

1980 年代时尚风格及对当代女装设计的影响

陈 彬

(东华大学 服装·艺术设计学院,上海 200051)

摘 要:20 世纪 80 年代时装具有强烈的风格特征和独特的审美倾向,在设计构思、造型方法和流行发展方面都影响着对当代时装的发展。通过对 20 世纪 80 年代风格的历史背景分析、造型款式解析和流行历史演变梳理,力图找出 80 年代女装风格的基本要素和内涵,从而构建现代时装设计的新思路、新方向。

关键词: 服饰风格;女装设计;造型

中图分类号:J 523.5 **文献标志码:**A **文章编号:**2096-1928(2016)02-0195-05

Influence of the 1980s-Style to Modern Fashion

CHEN Bin

(School of Fashion and Art Design, Donghua University, Shanghai 200051, China)

Abstract: The 1980s fashion has strong characteristics and special aesthetic appreciation. The style of 1980s has a far-reaching influence to nowadays' fashion in creation, structure and trend. This paper explored the basic element of 1980s-style after analyzing the background of 1980s-style, discussing the garment construction and the development of fashion history. This research is aimed to set up a new way and method of modern fashion design.

Key words: characteristic, woman's fashion design, style

1 20 世纪 80 年代风格产生的相关背景

经历了 20 世纪 70 年代经济衰退和萧条后,从 80 年代起,世界经济进入发展阶段,其中以信息技术为代表的技术革命扮演着重要角色,人们的物质生活得到很大丰富。20 世纪 80 年代涌现出大量具有现代意识的职业女性,这些战后成长起来的年轻人历经叛逆的 60 年代和 70 年代,在 80 年代享受到因经济腾飞、物质生活丰富而带来的变化,她们成为年纪稍大、收入殷实的人群。她们讲究享受,其价值观念和生活方式发生了很大变化。她们渴望个人事业成功,因此物质主义成为生活的中心,由麦当娜演唱、风靡全球的《拜金女郎》正是这种背景写照^[1]。

20 世纪 80 年代对物质的追求使消费者开始追逐名牌,商标争先外露,唯恐无人知晓,因为这象征着成功、富有和社会地位。80 年代关于艺术品与商

品的界限越来越模糊,对品味化的生活方式的追求已经成为社会大众的需求。时装设计师不再局限于男女时装设计的范畴,而是介入生活方式的全方位设计。从日常穿戴的一切用品到家居生活用品,从香水、化妆品、箱包皮具、首饰、家居用品,到室内外装潢装饰,甚至其它更宽广的领域,均成了时装设计师的涉足天地。致力于多元化发展的品牌也成了时尚界的巨人,如 LV、Giorgio Armani、Versace 等。

1.1 职业女性的出现

充满激烈竞争的 20 世纪 80 年代,产生女强人服饰形象,这成为 80 年代的主要潮流,其表现为:身着具男士西装风格的套装,戴着墨镜,脚蹬高跟鞋,色彩灰黑,风格中性,如图 1(Armani 设计)所示。

20 世纪 80 年代成为女权主义的时代,女性运动、女性解放在各地此起彼伏。80 年代的女权运动造就了一群女强人形象,如 1980 年当选的英国新首

相玛格丽特·撒切尔夫人,女歌手麦当娜成为女权世界引人注目的形象偶像。职业女性的涌现使女人们不再固守着过去淑女的、女性化的形象,为了便于工作,女人不得不忍痛舍弃式样繁杂的时装,改成男性化、稳重的制服。这一概念最初由美国人在1975年提出,很快就在全美的职业女性中普及起来,随后又传到英国乃至整个欧洲。女性在公司所占比重的加大和地位的改变,导致了她们着装的变化,色彩丰富、不戴饰品、几乎体现不出性别特质的职业女装是80年代的总体表现^[2]。

图1 20世纪80年代女装

Fig.1 Womenswear in the 1980s

1.2 新兴的雅皮士一族

西方国家在20世纪60、70年代的女权主义催生出80年代的年轻一族,这批人俗称雅皮士(the Yuppie,是由英语中的“年轻的、住在城市中的职业人士——young urban professional”几个单词拼写而成)。

“雅皮士”是高科技时代产物。随着生活节奏的加快,北美出现了大量忙于工作的职业人士,他们住在都市中的公寓里,单身。他们有着较高的社会地位、丰厚的薪水,追求独立自由,希望生活有极高的品位,咖啡馆、酒吧是他们休闲的主要去处。他们不一定年轻,但对奢华物品、高级享受的追求依然热情十足,衣着讲究,修饰入时,处处透露出他们所拥有的良好生活状况。男性雅皮士常常穿着双排扣的西服,牌子主要是 Armani、BOSS、Ralph Lauren,肩部有很高的垫肩,并以此来显示其个人品质高尚、讲究和有品味。女性雅皮士服装也同样裁剪精良、用料考究,有着宽而棱角分明的肩(用大垫肩),也有着直而硬的廓型,下配长裤,一副强势女

人的形象。

此外运动风潮兴起,健身大热,新的生活方式带来了时装观念的转变,造型和款式趋于简洁利落^[3]。

1.3 设计理念逐渐趋于前卫

20世纪70年代涌现出的具有前卫设计理念逐渐成为最新潮流,中性化渐渐成为一种趋势,女性广泛穿着衬衫、宽松夹克、西装背心、裤装、职业装、运动装,同时以“帅男孩”形象表现自身,从外表到性格都越来越男性化。此外,一股内衣外穿(underwear-as-outwear)风尚迅速蔓延开来,英国设计师 Vivienne Westwood 开创先河,1981年她在巴黎发布了“海盗”系列,将胸衣穿在外套上,率先开创了这股时尚潮流。法国设计师 JP Gaultier 更将此设计思想发扬光大,1990年他为歌星 Madonna 设计的粉红色锥形胸衣,经由 Madonna 全球演唱会将内衣外穿风潮传播至世界各地。

20世纪80年代时装设计风格完全趋于多元化和多样性,古典与前卫并存,主流和非主流文化比肩,具有20世纪末的设计风格特征的中性倾向逐渐显露出来。

2 20世纪80年代风格女装设计解析

2.1 风格特征

20世纪80年代是职业女性不断涌现的年代,女装设计开启了性别模糊倾向,风格呈现出向男性化的特征,在服装结构、造型、色彩和细节上的表现尤其强烈。设计借鉴了男装结构,其中西式套装(上衣、裤子)是80年代风格衍生的产物,从而在着装的外在风格上体现出浓浓的女装男性化倾向。这是80年代风格的一个主要特征。

20世纪80年代风格还呈现夸张成分。服饰形象有奢靡一面,这是因为物质女郎的盛行使时尚业沾上了浮夸的色彩,如闪闪发亮的色彩、艳俗的烟熏妆等。服饰总体特征呈现大、甚至巨大,外轮廓造型、款式细节,甚至服饰配件都呈现宽大形式。这也是80年代风格与其他风格的主要区别^[2]。

2.2 造型

20世纪80年代风格造型改变了以往服装上小下大的造型,呈现上大下小的“V”字造型。因为借鉴了男装的工艺结构,在服装内装肩垫加宽肩部,有棱有角,方方正正,腰部略收,裙装或裤装呈现紧紧的铅笔状。在当代时装中,80年代风格服装造型还表现出巨大的“O”形,2007年流行的80年代风格也体现这一特征,如图2所示(Emilio Pucci2007年

秋冬作品)。

图2 0形设计

Fig.2 0-shape design

2.3 款式

20 世纪 80 年代女装灵感来自于活跃的自我意识强的女性,既经典优雅又休闲实用,套装和大衣保持男装轮廓和细节。

80 年代女装款式在设计上主要集中于上半部分,忽略下身。同时因为体型关系,女性天生锁骨凹陷,加装肩垫正好弥补并抬高肩线,营造出女装独有的力感,非常适合职业女性穿着。裤装作为男性的专有物也成为女性的常用单品,如果说 20 世纪 60 年代 YSL 的烟管裤还停留在上流社会,那么 80 年代的裤装则在一般社会阶层大规模流行,裤装成为 80 年代风格的主要特征。1987 年加肩垫的女装已成为职业女性的标准打扮。2007 年开始流行的 20 世纪 80 年代风格更加强调对比,如宽大造型外套配紧窄长裤或裙,或简单紧身衣配有夸张造型的袖型和肩部,如图 3 所示(Dolce & Gabbana 2009 年秋冬突出肩部的设计)。

2.3.1 肩型 肩部是 20 世纪 80 年代女装的主要表现,造型夸张宽大。女装宽肩的式样在 80 年代初推出,这种类似橄榄球队服的宽肩设计配上宽松的袖子活动自如,并可以搭配任何服装,包括各类裤装和靴子^[4]。

2.3.2 腰部 高腰结构是 20 世纪 80 年代具有代表性的服装特征之一,它是伴随着职业女性而出现的。风靡 70 年代裤装至 80 年代继续流行,并逐渐演变为高腰结构,各类搭配的衬衫被塞在高腰裤的腰头里,高腰上搭配宽腰带、腰饰等,这既能提升女

性的线条,又能强化女性的帅气。

图3 20 世纪 80 年代宽肩造型风格特征

Fig.3 Wide-shoulder shape is one characteristic of the Eighties-style

80 年代女装大多呈松腰结构,呈现男装特征。也有极细的蜂腰,在展现男性味的阳刚同时流露出女性的性感。

2.3.3 袖型 泡泡袖造型硕大、伴有童真般的梦幻感,但泡泡袖并非儿童专利。20 世纪 70 年代女装已经广泛运用泡泡袖设计,80 年代设计延续了 70 年代泡泡袖情结,为个性张扬的女装设计平添了一份浪漫情趣。2007 年,运用上世纪 80 年代风格设计中,造型各异的泡泡袖加入了硬朗色彩,设计师通过不同的材质运用打褶、抽褶、缉省等手法表现出不同宽体的造型感。

此外,蝙蝠袖也是 20 世纪 80 年代风格中的一大特色。

2.3.4 领型 20 世纪 80 年代时装的领型基本是男装的翻版,如西装翻领或立领,规整而严谨。在 2007 年,运用上世纪 80 年代风格女装表现的是大大的翻驳领造型,甚至超出脸面大小,如各种男式西装领形经构思后向外延伸。这种夸张的结构符合整体服装的造型要求,符合职业女性的形象特征。

2.4 色彩

20 世纪 80 年代是动感的年代,除了黑灰色彩,亮丽鲜艳是 80 年代风格的最佳体现,伴随着迪斯科的普及而流行。80 年代的色彩显得比较浮躁,鲜粉色、亮橙、鲜黄及金银等都是设计师喜欢采用的,以此衍生出荧光鲜亮的视觉效果。2007 年春夏,运

用上世纪 80 年代风格在色彩上呈现出五彩斑斓的霓虹效果,无论服装还是配件均亮丽夺目^[5]。

2.5 图案

20 世纪 80 年代千鸟格、圆点和条纹是女装主打图形,它们伴随着职业女性的发展而流行,并成为经久不衰的经典时尚纹样。千鸟格纹样因呢料的织法类似猎犬的牙齿而独特,黑色、灰色的千鸟格呢料饱含沉稳个性,受到设计师的普遍欢迎。几何印花图案在当时服饰上很常见。

2.6 材质

呢料是表现 20 世纪 80 年代女装的主要材质,它适合于外套、裤装和大衣。呈现炫耀、浮躁感觉的有机材料漆皮是 80 年代的典型材质,它本是摇滚乐的产物,但是伴随着摇滚乐的辉煌和麦当娜等歌星的推波助澜而大热,也将漆皮内衣、漆皮高跟鞋带给世人。此外奢华效果的亮缎、毛皮和作为装饰用的是闪光亮片、宝石等都是常用材质。

2.7 配饰

20 世纪 80 年代流行造型夸张幽默的视觉效果。配合宽大的造型,配件也是超大的。人们喜欢戴闪亮的大配饰,金色的、镀金的耳环,甚至是耳环大小的扣子放在服装上以吸引人注目。80 年代钻石、珍宝和金项链都是搭配主角,此外色彩艳丽的塑料耳环、手镯格外流行,造型均呈放大感,巨形耳环甚至能够一直垂到肩膀上。金属感觉的耳环、扣子曾流行于 80 年代。

款式上的高腰结构伴随着宽腰带的出现,是 80 年代风格的主要配件。漆皮高跟鞋同样在 80 年代曾大放异彩。

3 20 世纪 80 年代风格女装流行演变

20 世纪 80 年代女装在设计上带有男装特点,注重轮廓结构,忽略细节装饰。这种风格一方面演化成女装男性化,另一方面随着 80 年代末掀起的简约主义和解构主义风潮而被取代,并于 90 年代发展为中性风格^[6]。

21 世纪,带有女强人强势表现的上世纪 80 年代风格趋于运动和街头化,设计师更多考虑户外的使用,虽然还是 80 年代的造型,但款式和细节呈现轻快和另类特征,色彩多样化。例如,2001 年秋冬意大利品牌 Blumarine 的作品所传递的户外感觉、比利时设计师 DV Noten 极具青春活力的设计。2003 年秋冬的女装 T 台上已出现超大尺寸趋势,Victor and Rolf 的建筑风格造型、Galliano、Westwood 和 Ungaro 的巨型外套都预示着宽大外形的流行即

将到来。2007 年,20 世纪 80 年代风格如潮水般再次复兴,宽肩套装、高腰裤装、泡泡袖、漆皮制品(漆皮装、漆皮裙、漆皮高跟鞋、漆皮包、漆皮手套)充斥着 T 台,所不同的是,21 世纪的复古不再是 20 世纪 80 年代的疯狂摇滚女郎的翻版,而是配上盘发、灯笼袖,体现出女性的典雅味。

2007、2008 直至 2009 年,20 世纪 80 年代风格的宽肩再次流行,较之以往,此次宽度有过之而无不及,甚至脱离肩部,外加支点以支撑,形成庞大的体积感。宽肩搭配大领、摇曳大裙摆,组合在一起形成夸张的新比例,造型起伏大而视觉冲击力强。

巨型是 20 世纪 80 年代的特点,但与此相比,2007 年被称为 Volume 风格的流行更加注重材质的体积感塑造和追求多变的造型形式,如领、袖和口袋等部位的设计,夸张的形态与简练的廓形对比强烈。设计师从 20 世纪 70 年代和 80 年代的蝙蝠女郎形象中寻求灵感,并务求使之感觉焕然一新。材质不再是针织面料,其它各类材质都表现出蝙蝠衫的不同造型和效果,如 J-Paul Gaultier 2007 年春夏设计中大量使用了真丝针织织物和皮革等美丽而奢华的面料。2009 年秋冬时装除了延续之前的 20 世纪 80 年代宽肩造型外,设计师还注重腰部曲线的表现;此外裙装突出体积感,并结合古罗马衣褶效果,使女性兼具坚定与浪漫的双重性格,赋予 20 世纪 80 年代风格新的内涵,如图 4 所示(Balenciaga 2009 年秋冬设计),宽肩的造型与悬垂性褶皱结构的对比、呼应。

图 4 新型 20 世纪 80 年代风格表现

Fig. 4 New look of the Eighties-styke

自 2007 年春夏女装回归 20 世纪 80 年代风格设计,大量的粗细条纹等几何图案、造型各异的点纹、格纹等在流行舞台上尽情绽放。几何纹在服装上的应用也变幻出不同风格:不规则交错的格纹形成几何图案,或正或斜的重叠格纹,大大的方形格纹、菱格纹甚至不规则交错的格纹等。

如果说 2007 年 20 世纪 80 年代风格是由之前流行的 60 年代的未来主义风潮留下的痕迹,那么所表现出的来自于机器人、外星人、建筑等灵感的设计直接催生出女权主义倾向,如硬朗的廓形,简洁的线条,单一的色彩,而这又为下一波迪考风格(Art Deco)的流行作了铺垫。

4 结 语

产生于 20 世纪的 80 年代时装风格鲜明,别具特色,开启了女装男性化或服装性别模糊的先河,并直接影响至 90 年代简约风格和中性风格女装的流行。无容置疑,20 世纪 80 年代风格对当代时装设计影响久远,其丰富的文化内涵和设计精髓影响

了 21 世纪初的女装设计,设计师借鉴 20 世纪 80 年代的风格特征,经过手法变换和理念重组,设计出既有 80 年代韵味,又不乏现代气息的时装。通过对 80 年代风格的相关研究梳理,有助于当今设计师借鉴整理,拓展思路,发散思维,并设计出具有时代特色的新作品。

参考文献:

[1] Charlotte Seeling. Fashion [M]. Munich: Könemann, 1999:490.

[2] Gerda Buxbaum. Icons of fashion the 20th century [M]. Munich: Prestel, 1999: 124.

[3] Marnie Fogg. Fashion the whole story [M]. London: Thames and Hudson, 2013: 428.

[4] Colin McDowell. Fashion today [M]. New York: Phaidon, 2000: 132.

[5] Harriet Worsley. Decades of fashion [M]. London: Getty Images, 2004: 703.

[6] June Marsh. A history of fashion new look to now [M]. London: Vivays Publishing, 2012: 193.

(责任编辑:杨 勇)

(上接第 189 页)

过程宜采用悬垂性较好的丝织面料等。紧身合体锥形裤强调贴体、松量少,适宜采用有氨纶成分的面料或针织面料制作。

宽松型锥形裤常用的结构设计手法一般通过切展挺缝线和侧缝线增加臀部和裆部的松量,相应的立裆长伴随增大,这种类型的裤子如哈伦裤等。紧身合体型锥形裤在裤子原型结构基础上采用缩短上裆长,收紧裤脚口,通常利用面料弹性来达到人体运动的松量,如铅笔裤等。锥形裤看似复杂的外观造型,在裤子原型结构基础上,都可以通过切展挺缝线或侧缝线,增加或收紧臀部和裆部松量来实现结构设计,只要合理运用裤腿和裤腰的结构设计,就能满足各类消费者需求。

参考文献:

[1] 张华,匡才远. 服装结构与制板工艺 [M]. 南京:东南大学出版社, 2001: 61- 63.

[2] 徐东. 成衣板型设计裤装篇 [M]. 上海:东华大学出版社, 2013: 58- 66.

[3] 熊熊. 世界经典服装设计与纸样 3 [女装篇] (上集) [M]. 南昌:江西美术出版社, 2007: 60- 65.

[4] 迟瑞芹,金茜. 裤裙结构的取值参数及规律性 [J]. 纺织学报, 2015, 36 (4): 120-123.

CHI Ruiqin, JIN Han. Parameter values and regularity of culottes structure [J]. Journal of Textile Research, 2015, 36 (4): 120-123. (in Chinese)

[5] 周璐. 裤子结构的设计方法 [J]. 纺织导报, 2010 (6): 124-125.

ZHOU Lu. Design methods of pants structure [J]. China Textile Leader, 2010 (6): 124-125. (in Chinese)

[6] 郝铭鉴,孙欢. 中华探名典 [M]. 上海:上海锦绣文章出版社, 2014: 495- 498.

[7] 陈敏,周莉英. 铅笔裤裤装结构关键部位设计探讨 [J]. 中原工学院学报, 2011, 22 (1): 56-58.

CHEN Min, ZHOU Liying. Explore key positions, design in pencil pants structure [J]. Journal of Zhongyuan Institute of Technology, 2011, 22 (1): 56-58. (in Chinese)

[8] 陈明艳. 裤子结构设计与纸样 [M]. 上海:东华大学出版社, 2009: 29-32.

[9] 刘瑞璞. 服装纸样设计原理与应用 · 女装编 [M]. 北京:中国纺织出版社, 2008: 200-258.

(责任编辑:杨 勇)