

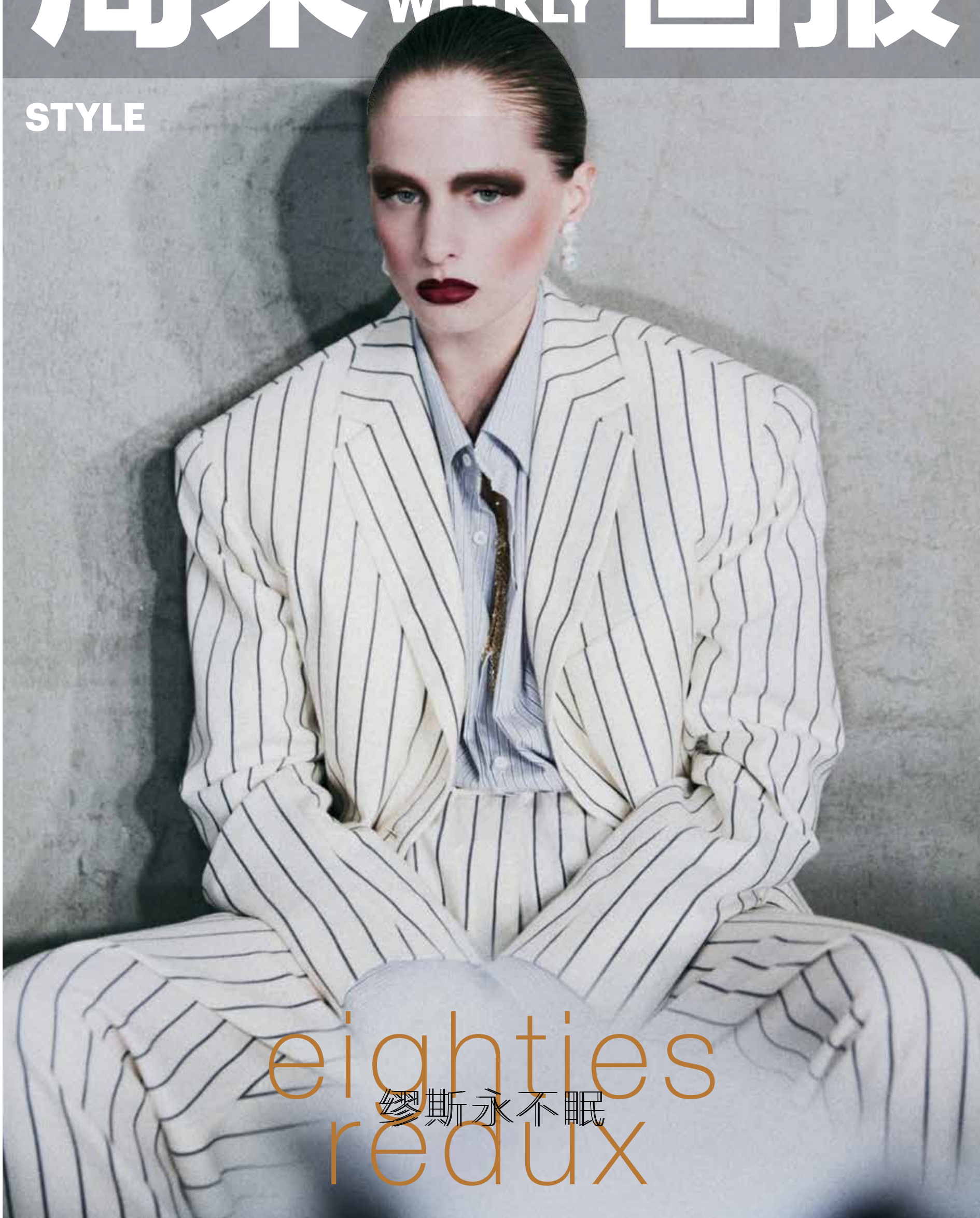
周末

世界新公民读本

MODERN
WEEKLY

画报

STYLE

eighties
缪斯永不眠
redoux

eighties redux

缪斯永不眠

我们所谈论的1980, 仿佛一位永远的缪斯女神。那是一个艳惊四座、闪亮无敌的黄金时代, 一个一切皆有可能、创造力无穷的年代。彼时的喧闹、直白、花哨、炫目, 构成了一波雅皮士式的放纵, 兼之处于巅峰时期的巴黎时尚, 形成了一个特殊的烙印人心的时尚风潮。今天, 近40年前的一切在一场时装人的集体自我反刍中, 重返T台。1980年代的孩子们——出生和成长在那一年代的时装设计师们, 在长大了的今天, 难忘旧爱, 于T台上完成了对于1980年代偶像/时尚或极端或微妙的致敬。一次取得保守的商业成功和冒险全盘创新的博弈中, 前者占了上风。为什么? 为什么是1980? 或因为, 当下的他们和我们, 可能, 不那么……快乐。

摄影—曾无 形象—Alex Yu 采访、撰文—Alexandra Kohut-Cole 编辑—唐卓伟 化妆—Yooyo at Andy Creation 发型—Nate Peng at Upper cut 模特—Polly at MNG Model、Lucia at Reals Model 助理—小乐 封面服饰—Jil Sander白色条纹西装、长裤、蓝色衬衫, Céline珍珠耳坠, Lanvin金色流苏项链 设计—小黑

永不褪色的1980

其本身纯粹的永不黯淡的魅力和MTV音乐电视令1980年代的时尚永远成为国际时装领域的一部分: 喧闹、直白、花哨, 完美融合所谓“香檳雅皮”的放纵, 即, 随时随地的派对。春夏季的T台上, 时装设计师纷纷向那个沉迷于力量的年代致敬, 达拉斯宫廷风, 特大溜肩加收腰占据着一端, 另一端是巴黎式时尚, 中间是标语狂热风。

“时尚真的能够引领文化发展, 无论是音乐、电影还是流行文化, 都受到时装世界流行趋势的影响, 反之亦然。”洛杉矶摇滚风品牌Thomas Wylde的创意总监Jene Park说道。1980年代风格的复兴紧跟着1970年代风格的影响, 这一现象可能有着时间上的延续性。“最近对1980年代的致敬可以看成是适时的回归, 但也可能只是一段试限期。1980年代经历了新的潮流, 产生了新的维度, 划分了时尚新界线, 每位时装设计师可能都想从这位缪斯女神身上发掘新的灵感。1980年代风如今又合时宜了, 这是一个再创新、再思考和有着致命时尚魅力的时代。”以精细剪裁和性感修身风格著名

的意大利时装设计师Antonio Berardi说道。

这一切, 是从以褶边上衣、唇色光亮为标志的新浪漫主义艺术团体Duran Duran、Adam and the Ants所引领的潮流开始的, 即后朋克流行乐开始流行之时。软细胞合唱团的《堕落的爱》、惊惧之泪乐团的《尖叫》, 到后来Paul Simon的《恩赐之地》, 上述音乐所传达的“部落感”和全押韵的特色是时装配乐最初的模样。1980年代是如此光芒四射而又创意无限的十年, 现在的时装秀单纯地被它所吸引, 对那些闪亮的幻想之物没有抵抗力。“我真的不知道, 这样的追捧是否有逻辑可循,” 法国时装设计师Alexis Mabille认为, “但是我觉得它更多的是关于艳惊四座的黄金时代的缅怀。世界上的每个人都需要快乐, 所以在我看来, 1980年代是一个强有力的玩乐年代。许多时装设计师, 包括我在当时都还年少, 所以它是我们关于妈妈面容以及达拉斯电影的回忆, 正是这些电影把那个年代的风格推广进了千家万户。”

这一气氛中当然少不了白蛇乐队声音辨识度极高的David Coverdale和Van Halen的David Lee Roth的作品, 二者的标配都是一副沙哑嗓音, 一头飞扬的长金发, 抑或

eighties redux

缪斯永不眠

我们所谈论的1980, 仿佛一位永远的缪斯女神。那是一个艳惊四座、闪亮无敌的黄金时代, 一个一切皆有可能、创造力无穷的年代。彼时的喧闹、直白、花哨、炫目, 构成了一波雅皮士式的放纵, 兼之处于巅峰时期的巴黎时尚, 形成了一个特殊的烙印人心的时尚风潮。今天, 近40年前的一切在一场时装人的集体自我反刍中, 重返T台。1980年代的孩子们——出生和成长在那一年代的时装设计师们, 在长大了的今天, 难忘旧爱, 于T台上完成了对于1980年代偶像/时尚或极端或微妙的致敬。一次取得保守的商业成功和冒险全盘创新的博弈中, 前者占了上风。为什么? 为什么是1980? 或因为, 当下的他们和我们, 可能, 不那么……快乐。

摄影—曾无 形象—Alex Yu 采访、撰文—Alexandra Kohut-Cole 编辑—唐卓伟 化妆—Yooyo at Andy Creation 发型—Nate Peng at Upper cut 模特—Polly at MNG Model、Lucia at Reals Model 助理—小乐 封面服饰—Jil Sander白色条纹西装、长裤、蓝色衬衫, Céline珍珠耳坠, Lanvin金色流苏项链 设计—小黑

永不褪色的1980

其本身纯粹的永不黯淡的魅力和MTV音乐电视令1980年代的时尚永远成为国际时装领域的一部分: 喧闹、直白、花哨, 完美融合所谓“香蕉雅皮”的放纵, 即, 随时随地的派对。春夏季的T台上, 时装设计师纷纷向那个沉迷于力量的年代致敬, 达拉斯宫廷风, 特大溜肩加收腰占据着一端, 另一端是巴黎式时尚, 中间是标语狂热风。

“时尚真的能够引领文化发展, 无论是音乐、电影还是流行文化, 都受到时装世界流行趋势的影响, 反之亦然。”洛杉矶摇滚风品牌Thomas Wylde的创意总监Jene Park说道。1980年代风格的复兴紧跟着1970年代风格的影响, 这一现象可能有着时间上的延续性。“最近对1980年代的致敬可以看成是适时的回归, 但也可能只是一段试任期。1980年代经历了新的潮流, 产生了新的维度, 划分了时尚新界线, 每位时装设计师可能都想从这位缪斯女神身上发掘新的灵感。1980年代风如今又合时宜了, 这是一个再创新、再思考和有着致命时尚魅力的时代。”以精细剪裁和性感修身风格著名

的意大利时装设计师Antonio Berardi说道。

这一切, 是从以褶边上衣、唇色光亮为标志的新浪漫主义艺术团体Duran Duran、Adam and the Ants所引领的潮流开始的, 即后朋克流行乐开始流行之时。软细胞合唱团的《堕落的爱》、惊惧之泪乐团的《尖叫》, 到后来Paul Simon的《恩赐之地》, 上述音乐所传达的“部落感”和全押韵的特色是时装配乐最初的模样。1980年代是如此光芒四射而又创意无限的十年, 现在的时装秀单纯地被它所吸引, 对那些闪亮的幻想之物没有抵抗力。“我真的不知道, 这样的追捧是否有逻辑可循,” 法国时装设计师Alexis Mabille认为, “但是我觉得它更多的是关于艳惊四座的黄金时代的缅怀。世界上的每个人都需要快乐, 所以在我看来, 1980年代是一个强有力的玩乐年代。许多时装设计师, 包括我在当时都还年少, 所以它是我们关于妈妈面容以及达拉斯电影的回忆, 正是这些电影把那个年代的风格推广进了千家万户。”

这一气氛中当然少不了白蛇乐队声音辨识度极高的David Coverdale和Van Halen的David Lee Roth的作品, 二者的标配都是一副沙哑嗓音, 一头飞扬的长金发, 抑或

左— Simone Rocha 白色衬衫
Celine 黑色长裤 Saint Laurent
黑色腰带 Anteprima 银色耳环
Salvatore Ferragamo 黑色花朵手
环绑带

右— SPORTMAX 黑色亮片短款上
衣、松紧带长裤、尖头高跟鞋
Simone Rocha 透明球状耳环

Chanel 蓝色印花呢外套、花型耳坠

无品牌T恤，印有“无品牌”字样

无品牌T恤，印有“无品牌”字样

无品牌T恤，印有“无品牌”字样

无品牌T恤，印有“无品牌”字样

无品牌这个想法，它是我的品牌，但是在衣服上的表现可以是一个运动队的名字，或者是这个女孩男友的名字，等等。我想要在体恤衫上印上有趣的文字，并不想跟政治扯上关系，我认为时尚是为了让人们遗忘政治而幸福积极地享受生活。”

Libertine从2001年开始就在布料上印字，这是它的标志，占据其工作的一大部分，也是它最著名的特点。在它的2017春夏系列秀上，夹克衫后面写着“我们讨厌一切”，这有什么渊源呢？“我们一直都很热爱衣服上的字。我们讨厌一切，这句标语其实是一个玩笑，先前每一季的文字都是‘爱，爱，爱’，所以好像只有直白地说出‘我们讨厌一切’才能强调先前的效果。”他怀念1980年代吗？“不像现在那些并没有经历过1980年代的时尚界新秀，我的怀念方式更加精确，广泛，相对内敛”。他不觉得它反映了政治动荡或者只是一个巧合，“这肯定是说明大多数设计师自己想不出创意了！”他说，他不明白为什么1980年代对于时尚的痴迷又被旧事重提，“我对它根本一点都不在意，因为我在忙着领先不断向我们发起挑战的大品牌。”

保守与激进思想的博弈

可能，时尚很快就会循环一轮，然后新的东西就必须涌现了。“这是我每次设计和推出新系列时脑海里一直在思考的问题：要出点新的东西。我很幸运能够跟终端客户频繁交流，所以深知Thomas Wylde的顾客希望这个品牌提供什么东西以及他们对这个品牌的期许。但是，这一点有时候也会妨碍我将全部创意应用进新系列里。这是一场在取得保守系列的商业成功和冒险推出全新的东西并期待回报之间展开的战争。我觉得我需要保持清醒来把握二者的平衡，但是也要持续给品牌带来再创造的活力。”Parker说。

“我们每天都在创造时尚，”Mabille说，“那是我们的工作，因为作为设计师，我们的工作创造理想的生活。我们想要每一季都能实现再创造，以给人们的装扮带来新奇的感觉，带他们进入新的潮流。它是压力的释放，也是表现个性的方法。”所以，这些都被做到了吗？“所有的东西都做到了，呈现在人们眼前，叙述了完整的故事，只是如何做，如何呈现，如何讲，其中的无情变化便组成了时尚的新鲜与新潮。”Berardi说，“不管进程有多慢，时尚一定是在不断发展的，可能不像一些事情发展得那么快，但是有它自己的方式，人们总是会回首过去的时尚，以纪念这个时代。”

Berardi这样总结他的1980年代，“Kylie Minogue在我的第一场秀上走秀，Prince去了我的第四场秀，麦当娜在她的专辑封面上穿了我的一条裙子。还有比这些更能体现1980年代特色的事情吗！！”（翻译－阳依）

枪炮乐队声音尖利的Axl Rose、Peter Gabriel的《大锤》、Debbie Harry的《原子》和Michael Jackson的《颤栗》视频。这些配乐就产生在那个极端的、一切皆有可能的、创造力无穷的1980年代。“活在1980年代就是会在1977年去看The Polie,1978年作为青少年去看The Clash,还有,每周三晚上追《豪门恩怨》(Dynasty),看秀,走朋克摇滚风,成为非常有创造性的孩子……现在,这些却被人嗤之以鼻,看来既无趣又可悲。这个世界与当年比当然无聊多了……”这些,都是洛杉矶小众品牌Libertine的Johnson Harting深刻的记忆。

相较“最后一位伟大的女裁缝”Emanuel Ungaro的百褶裙与泡泡裙的发明者Christian Lacroix的繁复装饰,二者一定是有所不同的。到1980年代中期,英国《Vogue》杂志时装部里的所有人,都穿着全黑紧身服来回走动,这是为了向Azzedine Alaïa创新型女士超紧身礼服致敬。Levi’s 501 缩水款牛仔裤让模特歌手Nick Kamen一炮而红,因为他在他在一家干洗店脱到只剩内裤之后去演唱了歌曲《我听到一些传闻》。

为什么是1980?为什么是巴黎?

Kenzo 2017春夏系列创意总监卡罗尔·里姆(Carol Lim)和Humberto Leon回归黑色大背头和红唇。Kenzo是由高田贤三在1970年创立的巴黎时尚品牌,在1980年代声名正劲。大背头和红唇让人想起Robert Palmer的《为你痴狂》(Addicted to Love),同样直白的嘶吼指向巴黎的时尚和那十年的辉煌。现在的巴黎时装周女王Isabel Marant的鲜红垫肩金属裙也散发着1980年代的光芒。在Chanel,于1980年代将Ines de la Fressange作为灵感女神的Lagerfeld为我们带来了《星球大战冲锋者》,而Fressange本人也写过一本关于巴黎时尚的书。Nicolas Ghesquière也为Louis Vuitton做了隐形垫肩。

“关于人们认为什么是法式时尚能够成为重要参考,比如1980年代的YSL妆容风格, Guy Bourdin的人像摄影或者安东尼奥的画,画中甚至有比男人更强壮的女人,但同时又极端女性化……人们已经忘记了,女性的独立并不等同于失去吸引力。”Mabille说,“对我来说,巴黎时尚要很酷,即使是用力过猛或者穿戴很简单的东西,也可以凭借穿戴方法的另类而显得时尚。”他的2017春夏展是对夏季热潮的法语解读,透露着情欲,放荡和强大女性玩乐态度的性魅力,就像电影《杀人的夏天》(L’Ete Meurtrier)中的女孩阿佳妮。它色彩鲜艳,欢乐而迷人。所以,巴黎时尚的迷人之处是什么?“我觉得我只是个法国人,有着传统的对纺织品的热爱。从幼年起我就对衣料和古装感兴趣,所以我记忆中的每天都根据自己的喜好玩耍;我只做我喜欢的事情,那就是把女人们打扮得漂漂亮亮来吸引男人。那就是我的目标!”

“对我来说,巴黎时尚在于衣物的合身及其剪裁,”Berardi说,“我喜欢复杂性,但它并不一定要表现的很明显,只是一件衣服,要从360度全面考量而后制作。每件东西都要考虑到,但是又要看起来云淡风轻,并且永不过时。当我想到巴黎时尚时,浮现出的是Alaïa,是Deneuve,是Saint Laurent,以及Galliano早期在Dior的风格。”他接着解释道,“我是1980年代的孩子,那是我开始认识时尚的开端。它已经变成了我以及我所做的事情的一部分。我其实是一个生活在意大利的伦敦设计师,但是在衣服方面我的思维模式是最具法国特色的。2017春夏系列中充满着对1980年代偶像或极端或微妙的致敬,然而有些暗示过于微妙而不易被人察觉。Berardi展示的就是安静而复杂的时尚:色泽柔和的娃娃装、佩斯利花纹、自然的表情和衣服外面套上束身陶衣。他主要的灵感是再创造,“看着各种系列中我从未接触过的东西,那些并没有得到发展的,已经被玩过但并没有发掘到极致的东西。这真的是Berardi的实践,再思考,再制作和再混合。”所以,他紫色的佩斯利花纹是对Prince的致敬,以及对过去的偶像们的缅怀吗?“佩斯利其实是一只小凤凰,被织进了布料里。它看起来像佩斯利,但其实是对Prince的致敬。它兼具阳刚与阴柔的气质,很微妙但又满是

象征符号,就像他与他的音乐一样。不明显,但是发人深思,是对他所象征的一切的证明。这样做是出于尊敬,但是并不会高调明示,就像这个男人的一贯作风。”

1980年代的偶像们已经重回大众视野,在Valentino, Pierrepaolo Piccioli推出了前伙伴Maria Grazia Chiuri离职、履新Christian Dior后的第一个系列,邀请在1970和1980年代以手绘著名的设计师Zandra Rhodes出山设计印花。这一系列的印花来自Hieronymus Bosch的三联画《人间乐园》(The Garden of Earthly Delights)。而Kris Van Assche则邀请文化俱乐部的DJ和1980年代歌手Boy George在他现在的Dior Homme宣传片中担纲主演。也许这为追求新偶像的新一代填补了一个文化身份的空缺。“我觉得他们是新文化、新生活方式的标杆,”Mabille说道,“当今世界更加开放,所以我们无从比较它的变化,在我看来,我更喜欢1980年代的风情魅力。但是时尚是边界清晰的,我觉得它是使这个时期的我们这一代变得精彩的原因。正是凭借着被整个世界接受的潮流支撑,时尚正在逐步壮大。”

“已死”的不和谐音和不死的证明

尽管,还有一些人宣称“1980年代已死”。如Parker为Thomas Wylde做的第一场秀。在她的2016春夏Evolution系列中,她努力避开这一点。“我认为,在我们进入的每一个时尚时代,都是有关一些单品:是迷你裙、迷瞳装、宽肩,还是加大款、超缩水款,或者阔腿裤。我认为要转变品牌的形象,不能只改变细节,来使它跟上潮流,从宽宽大大变到紧缩贴身,然后把每样东西都往身体拉近。”

Libertine系列包括珠饰、莱茵石、亮片等元素,男士有米字旗印花呢,女士则是亮片迷你裙。“我们的灵感并不会随季节变动太多。我们的明显饰物设计已经坚持了15年,现在几乎每个设计师都沿用这一做法,那么我们就要努力用智慧、横冲直撞以及目空一切的独特风格来保持领先。在1970年代后期成长起来的我经历了朋克摇滚、新浪潮和艺术流派,这些对我的心智以及想象力都产生过不可磨灭的影响。我们所做的是整合,把不同的文化融合,从而变得更加优雅,这已经深深印刻进了我的骨髓。”

这一季的Hartig也提到了Bob Marley。尽管他在1981年就去世了,但是Marley还是可以被称为1980年代的偶像,他同时也是滚石乐队的灵魂人物。是怀旧驱使他作出这一选择吗?“我总是喜欢新鲜的东西,”Hartig说,“这是Libertine成功的首要原因。想要打破规则,人们必须首先要熟悉规则。在时尚趋势的背后似乎没有太多解释,但是我们不一样。我们不是因为明显的饰物很酷而去那样设计,而是因为年少时随家里人去巴厘岛,去爪哇,去印度旅行时看到了当地这样的文化。它们在我心目中留下了非常深刻的印象,也影响了我的眼界。那是一个让我很受挫的时期,因为我发现真实性并不是值得赞赏的东西。”

“标识热”浪潮复兴

1980年代的“标识热”浪潮中,体恤衫上的标语和文字通过时尚的方式显示了直白的政治诉求。比如Katherine Hamnett宣称一件松松垮垮的体恤衫,上面印着“58%的人不欢迎潘兴导弹”。彼时掌权的撒切尔夫人曾身着此服,她在上台后开始监管1986年的伦敦金融大爆炸。今季,标语和文字在一些大品牌的秀台上几乎只手遮天,如Paco Rabanne等,而Dior则鼓励所有人成为女权主义者。Emanuel Ungaro的Fausto Puglisi对1980年代的夸张全力以赴,但是为自己留下了一件印着“福斯托”的体恤衫。现在,随着美国总统大选和英国“脱欧”,一切充满着不确定性,这是反映出政治不稳定抑或是单纯的巧合?“我发现,这是最具1980年代特点的。看看Katherine Hamnett,标语体恤衫是她的,而它也是1980年代的产物。那也许是一段动荡的年代,但也是一个可以直抒胸臆并且不惧为自己的发言负责的年代。”Berardi说道。

然而,Mabille只想要一种有趣的“滑板标签”。“我喜欢

左— Céline 衬衫连衣裙、珍珠耳坠
Lanvin 胸花
右— Saint Laurent 黑色皮质连衣裙、
饰钻耳环

