

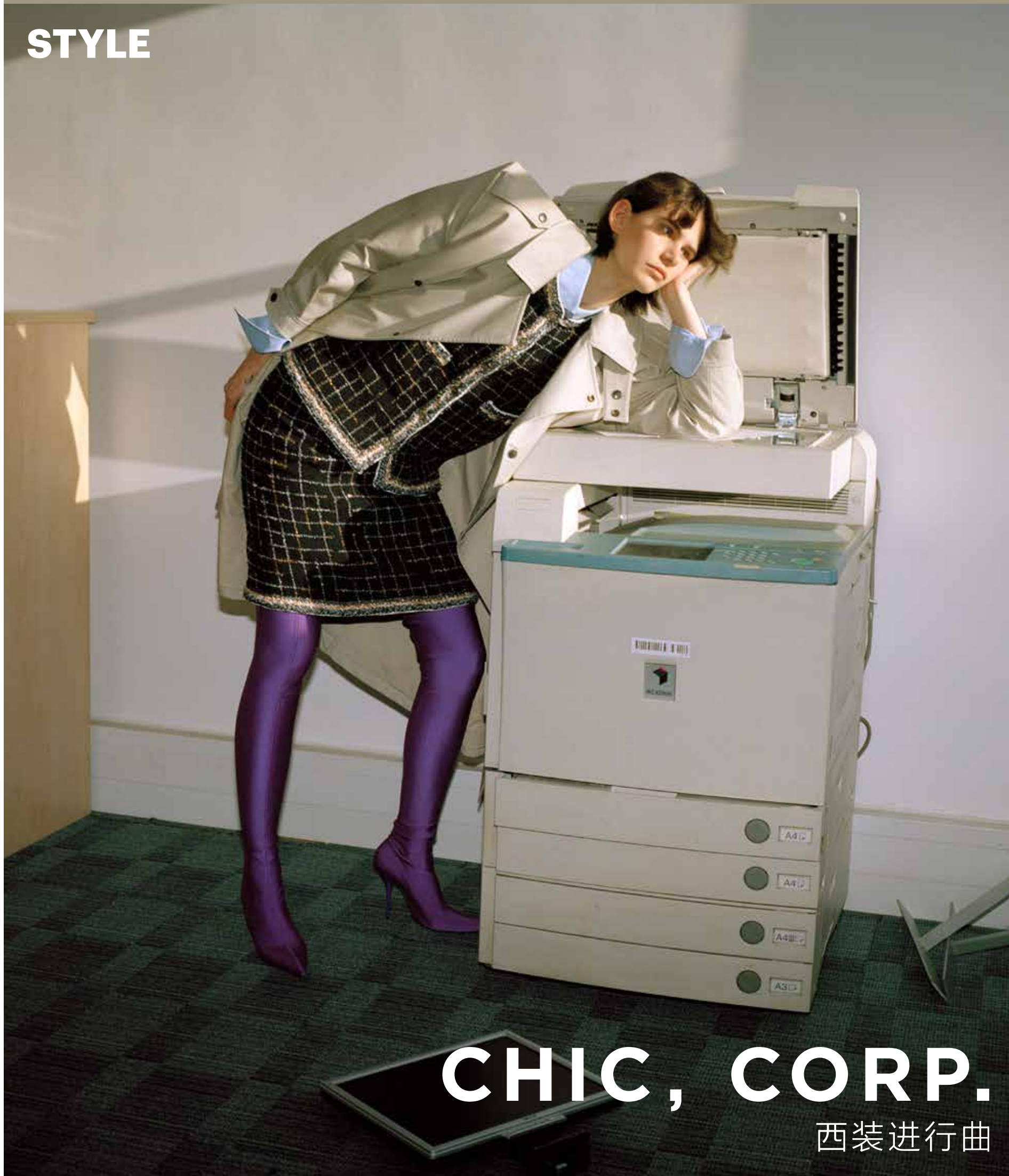
周末

世界新公民读本

MODERN
WEEKLY

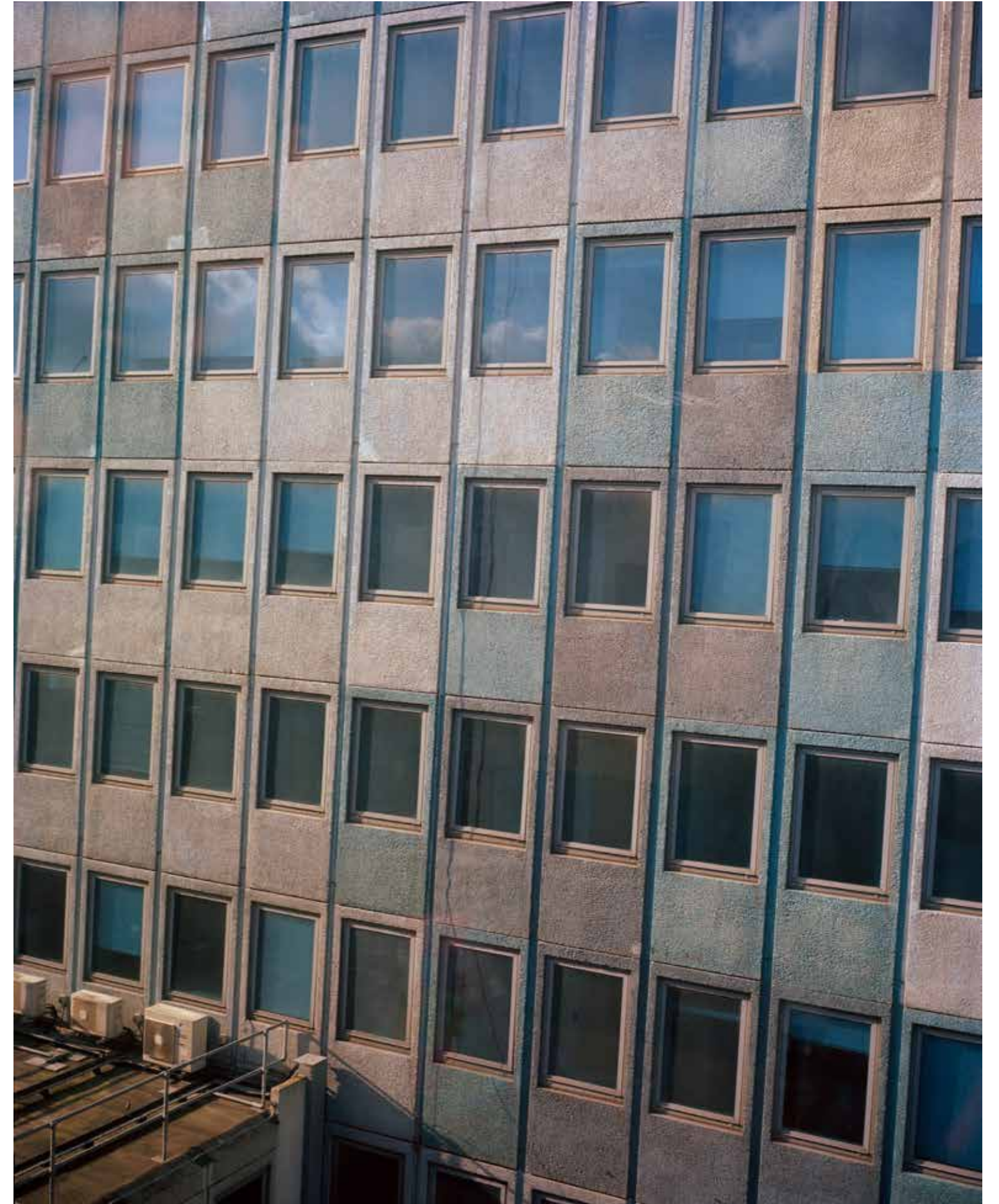
画报

STYLE

CHIC, CORP.

西装进行曲

CHIC, CORP.

西装进行曲

2017春夏时装秀台上,严肃的办公室着装突然活跃了起来。经过一系列改良后,现在的新式西装仿佛成为了喜欢反其道而行之的执拗生物:曾经以强硬和权威感为代表的西装,经过用心设计后,如今已少了些唐突,变得更加流畅,改换了比例,模糊了性别,忽略了场合;西装所带有的正式感,并不意味着它就不能展现有趣、性感或挑逗的一面,它所蕴藏的力量和权威感正变得收放自如,甚至在呈现方式透过社交媒体变得更加可控、更自我的语境下,西装不仅激发了时装设计师们的创想,更成为了年轻人们普遍主动选择、自行赋予其意义的单品。西装本身一直在不断创造奇迹,今天的西装则回归了西装自诞生之初的原始意义:颠覆的使命。

摄影—Joanna Piotrowska at Mini Title 造型—Vittoria Cerciello at Creative & Partners 集团时装总监—林添灵 撰文—Alexandra Kohut-Cole 编辑—唐卓伟 发型—Teiji Utsumi at Bryant Artists 化妆—Niamh Quinn at LGA 模特—Nikki Geux、Marc 造型助理—Juli Molnar、Adina Forizs 摄影助理—Mathias Ribe 封面服饰—Balenciaga 风衣外套、紫色连袜靴、Chanel 粗花呢外套、半裙、Burberry 蓝色衬衣裙

上—左 Chanel粗花呢外套 Burberry 蓝色村衣裙 Balenciaga 风衣外套 右 Craig Green 卡其色风衣 Ermenegildo Zegna蓝色村衣 下— Céline 卡其色大衣、黑白村衣、蓝色长裤

自我解构和自我创新

长久以来，时装的款式一直千变万化，只是从不拘泥于结构化的设计。但如今，西装有了一个新身份。自1966年Yves Saint Laurent给我们带来“吸烟装”（Le Smoking），以及风靡上世纪八十年代的Claude Montana大垫肩西装之后，西装从未像现在一样成为这样的“重大新闻”。

2017春夏系列时装秀上，西装大行其道。川保久玲在八十年代首次向世界展现的解构剪裁工艺越来越为盛行。作为川保久玲的忠实信徒，Ann Demeulemeester的系列就推出了一些非常混杂而又漂亮的设计：单肩西装夹克，单袖衬衣，一条条悬挂在衣服上的丝带装饰，还有一件其实只有一只红黑条纹袖子的“西装夹克”。

“我觉得西装现在已经被视为某种反英雄意识的代表物，对于专制主义、资本主义和父权社会中不好的一面，人们的态度自然体现于其中。时装设计师们最喜欢做的事，就是从那些在时装界拥有偶像级地位的衣服入手，他们从这些衣服的接缝处切入，将其撕裂开来，然后以新的方式重新设计，创造出新的东西。在上世纪八十年代，Giorgio Armani就把老式西装中的填充物拿了出来。”兼任Kingston艺术学院时装与设计教授及《Rollacoaster》杂志时尚专题自由编辑的Iain R Webb如此说到。

“时尚一直在不断进行自我解构和自我创新，”他继续说：“不论时尚认为今天最时髦的是什么，到了明天，它都注定会变成既沉闷又鄙俗的东西。当磨边和接缝线外露的歪斜式剪裁已经连续流行了一两季之后，精致的裁剪和讲究锋利线条的设计风格回归也就不不足为奇了。而且反之亦然，如此反复下去……没有什么比时装本身更无趣的东西了。”

不论是彻底毁灭还是重新解构，这些做法仍未能做到像川保久玲在上世纪八十年代于欧洲首次展出她个人系列时那样，产生非常大的冲击力和震撼。2017春夏系列中，她的品牌Comme des Garçons把重点放在了一些中性剪裁设计上，加以褶裥装饰，让它们变得更柔和。Louis Vuitton的Nicolas Ghesquière以鲜艳的酸橙绿色来突显剪裁之美，将胸部与手臂部位做成镂空剪裁设计，长款的西装夹克搭配吊脚裤，裤子的拉链设计在小腿正面而非侧面。Dolce & Gabbana的细条纹和圆点西装套装则搭配有对比鲜明的装饰刺绣西装翻领。Prada的图形剪裁格子西装夹克，采用了艳丽的色彩搭配，如橘色配灰色，黄色配红色，系上腰带，下身则配以颜色鲜艳的短裤。

“时装是一种喜欢反其道而行之的执拗生物；当正式的办公装元素才刚刚被时尚主流们摆脱，时尚潮人又重新拾回它们的风采。不过，他们这么做的时候，也颠覆了它原有的含义。它不再象征着一丝不苟的一致性，而是立刻变成了某种更前卫、甚至是更具颠覆性的符号。”Max Mara创意总监Ian Griffiths说：“我认为，西装将会像过去五年中运动服装所表现的那样，变得更具有穿搭性，而且将无处不在。西装可以穿得很正式，也可以穿得休闲，可以穿得超级有气势，也可以穿得无比浪漫。”

曾经以强硬和权威感为代表的西装，经过用心的重新设计之后，如今已经少了些唐突，变得更加流畅，也比旨在突显权力感的老式西装要柔和得多，因为现在要想展现力量感的话，其实可以透过其他一些不一样的款式设计来实现。新式西装的不同之处在于，“它更放荡不羁，更放松，也更颓废。设想一下这样的画面：在老牌超模Veruschka裸露的身体上画一套‘西装’。”威斯敏斯特大学时装设计课程主任Andrew Groves这样解释道：“对于年轻一代人来说，他们还从未真正知道穿上成年人的衣服、体验一下西装所代表的象征意义和力量感有多好玩，于是，突然就觉得西装有了颠覆性的感觉。”

Bottega Veneta的系列中，Tomas Maier选择了更轻松的风格，男模们穿着慵懒的裤子和剪裁西装夹克，以白色、蓝色和黑色双排扣的不同组合搭配出场。Clare Waight Keller在离任前为Chloe设计的倒数第二个系列中，推出了一些中性风休闲西装。Albert Kriemler为Akris营造了一种宁静致远的氛围，流畅线条设计的西装夹克，轻松的短裤

套装。Anthony Vaccarello的设计则以吸烟装为基础，从各个角度进行了修改和再设计，有一件令人赞叹的长款西装，不需要搭配任何其他装束就能完全尽显自己的特色，而短款版西装与缎纹腰封和类似紧身黑牛仔裤的设计也非常搭，此外，其他一些单肩或单袖式设计也很有特色。

在一些知名大时装周推出的新系列中，也有一种概念重构之感。比如Dior，Maria Grazia Chiuri为这个品牌设计的第一个系列就引用了Christian Dior的“时装是进化，也是革命”这一观点。秀台上的模特们有的穿着带有剪裁设计感的击剑服。她还重新演绎了1947年的New Look。而在Chanel，Lagerfeld的那些科幻机器人造型，也无法抢走身穿他粗花呢套装美女队伍的风头——自1925年Chanel的最初版羊毛套装推出以来，粗花呢套装一直都是Chanel的经典主题，如今经过不断的重新演绎，光彩持续绽放。

精彩的西装变奏曲

也许，对具备设计感的剪裁西装的重视，也是对最近服装行业所显示的脆弱而所作出的一种强烈抵抗反应？（时装行业）出现了爆发现象，时装大批量生产出来，但其中大部分都没有意义，因为它们没有历史，也没有传统。先锋派设计师开始寻找带有意义和可传递的信息的内容，而剪裁西装正好具备了这些特质。”Griffiths说。

Balenciaga把西装夹克的比例放大，给人们留下这样一种印象：觉得衣服就像是挂在一个小架子上，在氨纶过膝长靴及legging的陪衬下，让人产生了错觉，腿部似乎被彻底缩小了。还有一套女装款式也有类似的设计手法——宽松的条纹西装夹克，搭配一条小短裙，被金色氨纶还布包裹的腿显得更加纤细。而在Celine的秀台上，Phoebe Philo设计的系列中长版西装夹克和阔腿七分裤，裤腿边缘露出的装饰扫过脚踝。Olivier Theyskens则把长款黑色燕尾服风西装夹克与小喇叭裙进行搭配。

西装本身一直在不断创造奇迹。对Thom Browne而言，举办一场精彩的时装秀非常重要，因为这可以在展示服装的同时，创造出一种时装现象。他的2017春夏系列时装秀非常成功，精彩的秀场现场没有掩盖服装本身的光芒，同时还创造了一个奇迹。“在特定的氛围中展示我设计的系列，对我而言这非常重要。”他解释说：“我不认为，我需要在一场秀中展示我的经典款灰色西装，我希望能激发人们去思考。把这些带有娱乐性和趣味性的时装秀与具有挑逗性的设计结合，就会令我所有系列的灵感核心——灰色西装变得更加有趣。”

他的时装秀效果惊人，模特们穿着他设计的衣裙出场，就像是卡通片中走出来的人一样，但同时又有一种令人惊叹的视觉效果，这些西装就像是画在模特身上似的。它会让你产生一种错觉，以为那是传统剪裁的西装，但其实那是一条背部带拉链的裙子，就像是一套穿在泳衣外面的潜水服。“2017春夏男装系列的灵感概念来自潜水服和剪裁西装的融合，把背部的拉链拉开就可以把整件衣服脱掉。”Browne解释说：“2017春夏女装系列，就是在这一设计理念上的延续。”

他研究西装比例的重新设计已经有一段时间，作品中也不乏各种缩小版的西装设计。“当我刚开始做的时候，我设计的西装比例并不为人们所接受，他们也无法完全理解。不过我觉得，如果我喜欢，那肯定也会有其他人欣赏这些作品。”他说：“一直以来，我的意图都是为了激励人们思考，思考男装设计和剪裁西装中的更多可能性。如今我设计的经典款式同样也与这样的意图。”他想要向人们展示的是：“剪裁服装和人们以前理解有多么不同，有多么酷。”当他刚开始设计他的系列创作时，“大家时时刻刻都穿着牛仔裤和T恤，所以从某种意义上来说，西装已经成为了‘反建制式’服装。”

模糊了性别，模糊了意义

就2017春夏系列来说，性别的区分也显得尤其模糊。在Gucci,Alessandro Michele给女装设计了非常男性化的粗花呢马甲和裤装，还配上纽扣衬衫和领带。Balenciaga让

左—Vetements x Brioni 西装外套、
蓝色衬衣、腰带 Balenciaga 紫色连
袜靴
中—Jil Sander 风衣外套、衬衣、长裤
右—左：Lanvin 格纹外套
Ermenegildo Zegna 衬衣
右：Jacquemus 棕色条纹长裤、廓形
西装外套 Balenciaga 蓝色衬衣

男模们上着超有个性的大型“购物”包，他们的手还像女性一样还做了美甲，尖尖的朱红色指甲看起来更像是爪子。”设计师们总是生活在社会边缘，在这些环境中，身份等级和典型的性别角色都受到了极大挑战。性别界限的模糊，如今被贴上了“性别流动性”的标签，可能会更成为新闻焦点，但时尚行业其实从很早以前就已经开始这么玩了，上世纪六十年代流行的中性服装就是个例子。时装经常会从权力主义的衣橱中寻找灵感。上世纪七十年代的朋克女孩们就会穿网眼背心配领带，而上世纪九十年代的潮人又会用 Converse 帆布鞋来搭配西装，令整体感觉更柔和。如今，西装垫肩还会等同于权力吗？还是说它纯粹只是一种增加衣型宽度的方式而已？“随着现代自我表达方式透过社交媒体变得更加可操控，更卡通化，所以，我们的衣服也会在这种夸张的形象制造过程中发挥它们的作用。”Webb 说。

对于年轻男士们来说，其转变就是开始选择很有型或休闲款的西装，替代懒散的街头装扮或运动装束。这是否意味着，西装如今可以变成任何我们想让它变成的样子，让男孩和女孩们在办公室以外的地方也会穿上它们？“穿着西装去夜店，”Webb 说，“绝对比穿着慵懒的慢跑裤和宽松运动衣更时尚也更个性。东区的标志性人物 Charles Jeffrey 就深爱西装，即使他的设计显得有一点点醉意。”

新式西装有什么不同之处？据 Andrew Groves 表示，它们“是一种迈向更正式、更自律和更成人化穿衣方式的协调和改变，这一举动也显示出，人们正在放弃那些无处不在的运动服和慢跑裤。西装所带有的正式感，并不意味着它就不能展现有趣、性感或挑逗的一面。”

Max Mara 的 2017 春夏系列，有时髦的黑色系腰带连体裤和经典的剪裁西装夹克，还有斜肩飞行夹克配中裙，全白的连体裤配有热带印花图案的西装，色系有黑、白、钴蓝和柑橘黄。不论穿衣者是男是女，西装已经变成了他们会主动选择的单品，而不再是以前简单的办公装束。这是否意味着即将打破规则，重新开始？“我们的灵感来自 Lina Bo Bardi 富有热带气息的作品。她很有才华，是一名激进主义人士，她挑战现状。像西装这样在人们印象中非常拘谨刻板 and 停滞不前的设计概念，她一定会很喜欢去赋予它新的定义。我们的黑色安哥拉山羊毛剪裁与有形的夹克非常搭，美丽的曲线形成了一种新的性感极简主义。作为一名设计师，我们很喜欢她拥抱新技术的热情，我们从运动服装中借鉴采用了功能性面料和高科技工艺，把它们加上时装元素，做成与之正好相反的服装类型：西装。把两种对立的东西组合在一起，能创造出新的能量，西装的变革不仅仅在于外观，还在于它的含义。”Griffiths 说。

思索：西装的原始意义

“要重新设计某个服装款式，你必须从基本原则开始做起。在这个系列中，我只是努力去想象 Lina Bo Bardi 会怎么做。这个过程并不能算是打破原有规则，而应该说是重新诠释规则。”他接着说道：“‘传统的’男士西装是从乡绅以及那些讲求实用性的谨慎的人们衣着中演变进化而来的。在那个严肃庄重的外表与权力密切相关的年代，从某种程度上来说，西装其实一直有一种与颠覆有关的含义。通过引入运动元素，我们又再次赋予了西装新的含义……它曾经是传统主义者的代名词，而现在，西装所代表的是：‘我很聪明，也很酷，任凭世道艰难，我也能以自己的方式找到出路。’”

这是否意味着，在这个政治形势充满不确定性的世界中，西装被看作是代表了某种“明确的事物”？“在这经济和政治形势飞速变化，充满不确定性的年代，人们追求西装所代表的确定性。”Groves 说：“如今这种现象比任何时候都更明显，在经济大势不确定的年代，男性和女性都一直在寻求西装所能赋予他们的力量和权威感。”

时装行业正处于一个不断变动的阶段，或许它也需要一些结构式的剪裁？“不只时尚行业处于变动时期，”Webb 说：“整个世界都处于一个非常奇怪的形势之中，曾经成立的一切如今都在颠倒过来。时尚反映着社会变迁。所以，时尚设计师们现在会推出一些能给人们提供和一种结构化的、有安全感

的服装，也就不足为奇了。”

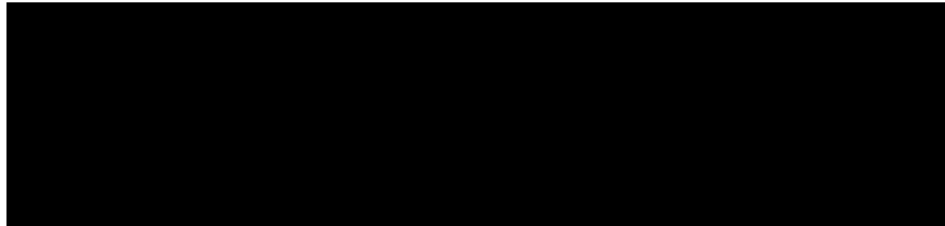
但是，随着越来越多的人开始在家办公，西装和休闲风还能扯得上关系吗？“当有些东西看起来毫不相关的时候，恰恰正是让它们重新回归的时候。”Griffiths 说：“八十年代，时装行业对于代表权力的着装风格元素形成了严格的标准，Max Mara 也参与其中，当时西装就是最核心的元素。而在这个系列中，我们想要表现的是，女性群体的穿衣理念已经发生了多么大变化。曾有一段时间，她们十分排斥西装，如今，她们已把西装看作是一种个人主义的新化身。”

那么，西装还和时装相关吗？“时装与每天都要工作的数千万男性女性有密切的关系——正如上世纪六十年代和八十年代一样，他们所选择的职业有时候需要他们穿上西装。”Webb 说：“西装仍具备一种能够‘说些什么’的力量。”

曾因与三十年代超现实主义艺术家萨多瓦尔·达利 (Salvador Dali) 合作设计而闻名 Elsa Schiaparelli 则表示：“在困难时期，时尚往往会出奇地反常。”所以按这个逻辑来看，也许，曾经代表着整洁、保守和传统的西装，如今已经成为了肆无忌惮的象征？

“对很多人来说，西装代表着当权派，所有与当权派相关的负面含义也随其而来，”Webb 说：“时尚最爱的，就是这种不合时宜的、具有象征意义和强有效的服装，它会将其转变成一种时髦的必需品，通过这种方式去厘清它的意义所在。”(翻译_Lynn Lee)

“‘传统的’男士西装是从乡绅以及那些讲求实用性的谨慎的人们衣着中演变进化而来的。在那个严肃庄重的外表与权力密切相关的年代，从某种程度上来说，西装其实一直有一种与颠覆有关的含义。”

左一上: Jil Sander 蓝色衬衣、白色垫肩西装、短裤 Vetements x Brioni 腰带 Max Mara 白色双排扣大衣
下: 左 Craig Green 卡其色风衣 右 Balenciaga 风衣外套 Burberry 蓝色衬衣
右一左: Dries Van Noten 黑色亮面大衣 Givenchy 西装及长裤
右: Ermenegildo Zegna 蓝色衬衣 Juun J 阔肩夹克、牛仔棉拼接针织毛衣、阔腿裤

