

牛仔服装的流行及设计

周文杰

(浙江科技学院 设计与艺术系,浙江 杭州 310012)

摘 要: 通过总结牛仔装一百多年历史的发展与变革,分析牛仔装百年流行的原因,作者对牛仔装流行趋势以及设计倾向提出了自己的观点。

关键词: 牛仔; 服装; 流行; 设计

中图分类号: TS941.714.7

文献标识码: A

文章编号: 1671-8798(2002)04-0029-04

关于服装的流行,我们可以这样认识:在特定文化条件下,在一定时空范围内,人们对于符合自己的价值观念、审美意识、生活方式的服装迅速接受,并使其在短时间内扩大流动。简单地说,服装流行是大家在同一时间,对同一设计手法产生共同兴趣的结果。服装流行的生命周期往往可以分为四个阶段:导入期、成长期、成熟期与衰退期,服装的流行及生命周期一般都是这样的。然而,牛仔装并未像一般服装那样遵循“产生—推广—流行—衰退”的规律,从1850年利维斯特劳斯(Levi Strauss)成立公司,牛仔裤(Jeans)正式出现以来,它那奔放潇洒的造型,随意轻松的穿着方式,及其多变的性格已经延绵了150多年,始终是呈螺旋上升的发展模式。如今,牛仔装已发展成为一大服装类型,它仍以独特的风格与魅力吸引着无数消费者的目光,并随着时代的发展而不断变换和创新。牛仔装在千变万化的流行潮流中得以成为经典服饰,这不能不说是一个奇迹。

1 牛仔装的流行变迁

牛仔装的发展是有一个漫长的演进过程。“Jeans”最早见载于1567年,是对意大利港口热那亚商船水手们裤子的称谓。作为牛仔装经典代表的牛仔裤诞生于19世纪,这是牛仔装的导入时期。1850年从纽约前往旧金山推销服装的犹太移民利维·史特劳斯,利用意大利海员的裤子款式和法国棉布,为当地的淘金工人设计了一种工作服,这种工作服装就是今天风靡世界的牛仔装^[1]。19世纪70年代,俄国移民雅克布·戴维斯在牛仔裤上装饰以铆钉,并协同利维一起申请专利生产牛仔裤,向社会极力宣传牛仔裤的粗犷、坚固、耐穿等品质。但在20世纪前期,牛仔裤因为面料缩水等问题没有得到解决,因此,没有得到更加广泛的推广而主要流行于美国西部。

到20世纪30年代,伴随着富裕的美国东部人去西部旅行的开始,牛仔裤被带入繁华都市,开

收稿日期: 2002-03-27

作者简介: 周文杰(1970-),男,浙江杭州人,浙江科技学院设计与艺术系讲师,主要从事服装设计的教学与研究工作。

始进入了流行服饰行列,并奠定现代牛仔裤的基本特征:金属铆钉、靛蓝斜纹布、橙色双拱式线迹、由一个后袋变为五个口袋并出现拉链牛仔裤.技术的革新带来了前所未有的方便,也带来了全新的观感.这一时期牛仔裤产销量显著增加,生产厂家的利润大幅上升.而真正促使牛仔裤风靡世界的决定性因素还是因为二战,由于美军把牛仔裤作为军用作业服,随着盟军深入欧洲腹地而在各地流行开来.

30年代经济的萧条促使女权运动的膨胀,战争令妇女走上男子的工作岗位.1938年利维公司抓住良机,借女权运动的东风推出了专门为女士设计的牛仔裤,使牛仔裤的生命周期出现了第一个飞跃.

四五十年代,发达的影视传播业对带动牛仔裤的国际流行起到推波助澜的作用,马龙·白兰度、猫王、玛丽莲·梦露等好莱坞明星的牛仔穿着方式成为青少年效仿的目标,促使牛仔装以实用的工作服升华为时髦的时装样式,一跃进入流行服饰的花花世界中而席卷世界,但即使如此,牛仔装始终未脱离平民角色.

60年代开始,牛仔装已经成为男女老少广泛穿着的一种服装形式,除了牛仔裤以外,流行的还有牛仔茄克、牛仔套装、牛仔短裤等.嬉皮士浪潮和学生化运动使牛仔装进入一个新的变化期,牛仔装“由下而上”的流行传播方式,使嬉皮士一代在传统与解放之间找到了平衡点,他们把牛仔装的袖口、口袋、裤口作破作旧,给牛仔装增添了一份叛逆与颓废的色彩,为牛仔装设计带来了新思路,同时,也使西方传统的着装观念受到了洗礼与挑战.

进入70年代以后,高级时装业濒临绝路却没有影响到牛仔装的进一步发展,由于设计师的介入把牛仔装带入了流行时装的最高层.由美国设计师卡尔文·克莱恩(Calvin Klein)首开先河,时装界出现了宽展形、喇叭形和直统形并在后袋标上设计师署名的牛仔裤,使走上T形台的牛仔装有了一个新名字“设计师牛仔”,并令当时的高级女装发生了某些变化,给其输入了新鲜血液,使向来以时尚之都自傲的巴黎高级女装竟向牛仔装侧目,纷纷建立自己的牛仔装品牌.之后,在牛仔装设计中获得极大声誉的美国设计师拉尔夫·劳伦以及麦卡德尔都为牛仔服饰的发展作出了贡献,牛仔装不再仅仅是从事繁重体力活的象征,在风格品位上逐渐倾向于优雅而又有休闲的意味.

20世纪最后一个年代,更多的时装设计大师如詹弗兰科·费雷、乔治·阿玛尼、维维恩·韦斯特伍德、约翰·加里亚诺、让·保罗·戈尔捷等都将牛仔装列入其创作系列中,彻底改变牛仔装的传统使用观念,使它们充满现代时尚感,并将其推向炙手可热的颠峰.

2 牛仔装流行的因素分析

牛仔装作为美国文化的代表,由最初的体力劳动者工作服发展成为今天的时装,始终以自己特有的蓝色、粗犷、自然的外表,以及充满激情与活力的平民风格在世界几乎所有国家里流行并久盛不衰,它使年轻人穿出活力与性感,中年人穿出洒脱与干练,老年人穿出年轻与健康.笔者认为,其受到如此广泛而持久欢迎的原因反映在以下两个方面.

首先,牛仔装强烈地表达出平等的观念,一种人人平等的观念,穿用它,人与人之间似乎没有了阶级差别、等级差别、种族差别、贫富差别,大家都变得自由平等.二三十年代的女权运动,把本属于男性世界的牛仔装融入到女性世界中,掩饰了女性和男性社会地位、社会分工的差别,脱离了礼制束缚,表达出女性对独立人格的追求,也体现出男女平等的思想.

其次,无论牛仔装怎样变化,但有一点却是不变的,那就是牛仔的精神,当人们选择牛仔装的同时也获得了它所赋予的自由、独立、自信、勇敢、乐观和民主,这一切都在牛仔装长期的发展中融入到了每一个形式细节之中,正是牛仔的精神和人类追求的不谋而合,使牛仔的精神越传越清晰,越

传越久远,这也许是牛仔装能成为永远服饰的精神力量吧。

如果说正是由于牛仔装能传达出这样的观念和精神特征与人类一直寻求自由、放松的生活产生了共鸣,而使其成为永恒的话,那么我们可以从牛仔装 150 多年的发展变迁看出,促使牛仔装的“永恒”还得力于不断“变”的结果。创新是牛仔装发展的根本,也是成就辉煌的必要条件。

3 牛仔装的流行趋势与设计

牛仔装的流行期是其他服装所不及的,牛仔装在服装领域的跨度也是其他服饰所不及的,从西部牛仔的纯功能性服装到今天萦绕大师膝下的时尚宠儿,牛仔装可谓是领尽风骚、享尽先潮,时至今日,从内衣到外装到牛仔裤甚至礼服,牛仔装正无孔不入地进入到人们的生活中,无时无刻不刺激着人的感官。牛仔服装不仅不会退出流行的舞台,而且将以更加新颖时尚的姿态出现在我们的面前,呈现出新的设计趋势。

3.1 款式及细节设计

从牛仔装发展趋势上看,其设计风格将趋向粗犷和细腻两极化发展。一方面表现男性的粗犷和硬气,大量使用以金属钉和毛皮作为装饰品,不仅突出牛仔装的户外穿用功能,而且加重了对牛仔装冷酷一面的渲染。另一方面将以更柔和、性感的设计风格,轻松地走进女性世界。在女装款型结构上突出表现在低腰设计上,裤裆长度缩短至 20 cm 的切合臀部的曲线设计,着重强调臀部裤缘剪裁,从视觉上加强腰臀曲线,配合超低腰设计的裤型,在剪裁上摒弃传统平面裁剪法,以“3D 剪裁”重塑完美体形。“3D 剪裁”是符合人体工学的立体剪裁法,裤管在辑线线条上裁出斜线,使裤管出现长斜管状,借以视觉效果达到拉长腿部长度,修正腿部曲线的目的。在穿着方式上,将牛仔装与针织衫、毛衫、棉 T 恤或各种防雨布风衣和各种外套等上装联系在一起,使牛仔装概念更加平凡化地普及到市场中而成为消费者能充分享用的产品。

牛仔装的细部设计一直是设计上的重点,一方面,在继续沿袭打磨、水洗、缉线、拷纽、铆钉、贴袋等经典牛仔款型的基础上,将更趋向重视手工的绣花与镂空处理,以不同色彩拼接重叠以及毛边、珠绣、流苏、磨损、毛须、手工印染等手法的处理,让女性风格更加细腻、优雅、性感,同时,也表现出一种柔和野性的自然美。牛仔裤后袋上的装饰辑线变化从最早的橙色双拱式线迹发展至今天的千姿百态,一直是设计师关注的细节,而这正是经典牛仔裤的精髓所在。另一方面,在牛仔装的设计中摒弃经典牛仔款型的特征,如没有了牛仔装面料,没有了传统牛仔装的五袋式等形式,在设计中完全强调一种精神上追求神似而非形似的感觉。

3.2 色彩

服装色彩的搭配更大意义上取决于人体肤色与服色的对比衬托关系,在牛仔装以其特有的蓝色调一直保持着经典魅力的同时,逐渐发展到色彩斑斓的多种色彩,如玫红、桔黄等各种鲜艳、大胆的色彩,以足够张扬的个性空间在原始与文明的色彩搭配中显示时尚魅力。

3.3 图案

在图案设计中更突出使用各种具有民族特色的图案,如东方的吉祥图案、非洲部落的原始图腾以及各式花卉、动物及卡通纹样图案,通过或绣、或绘、或贴、或印等各种装饰手段,丰富牛仔的文化内涵,强化了牛仔服饰的表现力而成为牛仔服饰新的设计亮点。

3.4 材料

在面料上,从厚如帆布到薄如蝉翼,各种大胆色调的牛仔布、作旧的牛仔布、涂料发泡印花的牛仔布、羊毛牛仔布、雪纺弹性牛仔布再次成为流行的面料。而演绎牛仔时尚的,除了牛仔的面料质地、色彩等因素之外,设计师们把目光更多地注视到运用多种材质的组合设计上,如与皮革、丝绸以

及针织网眼的化纤面料的缝拼,给传统的牛仔装加入新感觉,把着装者带入表现自我、充满猎奇心态的个性世界.牛仔布还常使用一些后加工处理,如普洗、石磨、漂洗、酵素洗、加硅油、喷染色等工艺手法,来改变牛仔布的色彩及质地,增加牛仔布的变幻魅力.此外,人们正积极探索使用牛仔新面料,如美国第五街致力推广应用的天丝棉(Tencel).由于天丝棉被称为 21 世纪的绿色纤维,它的使用不仅使牛仔装在服用性能上得到较大的改善,而且其丝绸般的柔软、细腻、飘逸在很大程度上改变了牛仔的男性化风格,薄型牛仔面料制成的牛仔装无疑更具女人味.这种响应环保的牛仔面料将成为未来的新趋势之一.

4 结束语

可以预见,伴随着牛仔装的不断发展,牛仔装在保留自身独特魅力的同时,还会顺应时代不停地变换姿态,呼应潮流的起伏,追述下去,牛仔文化必将超越阶级、民族、时代的局限,向着健康、积极、多元化方面不断变化,成为世界人类共同的文化表现载体之一.

参考文献:

- [1] 郑巨欣.世界服装史[M].杭州:浙江摄影出版社,2000.197.

Popularity and design of cowboy dress

ZHOU Wen-jie

(Dept. of Design and Art, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310012, China)

Abstract: By looking over the development and changes of cowboy dress in the past 100 years, the author analyzes the reasons of the popularity of cowboy dress and puts forward the trend and design features of it.

Key words: cowboy; dress; popularity; design