

服装设计隐喻构思的本体、喻体及其关联分析

文 / 吴春胜

摘要:服装隐喻由本体、喻体和本喻体之间的关联三个要素构成。在服装设计的构思过程中,通过本体和喻体的选择以及本、喻体的关联,运用隐喻思维可以生成服装隐喻。文章通过服装设计案例研究、与建筑设计的对比研究、设计隐喻文献研究等方法,分析了服装设计过程中,要生成服装隐喻,所实施的本体、喻体选择的思路与特点。运用符号学的“能指”与“所指”概念,根据隐喻中相似性联系的不同,将其分为基于能指相似的隐喻和基于所指相似的隐喻。

关键词:服装隐喻;服装设计;本体;喻体;本喻体关联

现代隐喻研究揭示隐喻不仅是一种修辞格,还是人类普遍的思维方式和认知手段,人们日常生活中充满了隐喻,人就生活在隐喻的世界里。^[1]服装的世界同样充满了隐喻,花卉造型、鸟笼母题、历史典故等无不丰富着服装的内涵、带来更强的视觉冲击力。服装隐喻是用服装的空间形态、色彩、图案、材质和装饰等造型构成元素及其关系去表达某种其它领域的含义,^[2]它由本体、喻体和本喻体之间的关联三个要素构成。在服装设计的构思过程中,通过本体和喻体的选择以及本、喻体的关联,运用隐喻思维从而可以生成服装隐喻。

1 本体与喻体的选择

在隐喻中本体是指被比喻的事物,在服装隐喻中则指设计者试图唤起的形象、感受、精神内涵以及观者透过服装实体所体会到的隐喻含义;喻体是作比喻的事物,在服装隐喻中则指服装的空间形态、色彩、图案、材质和装饰等造型构成元素及其关系。在服装设计构思过程中,有时以本体为出发点,有时则以喻体为出发点。

1.1 以本体为对象的构思

本体是服装意义和欲传达信息之所在,它的选择更多地体现出设计师个人意志和价值取向,在创意服装设计中这一点尤为突出。以本体为对象的设计构思在选择本体时,需要考虑一些制约条件。在此,可以比较和借鉴一下建筑设计中的情况。在建筑设计隐喻构思中,对本体选择起到决定作用的因素有:建筑师对于建筑内在精神的理解和提取、建筑师对于建筑外部环境的理解、建筑本身性质和业主对建筑的要求。^[3]由于服装同样具有精神属性,在服装设计隐喻构思中,设计师对于服装内在精神的理解和提取依然重要。此外服装作为文化的重要载体与表象,本体的选择很大程度上还要考虑流行因素与文化传承。

(1) 本体是服装内在精神或服装本质。服装设计师从未放弃对服装本质和内在精神的探索。这时,本体往往是抽象的,设计师需要运用有形的服装喻体去关联这些无形的本体,需要发挥发散性和创造性的感性思维,创造某种具有相似精神含义的形体来。譬如,服装是表现性感与诱惑的工具,还是表现优雅与娴静的

媒介; 服装仅仅是一种装饰, 是人类追求美的天性的率真表情, 还是华服繁衣、美丽绽放的社会姿态。服装通过款型、材质等形式语言, 给出了隐喻的回答: 图 1a 展现通过服装的开露与人体的动态表现性感与诱惑; 图 1b 通过服装适度的露透与收敛的体态表现优雅; 图 1c 通过肌理感突出的自然披挂式服装与大面积的人体裸露来表现原始与野性; 图 1d 通过较为封闭的结构和上下身体量的强对比表现古典的优雅与娴静。

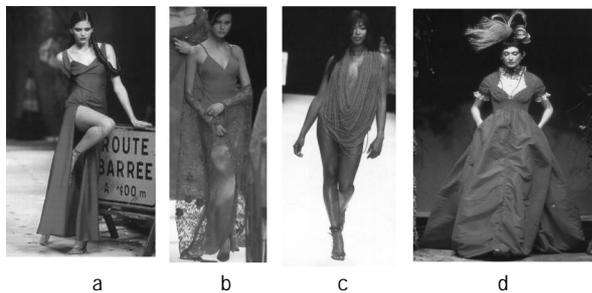

图 1: 本体为性感、诱惑、优雅或野性的服装作品

(2) 本体是流行事物。服装文化作为人类社会文化的重要组成, 具有表征性特色,^[4]它反映着人们关注点的变化, 因此服装设计师在隐喻构思中, 也会根据需要将流行文化、时尚现象中的事物作为本体, 从而使得主流服装隐喻呈现流行性。鸟兽昆虫备受青睐时, 豹、虎、鹿、蝴蝶、鸟等成为流行本体, 为动物隐喻(图 2); 花草水果成热点时, 草莓、樱桃、铃兰、玫瑰等成为流行本体, 为植物隐喻(图 3); 异域风、民俗风劲刮时, 非洲、印度、波希米亚等成为流行本体, 为民俗隐喻(图 4)。

图 2: 动物隐喻服装作品

图 3: 植物隐喻服装作品

图 4: 民俗隐喻服装作品

(3) 本体是历史事件、文化现象或者社会思潮等。服装作为文化的表象, 应该注重隐喻性、重视通俗文化、关注历史和新旧服装之间的视觉关系。譬如, 在 Christian Lacroix (法国, 1951-) 的设计作品中常常有对历史性的暗示, 使服装和“过去”做着有趣的交往, 例如图 5 中的作品。这类本体往往可以在主题性设计中挖掘, 如宗教主题、生态与环保主题、神话与传说主题。

图 5: 历史隐喻作品

John Galliano (英国, 1960-) 为迪奥品牌设计的 2006 春夏高级时装系列作品中, 以服装上的血红色等细节来隐喻基督精神 (图 6); 川久保玲 (日本, 1942-) 与山本耀司 (日本, 1943-) 的设计作品以暴露的内部结构、有意的撕裂、虫蛀似的破洞、暴露的毛茬来隐喻新的节俭意识和审美意识^[4](图 7); Giorgio Armani (意大利, 1934-) 设计的 2008/09 秋冬高级时装系列作品, 用人鱼的造型、粼粼闪光的

图 6: 宗教隐喻作品

图 7: 川久保玲设计的乞丐装

面料来隐喻美人鱼(图 8a~d)。可见本体本身也可以是文化的创造物,神话、传说、文学或宗教中的人物。

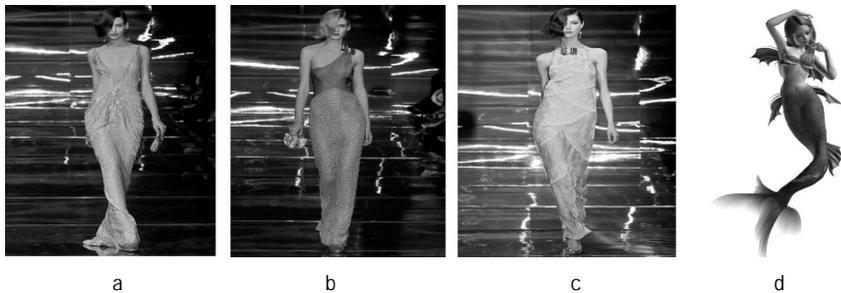

图 8: 本体为美人鱼的系列服装作品

1.2 以喻体为对象的构思

喻体的选择是服装设计师选取服装构成元素及其关系作为隐喻的基础。以喻体为对象的设计构思在选择喻体时,需要考虑一些制约条件。在此,也同样可以比较和借鉴一下建筑设计中的情况。在建筑设计隐喻构思中,制约喻体选择的条件主要包括:建筑物的外部环境、建筑的结构形式、建筑隐喻的本体等。^[3]对于服装设计,由于其流动性与建筑不同,除不需要强调外部环境外,其它几点都同样需要考虑。

(1) 喻体是服装的轮廓造型。服装作为人观照自身本质力量的审美对象,体现着人的审美理想,对“人的形体美”的表现是其中重要内容。其中,服装外形线通过“形体再现”(如紧身衣)、“量感扩张”(巴斯尔样式)等方式显露着人体形态的美。^[4]正如“很多建筑师在进行建筑的外部形态塑造时都考虑到形体本身的隐喻性,甚至很多建筑的外部造型就是以隐喻某种其他事物为目的”,服装隐喻的喻体同样可以考虑服装的外部形态。如图 9a 所示是山本耀司设计的服装,它有着夸

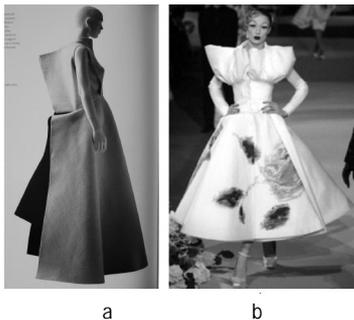

图 9: 喻体为服装的轮廓造型

张的后背与臀部,试图创造对于人体的一种新的认知:人体可以向后延伸,如同鱼的鳍或鸟的翅膀一样。服装造型的花卉仿生设计也是其中一例(图 9b)。

(2) 喻体是服装的某些细部或元素。这类服装隐喻的喻体是服装的构成单元,如饰品、装饰(符号)、图案、色彩等。这些服装的细部被设计师赋予某种特定的

含义,以唤起观者的共鸣,达到隐喻的认知。著名的建筑设计师格雷夫斯(美国,1934-)在色彩的使用上,就以红色隐喻大地,以蓝色隐喻天空,绿色隐喻植被,而且实践证明格氏对这一手法的使用非常成功。服装设计中,以肩章为例,这一装饰元素,最初大量运用在军服上,也自然成为男性的象征,具有了装饰符号的特征。因此,肩章运用到女装上可以隐喻阳刚之气,如 Jean Paul Gaultier (法国,1952-)在 08/09 秋冬高级时装发布会上作品的肩章运用(图 10a)。拉夫领和大体量感的帕夫袖是欧洲宫廷时代服装的特点,在当代服装设计中的运用,则成为古典与传统的隐喻(图 10b)。

图 10: 喻体为服装的某些细部或元素

2 本体与喻体的关联

隐喻本体与喻体的关联有着不同的层面,在此引入符号学中“能指”与“所指”概念。^[6]在符号二元论中,符号由能指与所指构成,其中能指是符号的物质方面,在视觉语言里,则是指造型、色彩、肌理或构成视觉图形的点线面等;所指是符号意义或信息传达方面,它常常

被看成是非物质的,是符号信息在接受者大脑中作用的结果。^[7]隐喻通过两个符号的能指(形式)层面或者所指(意义)层面的相似性而创造出来,如图 11 所示:此类事物作为符号由能指与所指构成,彼类事物作为符号也由能指与所指构成,这两类事物之间的相似性无论体现在所指,还是体现在能指,都有可能创造出隐喻。根据隐喻中相似性联系的不同,可将其分为基于能指相似的隐喻和基于所指相似的隐喻。

图 11: 隐喻的相似性关联^[8]

2.1 基于能指相似的关联

能指相似包括形态相似、色彩相似、材质相似等。在设计构思中,基于能指相似寻找灵感时,关注的核心是形式层面。在形式触动的基础上,进一步考虑隐喻意义问题。服装设计中常用的形态仿生手法就属于对符号能指层面的隐喻,是相对比较直白的隐喻。在设计中运用传统设计元素,以形似来隐喻历史,也是常用的能指相似关联。表 1 比较了三个设计作品,它们都以能指为相似关联生成了隐喻。当

然,也必须指出“由于隐喻是多义的、模糊的”,表 1 中所列出的所指仅仅是一种解读。

2.2 基于所指相似的关联

所指是符号的内容或意义,可以区分为两种层次:明示层次与内涵层次。^[9]服装符号的明示层次主要是功能上的意义,如牛仔裤在 1873 年由李维和雅克推出之初,牛仔裤这一符号有着很强的明示意义,即廉价、朴素、耐磨和功能性强;内涵层次则是蕴含着意识形态上的意义,如牛仔裤在历史演进中,其符号有着日渐丰富的内涵意义,即豪放、野性、勇敢、独立、自然、自由、平等、性感等。^[10]在设计构思过程中,以所指相似为出发点进行联想寻找灵感,可以将表面上差别很大,但意义上相似的事物联系起来,更有助于将创意从某一领域引入到另一领域。表 2(见下页)比较了三个设计作品,它们都以所指为相似关联生成了隐喻。表 2 案例 A 是 Yves Saint Laurent (法国,1936-2008)的代表作品之一,以单纯、轻便为所指,简洁的服装和蒙德里安的冷抽象绘画作品关联在一起,创造了新的服装隐喻。表 2 案例 B 的设计作品,以轻灵纤巧为所指,发现了蜂鸟与透明纱、刺绣的关联,生成的服装隐喻,实现了着装者

表 1: 基于能指相似性的隐喻

比较项目	案例 A	案例 B	案例 C
设计作品	 创意设计 设计者: 佚名	 LV 2009 春夏时装周 设计者: Frida Giannini	 民族风创意设计 设计者: 佚名
喻体的能指	服装表面立体装饰	服装色彩与材质等	腕饰、帽饰的形与色等
本体的能指	血管	动物皮毛或草皮	清朝服饰
所指	服装是人的第二皮肤	自然、原始理想	怀古情思

与喻体的意象叠加,给人新颖而意趣盎然的观感。表2案例C的设计作品,^[11]以柔美清澈为所指,发现了碧水冰绫与水蓝色的薄透纱质面料以及层叠造型的关联,生成了服装隐喻。

表2:基于所指相似性的隐喻

比较项目	案例 A	案例 B	案例 C
设计作品	 蒙德里安系列 设计者:Yves Saint Laurent	 奥斯卡奖角逐者礼服 设计者:John Galliano	 Dior 2008 秋冬高级订制秀 设计者:John Galliano
喻体的能指	极简的廓形、纯粹的色块	散花透明纱与蜂鸟刺绣	服装款式、色彩与面料
喻体的所指	单纯、简洁、轻便	轻灵纤巧	柔、透、冷
本体的所指	纯粹、平衡、宁静	轻灵纤巧	柔、澈、冷
本体的能指	蒙德里安绘画作品	蜂鸟与缤纷小花	水、冰混合、碧水冰绫

服装设计构思中,要创造基于所指相似关联的服装隐喻,可以先明确所指,将不同范畴、经验域、知识库的事物并列对照,由此凭借设计者对已知事物的了解与领悟,寻得喻体与本体的能指。当然,正如利科所说“隐喻,尤其是新颖的隐喻,是一种话语现象,是一种不同寻常的归属关系。选择本身要做到自由,它就必须源于一种原始的组合,这种组合是由语境创造的并因此有别于在信码中预先形成的组合”,因此为了生成新颖的隐喻,在创造相似性的过程中,设计师需要“到不同寻常的意群联系的领域中,到新的纯粹语境的组合中去寻找隐喻的秘密”。

3 结语

服装隐喻的研究对于深入解读服装现象、分析服装设计作品以及服装创意设计实践,都有着重要的意义。本文是“服装隐喻现象及类型探究”一文的进一步深入,在界定服装隐喻本体与喻体的基础上,通过与建筑设计隐喻构思本体及喻体选择的比较,总结了

服装隐喻本体与喻体选择的主要制约条件。根据符号的能指与所指构成,区分了本喻体之间关联的不同层面:基于能指相似的关联和基于所指相似的关联。服装隐喻要素的深入认识是运用隐

喻思维方式进行服装设计构思的基础,在今后的研究中,可以进一步结合服装设计实践、借鉴建筑设计、工业设计的相关研究成果,对服装设计隐喻构思方式进行研究,以推动服装设计隐喻理论与实践的发展。

参考文献:

- [1]牛宏宝. 英美语言哲学隐喻研究及其问题[J]. 中国人民大学学报, 2013(6): 45-54.
- [2]吴春胜. 服装隐喻现象及类型探究[J]. 服饰导刊, 2013(2): 51-54.
- [3]戴志中, 舒波, 羊恂, 等. 建筑创作构思解析: 符号、象征、隐喻[M]. 北京: 中国计划出版社, 2006: 179-191.
- [4]李当岐. 西洋服装史[M]. 北京: 高等教育出版社, 1995: 239-240.
- [5]叶立诚. 服饰美学[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2001: 236.
- [6]王志强. 传统艺术设计伦理中的隐喻文化现象诠释[J]. 艺术百家, 2013(6): 182-184.
- [7]包林. 设计的视野: 关于设计在大的知识门类之间的位置与状况[M]. 石家庄: 河北美术出版社, 2003: 56.
- [8]胡飞. 工业设计符号基础[M]. 北京: 高等教育出版社, 2007: 152.
- [9](日)池上嘉彦. 符号学入门[M]. 张晓云译. 北京: 国际文化出版公司, 1985: 83-85.
- [10]逸飞媒体. 牛仔[M]. 南京: 江苏美术出版社, 2005: 8-14.
- [11]Gap Press: Paris Haute Couture 2008-2009 Autumn & Winter[J]. Tokyo, 2008: 9.

(收稿日期: 2013年12月23日)