

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2016.04.010

海派旗袍的构成元素及其在现代服饰设计中的应用

韩丽蓉

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 海派旗袍由廓形、立领、开衩、盘扣、胸襟等元素构成。随着中国经济的不断发展, 服装设计界刮起了“中国风”, 海派旗袍元素也受到设计师们的关注, 他们通过打散重构、夸张变形、中西融合等方法将海派旗袍元素应用于现代服饰设计中。

关键词: 海派旗袍; 构成元素; 打散重构; 夸张变形; 中西融合

中图分类号: J523.5; TS941.2

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2016)04-0050-05

Shanghai Cheongsam Elements and Application in Modern Clothing Design

HAN Lirong

(School of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: Shanghai cheongsam consists of the elements of profile, stand collar, slit, frog and lapel. With the continuous economic development in China, the Chinese style has been popular in the fashion design industry. Shanghai cheongsam's style elements have successfully caught the attention of designers. Through separate reconstruction, deformation and exaggeration, the Chinese and western fusion of Shanghai style cheongsam elements has been realized with the application in modern dress design.

Key words: Shanghai cheongsam; elements form; separate reconstruction; exaggerated deformation; Chinese and western fusion

海派旗袍的形成与发展跟当时的社会风气以及上海独特的人文和地理环境有着密不可分的关系。早在20世纪30年代之前, 从西方列强打开中国的大门开始, 上海就依靠其有利的地理环境迅速成为中国的经济文化中心。海派旗袍在上海的社会名流、贵妇名媛和时髦女子追求时尚新潮的背景下应运而生, 并迅速发展成熟, 以其不同于中国其他地区的风格, 引领着中国流行服饰的发展。因此, 海派旗袍成为当时中国女装的典型代表, 其在中国女装界具有不

可替代的重要地位^[1]。

1 海派旗袍的构成元素

1.1 廓形

廓形指的是服装正面或侧面的外观轮廓。20世纪50年代, 法国服装设计师克里斯丁·迪奥推出了系列造型时装, 分别用“A”“H”“X”“T”等英文大写字母表示其作品的廓形, 因为这些英文字母的

收稿日期: 2016-01-11

作者简介: 韩丽蓉(1989-), 女, 山西朔州人, 湖南工业大学硕士生, 主要研究方向为设计历史与文化,

E-mail: 335338036@qq.com

形态可表现服装造型的特征。

海派旗袍的廓形是最能体现旗袍特点的元素,线条简洁流畅且一气呵成,富有婉约含蓄之美,展现出了东方女性娇小玲珑的人体特征。从清代满人袍服开始到经典的海派旗袍发展成熟,中国女装旗袍的廓形经历了最初硬朗的A型(上衣肩部较窄或裸肩,下摆宽大;大衣不收腰或收腰,下摆肥大;裙子和裤子紧腰阔摆)轮廓到平直的H型(上衣和大衣不收腰,窄下摆,衣身呈直筒状;裙子和裤子也呈上下等宽的直筒状)轮廓,最后到经典的X型(上衣和大衣宽肩、阔摆、收腰;裙子和裤子上下肥大,中间瘦紧)轮廓的变迁,这一变化充分显示出中国人审美观念的转变。

海派旗袍经典的X型轮廓造型采用了西方立体剪裁法,在历来无省的平面造型上加入了胸省和腰省,与清代的满人袍服相比,海派旗袍已不带任何带、须、坠、袋等附件装饰,其整体廓形简洁流畅、贴身合体,充分展示出了女性人体的自然曲线。可以说海派旗袍的廓形是其造型的一切奥妙所在,是海派旗袍最稳定、最经典的元素,深深地影响了现代中外服装设计的发展,激发着设计师们的创作灵感。

1.2 立领

旗袍的立领是旗袍中变化最为丰富的部位,主要有上海领、低领、高领、凤仙领、元宝领、水滴领、方领、波浪领等领型。如图1^{[2]39}所示。

图1 海派旗袍常见的立领形式

Fig.1 Common collar form of Shanghai cheongsam

早在明代万历年间,女子袍服的领圈上就出现了方形立领。至清代,其袍服领扣逐渐变为高耸及耳的眉型立领,在喉间用盘扣作联系,这是海派旗袍立领的雏形。起初,立领的作用主要是冬季御寒;后满人建立政权,立领成为了满族贵族区别于一般汉族百姓的象征。高耸硬挺的领型限制了女性颈部的随意转动,在显示女性优雅与端庄的同时,也充满了封建礼教中“守规矩”的意味。随着历史的变迁、满汉的融合,特别是封建统治的瓦解,女性从被束缚转向自由,其袍服上高耸及耳的领型逐渐变低。到了20世纪30年代,随着旗袍造型的逐渐稳定,立领也成为了海派旗袍中最具特点的元素之一,并随着旗袍的发展形成了图1所示的几种较为稳定的领型。如今,立领已成为了现代服装设计中不可或缺的中式元素。立领服装已经发展成为以“中华立领”为标志的新品类服装,既具有民族特色,又不乏时代特点和现代气息,引领着服饰的时尚潮流。

1.3 开衩

开衩是旗袍一道最美的风景线。随着人们审美观念的变化,旗袍开衩的位置时高时低^[3]。最初,满人的袍服开衩较小,一般开衩数个,而开衩个数视其功能与用途而定,并在开衩处装饰刺绣图案。满人袍服的开衩与入关前满人的生活方式关系密切,主要为了方便野外生活。入关后,开衩具有区分穿着者等级地位的作用:按服制规定,皇族开四衩,百官开两衩,百姓不开衩。

海派旗袍开衩始于1933年,1934年旗袍开衩便几近臀下,此后开衩的位置时高时低,与袍摆的升降共同构成服装流行的晴雨表。近现代的旗袍基本上在两侧开衩,一来是为了行动方便,另一方面则是为了审美,因为这样处理可隐隐约约地展现出女性修长的双腿,其线条简洁流畅、婉约含蓄中透露着时尚与性感,在“露”与“遮”之间,旗袍显得更富魅力。传统审美对服饰中的性感成分向来有些讳莫如深,平面结构的宽大衣裳把女性的魅力含蓄地隐藏起来。随着时代的发展和审美观念的转变,通过服饰所展示的女性自然之美成为社会普遍接受和欣赏的美。在旗袍开衩的启迪下,现代服装设计师常将开衩作为设计元素,且开衩位置与形式不受任何限制:位置上前后、左右、偏正任意发挥,形状上规则、不规则不受限制,衩口高低、疏密、装饰等只要符合美的法则并具实用功能均可表现,促进了现代服装设计的多元化发展。

1.4 盘扣

除了优美流畅的廓形、高耸典雅的立领、含蓄性

感的开衩外，盘扣可以说是海派旗袍上的点睛之笔，图 2（图片来源：http://www.360doc.com/content/14/0403/19/14102547_366172404.shtml）所示为海派旗袍部分盘扣类型。

图 2 海派旗袍部分盘扣类型
Fig. 2 form of frog of Shanghai cheongsam

盘扣，即盘花扣。其起源可追溯到原始社会的事结绳，后盘扣甚至发展成为“中国结”中的一种

形式，被称为“纽扣结”。盘扣的编制工艺手段如“中国结”，起初以大自然中的动、植物为摹本，后又模仿汉字乃至建筑形式，甚至注入佛教思想和其他具有深刻寓意的素材，将布条编织、盘制成各种富有中国传统寓意的衣扣。如植物形的菊花扣、梅花扣、葫芦扣、桃形扣，动物形的蝴蝶扣、燕子扣、青蛙扣，还有文字形的寿字扣、喜字扣等。随着盘扣工艺的成熟，盘扣逐渐替代了过往用来束扎衣服门襟的衣带，成为了连接衣襟的主要构件。到了 20 世纪 30—40 年代，因人们审美水平的不断提高，盘扣工艺水平也不断提高，从而使盘扣在这个时期发展到了顶峰。盘扣除了具备搭扣衣襟的功能外，还有着极为重要的装饰功能，不同形式的盘扣点缀在不同款式的旗袍上表达着不同的服饰语言，成为了旗袍上的点睛之笔。同样，现代服装中的盘扣也能起到装饰的作用，并给人带来雅致、纯朴、回归自然的感觉^[4]。

1.5 胸襟

中国袍服从商、周时期开始就习惯使用开襟的形式，而且大多为右衽。起初，旗袍的胸襟是一条开在前胸右边的硬朗折线，后来逐渐圆顺，变成了弧线。到了 20 世纪 20 年代末，旗袍廓形开始向合体贴身的形式发展，旗袍胸襟也开始随着旗袍款式以及旗袍穿着者的身材而进行设计。如对于身材丰满者，一般采用直襟设计，开襟的转角处设计成钝角直通旗袍下摆，这样在视觉上能使穿着者的身材显得较为修长，而且具有较强的装饰性。而身材瘦小者穿着的旗袍，开襟一般采用如意襟。如意襟是把“如意”通过镶滚的方式装点在旗袍前胸上，这样能够使穿着者平直的身板上多一些点缀从而增添女性的韵味。海派旗袍的胸襟设计对传统袍服的形式进行了改进，采用多元化设计，方圆并用，单双齐下，直斜交错，长短随意，成为现代服装设计中更新款式时的重要设计元素^[5]。图 3^{[2]33-37} 所示为海派旗袍几种常见的胸襟形式。

图 3 海派旗袍常见的胸襟形式
Fig. 3 Common form of lapel of Shanghai cheongsam

2 应用方法

随着中国经济的不断发展,服装设计界刮起了一股“中国风”,许多设计师常运用打散重构、夸张变形、中西融合等方法把海派旗袍的某些元素应用于自己的设计作品中。

2.1 打散重构

对传统构成元素的打散重构是国外设计师在民族风服装设计中常用的设计手法,通过对传统元素的位置与固有的搭配进行调整与布局,再添加一些现代的装饰艺术手法使之区别于传统服饰。如图4(图片来源:<http://fashion.163.com/11/0310/12/6UPJTD1J002624H1.html>)所示为2011年巴黎秋冬时装周世界十大服装奢侈品牌之一的LV(Louis Vuitton,法国奢侈品品牌,1854年由路易·威登创建)女装秀上范冰冰展示的“中国风”系列高级定制作品之一。这件作品无疑是现代版的海派旗袍,它基本保留了海派旗袍的各构成元素,如廓形、立领、直襟、开衩等,但这些元素所在的位置或形式却与海派旗袍的沉稳布局有着很大的不同:传统的右衽直襟改为了左衽,且与开衩结合在一起;双开衩改为了单开衩;传统盘扣也被现代纽扣所代替;在装饰工艺上,采用了现代流行的蕾丝边装饰;在面料的主体色调上采用了中西方都象征高贵的紫色,华贵、富丽,并给人带来神秘感,其高明度的花草纹图案装饰,使得整件服装在色彩上有着强烈的对比,极具视觉冲击力;整件服装的边线嵌以黑色滚边,给轻盈的丝绸面料增添了厚重感。这件服装将海派旗袍的各种元素打散重构,增添了现代服饰元素,并增加色调的对比度,使现代与传统这对看似矛盾的元素完美地融为一体,可谓独具匠心。

2.2 夸张变形

随着中国经济的发展及影响力的增强,中国文化也日渐得到外国设计师的喜爱。而中国消费者巨大的消费能力正在受到全世界的关注和重视,顺应中国消费者的文化心理与消费习惯也就成为了一种趋势^[6]。在服装设计界,有许多外国设计师对中国旗袍元素表现出了极大的热情,他们对旗袍元素的运用往往超乎中国人的想象:他们会在服装中大量且

图4 “LV”品牌设计作品
Fig. 4 “LV” design work

夸张地表现和强调中国元素,并通过对某一元素的夸张变形,达到符合现代服饰审美要求的目的,使服装具有极高的民族风格,同时不会因为对民族传统元素的过分运用而感觉到老派与过时。

如图5(图片来源:<http://www.39kf.com/healthy/lady/fs/t-show/2004-12-16-32233.shtml>)所示的龙纹绣花礼服为世界著名服装设计大师伊夫·圣罗兰所设计。在2004—2005年YSL(Yves Saint Laurent,法国服装品牌,由伊夫·圣罗兰先生与皮埃尔·贝尔热创建)秋冬发布会上,这款蓝青色加上龙纹绣花的礼服惊艳全场。这款礼服在整个设计中运用了海派旗袍的构成元素:在面料上采用了中国的传统锦缎,运用刺绣工艺勾勒出华丽的龙纹图案,显得极度张扬而又大方得体;

飞檐般的肩线与流畅的侧缝线根据女性的身体线条游走着,突显出了女性的曲线美;其中最大的亮点是在胸前位置的大胆创新,其灵感来源于海派旗袍中经典的水滴领,将海派旗袍水滴领中含蓄、优雅的“水滴”面积进行了夸张处理,增添了现代感。这款礼服设计既体现了现代审美情趣,又透露出了独特的中国韵味。

2.3 中西融合

“中西融合”是许多中国设计师和服装品牌所奉行的设计理念之一,中国的服装品牌东北虎(由张志峰先生创建于1992年,最初主要设计与生产皮革,后相继推出了晚礼服、中国式婚礼服和婚纱等系列产品,英文名为“NE·TIGER”)就是其中之一。其始终秉持“贯通古今,融汇中西”的设计理念,以守护与传承中国传统服饰文化为己任,因而“东北虎”成为了中国著名的服饰品牌^[7-8]。经过20多年的发展,“东北虎”得到中国服装界以及广大消费者认同的同时,还开创性地推出了高端定制华服(“东北虎”认为华服即华夏礼服,它是能代表中华民族精神的国服)业务,其高端定制的华服显得张力十足,且富有极强的视觉冲击力。如图6(图片来源:<http://baike.baidu.com/pic/NE%C2%B7TIGER/2242168/0/500fd9f9d72a6059680bd5872a34349b033bba17?fr=lemma&ct=single#aid=0&pic=500fd9f9d72a6059680bd>)

图5 伊夫·圣罗兰设计作品
Fig. 5 Yves Saint Laurent design work

5872a34349b033bba17)所示为“东北虎”高端定制的华服,从整体来看,这件作品是中西方两种不同艺术风格相结合的产物,这是在两种不同艺术风格强烈且直接碰撞下产生的一种新的艺术设计风格,它是现代服装民族多元化设计最直接的体现。在颜色上,该礼服采用了中国红与金黄色的搭配,给人以高贵而刺激的视觉感受,同时又透露着中国传统的贵族气息。上半身的设计为海派旗袍的原始造型,以中国传统的高贵丝绸面料打造出立体优美的廓形,其高耸优雅的立领与复古大方的倒大袖,再加上传统的刺绣图案与滚边作为装饰,使得整个上半身的设计都充满着浓郁的“中国味”,展现出了东方女性的独特韵味;而从腰间往下,该礼服则显得非常地西式与现代化,它采用了鳞片蕾丝作为面料,其鱼尾裙摆设计既能显示出女性双腿的修长,又能透露出极度的性感。这一上中下西、传统而现代的设计造型看似矛盾,却打破了时间与空间的限制,将中西元素完美地融合为一体,呈现出了一种独具风格的时尚美。中西融合的结果使服饰既符合现代潮流,又能够突出中华民族传统服饰文化特色,因而能够达到良好的设计效果^[9]。

图6 东北虎品牌
设计作品

Fig. 6 NE·TIGER
design work

3 结语

服饰不但能够体现一个民族的服饰审美趣味,而且还能展示一个民族的文化内涵。随着中国国际地位的日益提升,全球范围内的“中国风”愈演愈烈。海派旗袍已不仅是一种服饰,更是一个符号,一种象征,它代表着中国以及中国的服饰文化。中国的服装设计师应借助国际服装界刮起的“中国风”,利用自身的本土优势,大力发扬与巩固中国传统服饰文化,吸收与借鉴国外服饰文化之精华,打破服装设计中固有的设计组合形式,使海派旗袍成为既具有传统性与民族性,又具有现代感与审美性的女性潮流服装。

参考文献:

- [1] 田月.论中国近现代旗袍的美学思考[J].美术界,2012(3): 82.
TIAN Yue. The Aesthetic Thinking of Chinese Modern Chinese Dress[J]. Art Circle, 2012(3): 82.
- [2] 江南,谈雅丽.符号中国:旗袍[M].北京:当代中国出版社,2008.
JIANG Nan, TAN Yali. China Symbol: Cheongsam[M]. Beijing: Contemporary China Publishing House, 2008.
- [3] 陈慧君.旗袍之美在服饰文化中的体现与运用[D].长沙:湖南师范大学,2008.
CHEN Huijun. The Beauty of the Chinese Dress in the Clothing Culture and the Use[D]. Changsha: Hunan Normal University, 2008.
- [4] 徐丽慧.服装设计的民族性初探[J].齐鲁艺苑,2003(1): 28-30.
XU Lihui. The Nationality of Costume Design[J]. Qilu Realm of Arts, 2003(1): 28-30.
- [5] 蒋音理.民国旗袍的设计元素分析与当代应用研究[D].杭州:浙江农林大学,2013.
JIANG Yinli. Analysis of Design Elements and Study of Modern Cheongsam of the Republic of China[D]. Hangzhou: Zhejiang A&F University, 2013.
- [6] 刘金艳,刘涛.论百威啤酒的广告文化策略[J].包装学报,2016,8(2): 88-91.
LIU Jinyan, LIU Tao. The Culture Strategy of Budweiser Advertisement[J]. Packaging Journal, 2016, 8(2): 88-91.
- [7] 徐真真.论中式婚礼服饰的现状与改革创新[D].济南:山东轻工业学院,2010.
XU Zhenzhen. The Status Quo and Reform of Chinese Wedding Dress[D]. Jinan: Shandong Institute of Light Industry, 2010.
- [8] [佚名].东北虎品牌简介[EB/OL]. [2015-12-22]. <http://www.chinasspp.com/brand/4769/>.
[Anon]. Brief Introduction of NE·TIGER[EB/OL]. [2015-12-22]. <http://www.chinasspp.com/brand/4769/>.
- [9] 韩丽蓉.唐代女性服饰开放性风格对现代服饰设计的启示[J].包装学报,2015,7(2): 69-73.
HAN Lirong. Inspiration of Openness Style of Tang Dynasty Women Dress to Modern Clothing Design[J]. Packaging Journal, 2015, 7(2): 69-73.

(责任编辑:蔡燕飞)