

多元化角度审视现代服装表演的“美”与“魅”

王立

(海南大学 海南海口 570228)

【摘要】 时至今日,服装表演经过了上百年的发展和演变,已经成为了现代社会中具有代表性的表演艺术种类之一,现代服装表演兼具艺术性、观赏性和实用性,具有极强的商业价值,富有显著的时代烙印和时装流行趋势以及鲜明的社会文化风格。本文将从多角度去探讨现代服装表演的“美”与“魅”,分析和研究现代服装表演的商业价值、文化价值、艺术价值等。

【关键词】 多元化角度;现代服装表演;审视

DOI:10.18686/jyyxx.v2i11.38402

随着服装行业的飞速发展,世界不同地区之间的文化交融愈发频繁,我国的服装表演自起步开始便很快进入了蓬勃发展的阶段,服装表演也不再局限于模特、服装、设计师、T台和现场观众,成功通过电视、互联网和新媒体的传播走入千家万户,为追求时尚的人们提供参考和借鉴,华丽炫目的服装表演也使得一些服饰品牌享誉全球。现代服装表演借助最前沿的舞美和视听影像技术,给观赏者带来了科技元素和视听感官盛宴,逐步融入了现代社会文化之中。

1 服装表演的起源和发展

服装表演最早起源于法国宫廷的“人偶”,现如今人们对服装表演的认知更加深刻,通过服装设计师将自己的灵感和创意运用到对服饰款式、造型的设计之中,然后挑选布料、制版、打样,最后选择合适的模特穿上各式风格的服装在T台上走秀,为前来观看的人们进行服装展示。服装表演起源于西方,盛行于欧美国家,逐步发展至今日,成为了现代艺术的重要组成部分。我国服装表演在80年代才开始起步,但其后发展迅速。

伴随现代社会经济水平的提高,人们对于服饰的追求不再停留于实用功能,对服装的款式、风格、造型等外在细节有了更高的要求,服饰已经成为了人们彰显自我和展现个性的工具。随着人们对于服饰和时尚的需求变化,服装表演的性质和形式也随之逐渐转变,发展到现在,服装表演已经不仅仅是向顾客展示、售卖服饰那么简单,它已经成为了现代时尚行业不可或缺的重要展示窗口,也是时代精神和人类社会审美观景投射,成为了一种现代文化、现代艺术。我国许多院校设立了专门的服装表演专业,当学生通过艺考和高考之后,会进入服装表演专业进行系统化的知识学习和技能培训,服装表演成为了一种较为热门的专业艺术类课程,不少学生在毕业后踏入社会从事服装表演、策划、宣传等相关工作,带动了很多人参与、投身到服装表演领域之中。

在展示服饰造型和服装设计理念时,需要提前对舞台设计、服装结构、模特造型、走秀编排、背景音乐进行极其详细严谨的规划,模特也需要进行提前的试衣、彩排,然后服装表演组织者会有意识地进行策划、对外宣传和推广,特别是世界一些大牌服饰的春夏、秋冬秀成为了众多时尚人士聚集的场所,时尚和设计领域的人们来到大牌服饰表演秀场,不仅仅为了看秀,更是为了在这些秀场上寻找到

未来的服装流行趋势,以及构建时尚领域的社交圈子。由此看来,服装表演已经从最初单纯的展示服装,逐渐演变为如今这种集时尚、服饰、潮流、科技、艺术、文化为一体的多元化艺术活动,其背后体现的正是当下社会文化内涵、时尚趋势和审美趋向。

2 多角度对现代服装表演的审视

2.1 视觉之美

在近些年的服装表演发展历程中,服装表演逐步吸收和汲取了最前沿的视听影像科技和数码技术,高挑窈窕的模特、华美动人的服饰、酷炫神迷的光影效果、贴合设计主体的秀场,这些全部整合到一起之后,为表演观赏者们提供了一场视觉感官盛宴。早期的时装表演形式较为简单朴实,更讲究展示服装的实用功能以及商业价值,对于服装表演本身的呈现方法并不讲究,重点还是落在了模特身上的服饰造型、模特台步、舞台灯光上。而随着服装行业不断发展,不同风格的服饰品牌应运而生,每个时装品牌都具有其独特风格和个性十足的魅力,在策划服装表演时往往也是充满了艺术性和观赏性,让每位观众都过目难忘,沉醉在设计师打造的服装表演氛围之中,精心挑选的模特、不同风格的服饰、恰到好处的舞美光影和个性的舞台设计,这些元素整合在一起,就形成了一道极具视觉冲击力的感官盛宴,为现代服装表演赋予了动人魅力。

2.2 形式之美

服装表演在传统的刻板印象中无非是模特穿着设计师设计的服装上台走秀,但在这么多年的发展当中,服装表演的形式早已超脱了过去的固定模式,变得更加洒脱、自由、开放、趣味,设计师和品牌方在组织、策划服装表演活动前往往会根据设计风格而对舞台本身进行设计,以求能够在最大程度上凸显和展示服饰魅力。

比如,2018年的Esprit Dior服装秀上,模特走秀的T台就被设计成了网格状的金属景观,具有科技感和强烈的视觉风格,在配合中西结合的主题时装和光影效果,让每一个来此观看的人们都留下了极为深刻的超现实印象,给人未来感、科技感、高级感十足,同时又带给了这场服装表演一丝冰冷的气息,这正是现代服装表演形式美的体现。设计师为了更加充分展示时装风格 and 设计理念,对服装表演的舞台设计、灯光、舞美、氛围等方面会提前做好细致的考量,使得服装表演的形式更加多元、有趣、充满创意和自

我风格,也让模特、服装、T台通过音乐、光影、舞美等元素完美融合在一起,给观赏者带来无以伦比的沉浸式体验,使得服装表演成功变成了一种新的时尚艺术形式,其独特魅力吸引了时尚界人士和消费者的追捧。

2.3 交融之美

现代服装表演和时装的背后,是当下世界不同国家、地区文化交融和碰撞的火花,随着全球化进程加快,中西文化开始频繁的交流、融合、发展、共存,这也是世界各国人民的共同目标。在我国服装表演秀场上,不仅仅能够看到中华民族传统文化元素,也有着西方时尚潮流的影响,在欧美等西方国家的时尚服饰品牌发布会上也是同样如此,蕴含中国元素、中国风的服装系列屡见不鲜,成为一些设计师十分热衷的经典元素。这正是现代社会文化交流所催生而来的现象,人们欣赏、观看服装表演的时候,不仅仅能够享受表演整体所带来的精彩视觉效果以及设计师个性十足的服饰设计风格,更能看到世界文化艺术的交流和融合,人们期待设计师利用不同民族文化之中的元素融入到服装表演之中,为观众带来一个又一个的惊喜。尤其是近几年,欧美设计师对于中国元素有着独特的理解和憧憬,他们也在不断尝试将中国元素运用到服装设计中去。

例如,在2015年,Louis Vuitton春夏男装秀场上,其服装系列采用了梅兰竹菊以及腾龙、仙鹤、飞鸟等中国风代表元素,雅致古典的中国风格再加上造型干净利落的欧美模特,在这场服装系列展示中,人们可以深切体会中西方文化交流与融合而成的艺术之美,文化交融之美以及各大品牌对于中国元素的想象和喜爱。

3 现代服装表演的多层价值

3.1 商业价值

服装表演诞生之初就是为了展示和销售设计师们精心设计出来的各样服饰,表演形式和内容远不及如今这般丰富多彩,但无论现代服装表演形式怎么变化,其核心还是在于实用性和商业性。国内外服饰品牌举办服装表演和秀展,其目的是为了塑造自身品牌形象,展现服饰品牌的设计理念、设计风格、服饰制作工艺、独特的审美品味等方面来吸引消费者和资本方的注意,即使是昂贵的高级定制服饰,仍旧有着固定的目标客户群体,虽然这些高级定制服饰是普通工薪阶层所无法承担的,但品牌方可以通过这些手工制作的华丽服装表演秀打响自身品牌旗号,引起潜在消费群体的注意和关注,还能够全面展示自身品牌高超的服装制作水平和审美情趣,有利于塑造品牌形象,宣传和推广品牌产品,为成衣服饰系列的销售打下良好的基础。

3.2 文化价值

在现代服装表演的发展进程中,其逐渐形成了一种独

特文化融入到了人们生活中来,在服装表演秀场上,过去台下坐的是顾客、消费者、时尚编辑等人士,而现今的各大品牌服饰秀场上,有明星、网络红人、时尚达人、设计师、品牌策划、摄影师、时尚杂志编辑等等各式各样的观众,她们聚集在品牌服装秀场上有着各自目的,消费者已经不再是时尚服装秀上的主要观众,她们有的前来寻找设计灵感和未来服装流行趋势,或是跟随喜爱的设计师探讨和交流,亦或是跟同在时尚圈的人们交际,开拓社交圈和自身的影响力,如今这些服装表演观众和服装表演本身已经形成了现代社会中的一种独特文化,人们在关注品牌服饰的同时,也会对到此观看表演的各类观众感兴趣,在时尚杂志和新闻中,这些前来观看表演的观众也成为了秀场的一份子,入时的打扮和个性的穿搭风格成为了镜头捕捉的焦点,看秀形成了现代时尚活动。

3.3 艺术价值

服装表演在现代社会中已经演变成为了一种独特的时尚表演艺术,从过去实用功能为主的展示形式中跳脱了出来,设计师和品牌方为现代服装表演增添了许多亮点和艺术气息,许多人们来到秀场观看并不仅是为了可以近距离观赏设计师那些天马行空的设计创意,更是被服装表演本身所蕴含的艺术内涵和审美价值所吸引。现代服装表演大致可以分为两类,首先是以商业价值为中心的实用类服装表演,其本质是服饰品牌方为了打造自身品牌形象、展示线下售卖的成衣系列;其次是设计师为了充分展示自我个性,传递他们内心深处的情感和理念的时装发布会,或是预示了未来的时尚流行趋势,这种不涵盖商业模式的服装表演在近些年也收到了时尚界和人们的关注,在这里设计师不为销售服饰而设计,模特的走秀、舞台、灯光,包括模特身上所穿着的衣服都是一种抽象的艺术风格,而非为了消费者打造的,在设计之初,设计师甚至不会考虑到人们是否会穿着其设计的服饰,其服装表演的目的在于传递自身的设计理念和艺术内涵,像是日本著名设计师川久保玲就是现代艺术家之中的代表人物,她所设计的服装和表演就不是实用主义,而在于传递她想赋予服装的艺术风格。

4 结语

经过上百年的发展,现代服装表演已经成功融入到了社会之中,成为了人们艺术、文化交流的平台。越来越科技化、个性化、艺术化的服装表演折射出了当代社会的审美情趣,具有丰富的文化价值、审美价值、艺术价值等,推动了现代服装时尚领域的创新和发展。

作者简介:王立(1978.10—),女,河南新乡人,硕士研究生,副教授,研究方向:服装表演,艺术教育。

【参考文献】

- [1]张汇文. 近现代我国服装展演的演变及启示[D]. 江苏:江南大学,2017.
- [2]芮斐,袁惠芬. 现代服装表演的风格演变趋势分析[J]. 山东农业工程学院学报,2015,32(9):159-160.
- [3]雷兴武. 服装表演——设计表达的立体语言[J]. 大众文艺,2010(23):59.