

拜占庭元素的艺术特征及在现代服装设计中的应用

徐希朋^{1,2}, 张春明^{1*}

(1. 青岛大学 纺织服装学院, 山东 青岛 266071; 2. 浙江理工大学 服装学院, 浙江 杭州 310018)

摘要: 为研究拜占庭元素在现代服装设计中的创新应用, 从而达到历史美与潮流美相结合。本文通过分析拜占庭历史、艺术及影响, 归纳总结达尔玛提卡等拜占庭服装形制上的特点, 并从色彩表达、图案表白、材质表现等方面提出了拜占庭服装设计方法, 为拜占庭风格在服装设计领域的传承与创新提供理论依据。

关键词: 拜占庭元素; 服装设计; 古典元素; 图案与款式

中图分类号: TS941.1

文献标识码: A

文章编号: 2095-414X(2020)06-0049-05

拜占庭文化艺术兴起于公元2~4世纪, 在很长一段时期里, 一直是中世纪欧洲文化艺术的最高形式。尽管曾一度随着东罗马帝国的灭亡而被人遗忘, 但拜占庭艺术元素一直流行于建筑、雕塑、绘画等领域并对其产生重要影响^[1]。时至今日, 仍有诸多领域的艺术家从拜占庭艺术中汲取灵感, 尝试寻求古典美与时代潮流的交织点, 当中也不乏时尚界的设计大师。

对于拜占庭元素在服装中的表达, 已有不少学者进行了探索性研究, 陈思琦分析了拜占庭文化艺术与时代人文思潮结合是潮流趋势之需, 同时有益于张扬女性服饰文化特色^[2]。桑珊对拜占庭艺术作为多种文化融合体的宗教式永恒感和肃穆感进行了阐述, 并提出除了继承罗马帝国的服饰形制外, 拜占庭风格也存在着帕留姆、赛格蒙台等新的样式^[3]。李当岐则指出拜占庭帝国中, 红色和紫色只有皇室成员可以服用, 高品质的紫色丝绸只有皇室成员和法院成员可使用, 低廉的伪造的紫色织物平民可以服用, 但也只限于狭窄的条带装饰^[4]。蒙晨晨总结了拜占庭艺术在拜占庭帝国早期传承了罗马艺术特点, 随着基督教的发展, 宗教因素在拜占庭艺术中占据了重要地位。由于圣像破坏运动的恶果, 宗教艺术遭到了极大的破坏。但在马其顿王朝的鼎盛时期, 拜占庭的艺术得到了极大的发展。而随着拜占庭国力的衰弱, 其艺术发展也变得迟缓, 但却影响了威尼斯、佛罗伦萨等西方艺术家的创造思维^[5]。

已有成果对拜占庭艺术的整体风格、色彩等级以及受宗教文化影响等方面进行了系统研究和阐述, 然而关于拜占庭服装元素在现代设计中表达方式的梳理却鲜有文献报道。因此, 本文通过归纳总结达尔玛提卡等拜占庭服装形制上的特点, 从色彩、图案、款式及超现实主义等方面提出了拜占庭元素在现代服装设计中的应用方法。

1 拜占庭艺术概述

拜占庭元素不仅包含拜占庭艺术中的图案、建筑风格等, 还包括拜占庭时期的服饰风格、结构款式。拜占庭丰厚的精神和物质财富已经被越来越多的人所知晓, 但还没有完全进入大众的视野。

拜占庭艺术可以划分成三个时期。第一个时期仍然是以罗马艺术为主体。得益于基督教的发展, 拜占庭艺术中也越来越多的融入一些宗教色彩。这个时期, 君士坦丁组织建造的君士坦丁堡充分的结合了罗马艺术和宗教元素。但随着后来阿拉伯人的侵占和破坏圣像运动, 这一时期的拜占庭艺术产物所剩无几。第二个时期, 破坏圣像运动最终以圣像派取胜而告终, 基督教开始在这个时期的拜占庭艺术中占据主导, 拜占庭也达到其艺术的繁荣时期, 史称马其顿时期。这个时期, 教堂内一般以有浓厚宗教色彩的镶嵌画作为装饰, 镶嵌画的背景故事多为基督教的故事。第三个时期, 第四次十字军东征使得拜占庭帝国四分五裂。因为战争的纷乱, 拜占庭的经济文化衰退的很厉害, 同样拜占庭艺术也同样遭遇重大的磨难。但这个时期,

*通讯作者: 张春明 (1981-), 男, 副教授, 博士, 硕士生导师, 研究方向: 服装文化与品牌营销等。

基金项目: 中国博士后科学基金项目(2018M632624); 山东省艺术科学重点课题(201906110); 山东省艺术教育专项课题(YJ1811068); 青岛大学教学研究项目(JXGG2020074)。

由于战乱,拜占庭艺术家开始了向其他国家的流亡生活,促进了拜占庭艺术的对外输出。

拜占庭艺术曾是中世纪艺术的主要组成部分^[6]。拜占庭艺术是西亚艺术的精粹,在古希腊艺术和罗马艺术的基础上,与多彩的东方文化融合,同时还有西欧艺术的传统,使其具有浓厚的宗教色彩和政教渗透的特点^[7]。拜占庭艺术独有的雕孔手法,平面雕刻精细的人物和纹样、金银手工雕刻小工艺等独有的装饰意味,构成拜占庭艺术特有的东方情趣和艺术魅力^[8]。而且拜占庭艺术本质上是东罗马帝国艺术,一般很少有现实主义的存在^[9]。

2 拜占庭元素在服装形制上的体现

受拜占庭艺术的影响,拜占庭的服装外型特点通常较为保守,而且服装较为宽松。服装的装饰多为华丽的刺绣并镶有名贵的宝石。拜占庭服装主要包括达尔玛提卡、帕留姆、帕鲁达门托姆、丘尼卡和霍兹,另外还有贝尔。

2.1 达尔玛提卡 (Dalmatica)

达尔玛提卡是没有性别区分的平常服装(如图1所示)。从图中可以看到达尔玛提卡的组成十分简单。将布料剪裁成十字形,然后在面料中间剪裁出一个圆形,这个圆形就是领口。之后,再把袖子下面和身体侧面的面料缝合起来,这样就完成了一件完整的贯头达尔玛提卡。因为剪裁简单,达尔玛提卡的风格就比较朴素大方,又因其兼具易于穿脱、宽松舒适的特点,所以很受拜占庭人的喜爱,成为一种十分常见的服装。

2.2 帕留姆 (Pallium) 和罗鲁姆 (Lorum)

帕留姆是女式服装,是由帕拉逐渐收身形成(见图2)。在拜占庭时期,帕留姆演变成表面有宽15~20厘米华丽刺绣和昂贵宝石装饰的带状服装,此时叫做罗鲁姆。

帕留姆比达尔玛提卡相对更收身,一定程度上可以体现出穿着女子的体态。图2中可以看到,对于袖子和腰部都有较为明显的收束。在装饰上,帕留姆面料的花纹也较为复杂美观,无时无刻不体现着拜占庭人对于繁杂、华美的热爱。颜色上帕留姆也更为多样,服装也多为低沉的暗色为主,并配以金色作为装饰点缀。

图1 达尔玛提卡

图2 帕留姆与罗鲁姆

2.3 帕鲁达门托姆 (Paludamentum)

帕鲁达门托姆的款式像一种梯形的斗篷(如图3所示),穿戴时先将服装披在左边的肩膀,然后在右边的肩膀上用一种别针将服装固定。拜占庭的服装已经有了阶级之分,帕鲁达门托姆便是只有帝皇和一些大员才能穿斗篷。帕鲁达门托姆的前面缝制了一块举行的装饰,这块装饰布叫塔布里昂。装饰布上的刺绣也十分华丽,并且一般以金色为主。

图3 帕鲁达门托姆

图4 典型的拜占庭风格穹顶

3 拜占庭元素在现代时装设计中的创新应用

作为拜占庭元素在现代服装设计中的应用体现,许多时装设计大师都有过不同的尝试,当中以 Alexander McQueen (2010) 和 Dolce & Gabbana (2013) 的主题设计作品最为典型,均以女装系列呈现。通过对众多设计的梳理与分析,不难发现以下拜占庭元素在现代时装设计中的创新应用规律。

3.1 拜占庭风格时装的色彩表达

公元前 300 年,还被叫作君士坦丁堡的拜占庭帝国曾是丝绸之路的入口和东西方的关卡,显赫的地位不仅使这块沃土长年萦绕在丝绸、香料、珠宝、黄金、象牙的迷雾飘香中,更使其融合了古希腊、古罗马以及东方特点从而形成独一无二的拜占庭风格,继而深刻地影响了文艺复兴,拜占庭的教堂营造结构、湿壁画、镶嵌画以及圣像画技术因此成为文艺复兴的艺术奠基。

金灿、华丽、流苏、嵌满宝石一直是“拜占庭风潮”带给普罗大众的最直观感受(如图4、图5所示),也是服装设计师在尝试拜占庭风格时最挚爱的色彩和细节元素。Dolce & Gabbana 的西西里风设计灵感边来源于此(如图6所示),满目的金色华美至极,拜占庭时代的金壁辉煌、璀璨夺目换了一种方式又重新呈现在世人面前,演绎出古罗马皇室的高贵风姿。做工考究的服装,装点在精雕细琢的配饰中,从头饰、项链、手镯、手包、鞋子,无一不渲染着繁华似锦的未来(如图7所示)。马塞克镶嵌式的排列,沉稳的彩色与灿灿金黄的对比,把古老的文化和现代的工艺交织在一起,神秘悠远。东方的色泽与西方的文化完美融合,塑造了永世青春的新拜占庭。

图5 拜占庭风格穹顶细节

图6 运用拜占庭色彩元素的时装设计

图7 拜占庭风格鞋子和手袋

3.2 拜占庭风格时装的图案表白

拜占庭早期的建筑风格以古罗马古希腊式直线造型为主,后逐渐转为以玲珑精致著称的圆形穹顶风格,此审美观念上的变化被认为与受东方艺术的影响有关。这一点在拜占庭风格服装上的体现便是图案多为曲线设计,少有直线硬朗的线条(如图8所示)。成衣上复杂的花纹与刺绣设计也反映出拜占庭人对绚丽、高贵、华丽之美的喜爱。

拜占庭帝国位于黑海入口处,在地理位置上和亚洲接近,这也使得融合东西方艺术形式的拜占庭艺术得以发展。在艺术特色上,当时流行一种追求缤纷多变的装饰性的镶贴艺术也反映在今天的拜占庭服装风格上。如图9所示,取代珠宝镶贴的华丽刺绣被认为是拜占庭元素在今天服装图案设计中的时尚表达,这一风格营造出的是一种既融合东西方特色又极为华丽的服饰美。

图8 拜占庭服装上的曲线图案设计

图9 拜占庭风格服装的材质表达

3.3 拜占庭风格时装的材质表现

拜占庭帝国时期的服饰虽以丝绸为主要材质,然而当时的欧洲却并不出产丝绸,其制品都来自遥远的中国。直到公元552年,两名波斯僧侣用一节中空的竹子,从中国偷偷带回了里面几百只蚕蛹和桑树籽,中国丝绸的生产技术才慢慢地在拜占庭帝国传播开来。正因如此,拜占庭人尤其迷恋丝绸,认为只有这种高贵典雅的材质才能完美体现上流社会的优雅品位。然而拜占庭的丝料与中国的丝绸并不完全相同,它是掺有金线一起织成的布料或是用金属线合织的布料,而且还要在上面点缀上珍珠和宝石。

4 结论

本研究对拜占庭帝国的历史、艺术等进行研究整理,并对拜占庭元素在当今服装设计中的时尚表达进行探索,分别从拜占庭服装形制的传承与演变,拜占庭风格时装的色彩表达、图案表白、材质表现等方面总结了拜占庭元素在现代服装设计中的创新应用方法,提出金灿华丽、镶嵌宝石的色彩细节特征、曲线为主的线条和华丽刺绣的图案以及金属合织丝绸材质是拜占庭元素服装的主要特征。

参考文献:

- [1] Cyril Mango. Byzantium: The Empire of New Rome [M]. New York: Scribners, 1980. 261.
- [2] 陈思琦. 论拜占庭镶嵌壁画艺术特征在服装上的运用[J]. 大众文艺, 2015, (4):96.
- [3] 桑珊. 拜占庭艺术在现代女装中的创新应用[D]. 北京: 北京服装学院, 2015.
- [4] 李当岐. 西洋服装史(第2版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005.
- [5] 蒙晨晨. 小议拜占庭艺术发展的历史因素[J]. 艺术科技, 2017, 30(1): 267.
- [6] 褚潇白. 论拜占庭圣像画中的基督形象[D]. 上海: 复旦大学, 2003.
- [7] 邵天泽. 拜占庭艺术初探[J]. 黑龙江教育(理论与实践), 2018, (4): 91-92.
- [8] 王恒. 拜占庭艺术与欧洲早期的文艺复兴——作为文化藝術传播的十字军东征[J]. 大众文艺, 2011, (23): 37-38.
- [9] 洪崧耀. 拜占庭时期中西艺术比较据探折[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2010, (8): 39-40.
- [10] 褚潇白. 论拜占廷圣像画的精神性感[J]. 社会科学, 2002, (9): 67-71.
- [11] 关家敏. 艺术形式与精神表达——新柏拉图主义美学视域内的拜占庭艺术遗存初探[J]. 遗产与保护研究, 2018, 3(10): 142-145.

Fashionable Expressions of Byzantine Clothing Elements in Modern Design

XU Xi-peng^{1,2}, ZHANG Chun-ming¹

(1. College of Textile and Clothing, Qingdao University, Qingdao Shandong 266071 China;

2. School of Fashion Design and Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou Zhejiang 310018 China)

Abstract: In order to study the Byzantine element in modern clothing design innovation application methods, so as to achieve the historical combination of beauty and fashion beauty, this paper analyze the effect of the Byzantine history, art and sum up the total martina card Byzantine clothing shape characteristics, such as do and from color to express, design, material performance aspects of the Byzantine costume design method is proposed, for the Byzantine style inheritance and innovation in the field of fashion design provides a theoretical basis.

Key words: Byzantine elements; clothing design; classical elements; pattern and style