

论欧洲传统艺术形式对服装造型的影响

刘蓉

(重庆工商大学, 重庆 400067)

摘要: 论述了服装造型与欧洲传统的建筑、雕塑、绘画等艺术形式的关系,并结合几个典型的设计范例,阐释了服装造型在各种艺术形式的影响下,表现出不同形象特征。它们是服装设计过程中重要的灵感来源。从而得出结论,在欧洲传统艺术形式影响下,服装造型艺术具有其特有的时代特征和文化底蕴,展现了其独特的艺术魅力,还能让观者和使用者在思想情感上受到感染,对于研究服装艺术的发展历程具有重要意义。

关键词: 服装造型; 建筑; 雕塑; 绘画; 交流

中图分类号: TS941 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)08-0124-03

Influences of Traditional Europe Art Form for the Fashion Design

LIU Rong

(Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

Abstract: It discussed the relationships between fashion design and traditional Europe architecture, sculpture, painting, and with a few typical examples, illustrated the design and fashion design in a variety of artistic form under the influence of the different image feature. They are the fashion design process important source of inspiration. To conclude, in Europe under the influence of traditional art form, fashion design has its time characteristics and culture. Its unique artistic glamour and that challenges the user in mind and emotions are infected. It is significant to study the developing history of fashion art.

Key words: fashion design; building; sculpture; painting; exchange

服装与人类的生活密不可分,不但沉淀了人类几千年的传统文化,而且它自身所具有的实用性与装饰性并重的特质,直接反映出一个国家、社会、民族的发展状况,精神面貌以及时代特征,是连接文化因素和商品功能的最好桥梁^[1]。服装设计师通过将服装造型艺术与其他艺术形式融合,不断创造出符合时代、符合艺术规律的新的艺术形式。例如:建筑的艺术风格可以导致服装外轮廓的明显改变;绘画作品也能直接影响服装的色彩和纹饰的搭配;音乐的流行趋势,还可能引起服装风格的大幅度变异。这些在服装发展过程中都是极为常见的。由此可见,服装作为一门艺术形式,它不是孤立地存在着的,而是通过与其他艺术的交流,不断变幻出新的风格和新的风貌。

1 建筑

建筑是主体的艺术,服装与建筑尽管从体量上看,二者难以相提并论,从材质和功能上看也毫无相同之处,然而建筑对服装的影响之深,是有目共睹的。下文将从欧洲最具代表性的建筑风格:哥特式风格、巴洛克风格和洛可可风格,来剖析它们对当时欧洲服装造型的影响。

1.1 哥特式风格

哥特式风格在西方艺术风格的形成中具有举足轻重的地位。在建筑造型中广泛运用纵向延伸的线条、尖顶拱券、笔直的立柱、高挑的天顶,多尖的拱门、彩色玻璃镶嵌的花窗。高耸、轻盈、富丽、精巧、不对

收稿日期: 2011-01-12

作者简介: 刘蓉(1982-),女,湖南长沙人,硕士,重庆工商大学讲师,主要研究方向为服装设计工程。

称等特点构成了独特的哥特式建筑风格。

由于受到哥特式建筑风格的影响,女装造型外轮廓体现为上装紧身合体,下半身的裙子宽大、上轻下重,形成一种类似于教堂尖顶的圆锥状造型^[1]。衣襟末端呈尖形或锯齿形等,具有极强的装饰性。在面料上,格外强调悬垂的质感,从而创造出建筑般的竖直线条,使穿着者显得修长。在配饰上,通过锥形帽子来增加人体的高度。帽子的尖顶高低不一,有的还有双尖顶的造型。尖顶上罩着的纱巾从头顶上垂下,并且悬挂着长长的飘带,给人一种像教堂建筑般轻盈向上、竖直、挺拔、高耸的艺术效果。裙饰多采用纵向的造型线和凹凸很大的褶皱,好似一座软质建筑。男性留尖胡须,戴尖形头巾和穿长而尖的翘头鞋等。在服装造型内轮廓上,男子穿的上衣,两侧垂袖和紧身裤大多搭配不对称的颜色。女子的连衣裙也常用不同颜色的面料制成,服装整体在图案和色彩上呈现不对称的形式。它们表现的光泽和鲜明的色调与哥特式教堂内彩色玻璃一致,哥特式风格的服饰造型见图1。

图1 哥特式风格的服饰造型

Fig.1 The gothic style of fashion design

1.2 巴洛克风格

17世纪巴洛克风格的建筑,突出表现为色彩绚丽,线条优美多变、交错复杂,使用大量昂贵的材料,整体风格高贵豪华、气势磅礴。同时在服装方面也形成了活跃、轻快、装饰性强或豪华、富丽的风格。

例如:这一时期衣裙特点是松垂、多褶,体现一种柔和、自然、浪漫的气息和女性自然的妩媚。女性除了外边的罗布以外,还要穿三条不同颜色的裙子(即衬裙、内裙和外裙),以取代裙撑架。下裙穿多层肥大而多褶的裙子,使下体显得鼓大,以增添体积感和层次感。服装上不论是整体造型还是局部造型,都是更多地强调曲线,并且将腰部紧束,展露出女士特有的性别魅力^[2]。服饰上装饰着大量昂贵的珍珠宝石,以

体现穿着者的富贵。男装大多采用骑士装式样的翻领且较为繁复,并讲究缎带和假发。膝盖下的吊袜带与腰带一样宽,并打成蝴蝶结。方头矮帮鞋上带有毛茸茸的玫瑰形饰物。服装的面料采用天鹅绒、麦斯林、锦缎、金银线织物以及亚麻,还有各种皮革。面料上的纹饰图案,线条多为曲线,色彩富于光和影的变化,图案中形象丰满,整体气氛豪放,巴洛克风格女式夹克见图2。由此可见,这一时期的服装具有极强的

图2 巴洛克风格影响下的女式夹克

Fig.2 Under the influence of the baroque style jacket

装饰性,体现出一股奢华和古典之风。这些都与巴洛克建筑风格遥相呼应。

1.3 洛可可风格

18世纪欧洲洛可可风格的建筑大多采用C形、S形和贝壳形涡卷曲线,给人以轻快柔美、秀气玲珑、活泼热烈的感觉,却带有浓重的人工雕琢痕迹,不免有些矫揉造作、繁冗堆砌^[4]。同样,洛可可风格在服装造型中也得到了延续。这一时期的男女老少、上下尊卑,都大量使用精美的花边、褶皱和缎带。妇女将自己服装的每一个细节都精致化。女服腰带以上紧贴身体,袒胸领窝挖得深而宽,几乎把乳房以上的肩胸全部露出^[5]。后背宽松直拖地面,有的则以巨大的裙撑,夸张女性的臀部。衬裙和罗布上装饰着皱褶花边、蕾丝、缎带、蝴蝶结和鲜花。袖长到肘部,袖口也有三层蕾丝花边。女装整体形象厚重,堆砌现象明显。男服出现明显的女性化趋势,讲究穿花纹皱领的紧身衣,用钻石装饰的鞋、以羽毛装饰的帽等。这些特征无一不是洛可可风格在服饰上的完美体现,见图3。随着时间的推移,他们还将继续影响服装的造型特征,这是时代发展的规律,也是服饰文化发展的必然结果。在欧洲传统艺术形式影响下,服装造型艺术展现出了其独特的艺术魅力及其时代特性,对于研究服装艺术的发展历程具有重要意义。

图3 洛可可风格影响下的服饰

Fig.3 The Rococo style of clothing

2 雕塑

古希腊废墟中发现了公元前5世纪的大理石雕像。古希腊和古罗马雕刻中的人像形体健美、衣着优雅。这一时期的服装式样也像那些大理石雕像一样,强调人体的曲线、人肌肤的质感和人自身内在力量向外扩展的动态与美感。

雕塑是服装设计师重要的灵感来源,人们称服装为软雕塑。从三维构成这一特点来看,服装与雕塑和服装与建筑的关系一样,有许多互通之处。服装造型也强调三维立体性,并鉴赏雕塑的空间思考方法,以人体结构、运动机能为基础,用立体裁剪的方式表现服装造型。也就是从三维空间入手来展示服装造型的不同特征及与人体所形成的美感关系^[6]。雕塑风格以不具体的方式影响着服装的造型,这是极自然的。反过来说,雕塑在记录和传播服装上还有着相当重要的作用。

3 绘画

一些服装的成形与定名,是由于受绘画作品中服装形象以及绘画形式的影响。当人们认为某位画家在画布上表现的人物着装真是太美的时候,就会兴致勃勃地将画布上那虚幻的服装转为现实,将画框里的平面艺术变成立体艺术。结果许多画家无意间充当了服装设计师的角色,这有许多实例。

14世纪意大利流行的吉奥迪诺服。它领口宽大、袒肩、两袖有许多扣紧的纽扣。衣服边缘装饰着华丽的刺绣图案,腰带精美而下垂。这种服装就是因为经常出现在当时著名的艺术大师吉奥迪诺的绘画作品

之中,从而为人们所接受并广泛流传。同样,在18世纪初期,华托裙也是因为经常出现在著名画家华托的作品之中,而在欧洲风行一时。

法国时装设计大师伊夫·圣·洛朗在1966年创造过一种无领无袖的连衣裙。这种服装有着鲜明、简练的图案,色彩格外纯净、醒目,其创作来源于荷兰抽象派画家蒙德里安的绘画作品,因而得名为蒙德里安式样。另外,在1979-1980年秋冬时装发布会上,伊夫·圣·洛朗吸取了毕加索绘画的色彩与构成,推出了一款“毕加索云纹晚服”,成为了整场发布会的亮点并为人们所喜爱。就这样那些优秀的绘画作品不断地充当着服装设计师设计的灵感来源,不断地创造出服装的新风貌。

4 结语

服装设计中的艺术来源是广泛的,不仅是来自身边的人物、动物、植物、器物,同时还来自于身边的各种艺术形式,从而产生丰富多样的服饰形象。艺术与文化的改变,势必在服装中有所体现。作为中国服装设计师,要让自己的服装走向世界,就必须有自己的特色。目前在时尚T台上,服饰艺术“非常西化”,中国面孔极少。就中国的经济形式而言,在未来的发展是极为强劲的,服装行业也不例外。中国服装设计师需要重新认识本民族的文化与艺术,更多地强调一种人与自然的和谐,才能真正走出国门,走向世界。

参考文献:

- [1] 苑迪安.设计是文化传承和传播的有效手段[EB/OL].(2004-12-28).<http://www.sohuxiaobao.com/Chinese>.
- [2] 李当岐.17-20世纪欧洲时装版画[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社,2000.
- [3] 王受之.世界时装史[M].北京:中国青年出版社,2003.
- [4] 李当岐.西洋服装史[M].北京:高等教育出版社,2008.
- [5] 冯泽民,齐志家.服装发展史教程[M].北京:中国纺织出版社,2000.
- [6] 陈玲芳.浅析雕塑的空间塑造在服饰造型中的运用[J].浙江工程学院学报,2003,20(2):124-127.