

解读丝绸旗袍设计中的装饰语言

安妮* 何美松

(西南大学纺织服装学院,重庆 400715)

摘要 丝绸旗袍具有深厚的文化底蕴和鲜明的服饰特色,体现的是中华民族服饰文化的精髓。通过分析指出刺绣纹样、刺绣材料彰显的是丝绸旗袍的风格和价值;手绘图案的变化和表现技法体现的是丝绸旗袍的意蕴;细节工艺装饰则是丝绸旗袍的点睛之笔。最后分别从刺绣和手绘的图案以及工艺变化、旗袍细节设计的改良三个方面进行了丝绸旗袍的创新设计实践,以借助时尚服饰元素来传承和创新这一民族服饰。

关键词 丝绸 旗袍 装饰语言 创新

丝绸,东方古老文明的象征,在几千年的发展过程中因其特殊的面料质感和舒适性一直受到服装设计师的青睐,尤其是国外高级定制品牌更是将丝绸面料设计表现的至臻完美。旗袍,中华服饰文化的代表,具有300多年的发展历史,最早作为满族旗人的长袍,随着时尚流行的影响,款式、面料都有了新的变化^[1]。面料从最初的单一蓝布面料转变为高档的丝绸类面料,如桑蚕丝、冰丝、榨丝,以及各种缎类在旗袍设计中都有着重要的应用。国内百年老字号“瑞蚨祥”的高档旗袍就大量选择了这些材料,同时我们也可以发现丝绸以及旗袍的造型、图案、色彩、细节装饰等也被大量地借鉴和创新应用到了国外设计师的作品中^[2]。丝绸面料复杂的制作工艺、独特的光泽感、舒适性和良好的服用性能使其具有了高贵、典雅、柔美的视觉感受,作为典型传统服饰的旗袍自然能与其相互映衬,以彰显东方文化以及服饰精髓。如若没有丝绸面料的应用,旗袍的典雅、高贵的美感无法体现,但是如果丝绸旗袍设计中没有那些经典的装饰语言,那旗袍就会缺少更多的韵味。

1 丝绸旗袍中的刺绣装饰—旗袍的精髓所在

刺绣早期象征的是地位尊贵,具有政治辅助工具的作用,后来逐渐演变为装饰的目的,在服饰品中有着广泛的应用。从旗袍定制的现状可以看出,有着手工刺绣装饰的旗袍具有很高的价值,尤其是图案造型优美、绣工精致的高档旗袍其售价可以达到上万元,刺绣的装饰作用在丝绸旗袍设计中的应用可以从刺绣的纹样和材质等方面体现。

1.1 刺绣纹样诠释旗袍的风格

旗袍的款式从最早的宽腰直筒式,长度及于足面演变为现在的修身造型、高开叉设计以及长短变化,这些都源于人们的审美变化以及对时尚的需求。无论造型怎么改变,刺绣永远是旗袍设计中不可或缺的元素,刺绣与丝绸旗袍的完美结合最大程度地诠释了旗袍的风格。丝绸旗袍中的刺绣纹样多为传统的龙凤、牡丹、祥云、梅兰竹菊、青花瓷或者几何类纹样的组合,或者是花卉植物、鱼鸟等图案,不同的纹样体现不同的风格,并且有着不同的消费对象。

从瑞蚨祥、格格、吉祥斋、杨曹韵、赞等旗

* 作者简介:安妮(1979—),女,讲师,硕士,主要从事服装商品企划与品牌营销。

袍定制店的产品来看,牡丹、凤、花鸟、植物类纹样使用较为频繁。牡丹的造型丰富,正面或不同侧面都体现了牡丹的阿罗多姿、高贵优雅之感。色彩以不同明度、纯度的红色系为主,根据丝绸面料自身色彩及纹样色彩的不同,牡丹的色彩也常以紫色、蓝色、黄色等色系表现,通常会辅以各种造型的绿叶、树枝等进行点缀,呈现浓烈的色彩对比、或淡雅柔

和、或朴实稳重都表达了旗袍不同的风格(图1),构成形式较多呈现为渐变、发散或者重复。渐变式排列的刺绣牡丹一般装饰在旗袍的上半身、或者自上而下装饰,发散式则是将牡丹与鸟、蝴蝶等纹样相结合,相互衬托,重复的牡丹纹样主要装饰在旗袍的门襟、领、肩、侧缝等局部。

图1 牡丹纹样的装饰效果

丝绸旗袍中刺绣的龙凤纹的色彩以金色居多,体现华贵的美感,装饰位置从上而下延伸,多数都以单个凤纹或龙凤结合,偶尔会有牡丹等花卉的补充。花鸟、植物类纹样力求与自然界的色彩相吻合,逼真形象,此类纹样在旗袍装饰时其构成形式多为组合式,主要是体现纹样的整体视觉美感,有时会与祥云图案相结合(图2)。梅兰竹菊在丝绸旗袍装饰中都呈现原有的传统色彩和造型,以独立或连续纹样装饰为主,青花瓷纹样的装饰也保持着自身独有的色彩和造型,以连续纹样

居多。

市场上多数丝绸旗袍的刺绣都以传统纹样为主,随着人们对时尚流行元素的关注,旗袍的纹样应该更注重时尚性,增添现代图案元素,以丰富旗袍的风格,获得更多消费者的认可。

1.2 刺绣用材彰显旗袍的价值

刺绣讲究的不仅是它的基料、色彩,还有更为重要的要素就是刺绣的材料,金线手工刺绣的凤凰纹样装饰的旗袍其价格可高达数万元,这不仅源于其手工刺绣精湛的技艺,

更主要的是其选用的是较为昂贵的金、银丝线。丝绸作为高端面料的代表,在其上完成的刺绣自然需要与其价值相匹配的刺绣材

料。根据旗袍风格和定位的不同,其它各种丝线、棉线,麻线、花边、丝绳等都会不同程度地应用在旗袍刺绣中。

图2 花鸟植物类纹样的装饰表现

参加宴会和典礼的丝绸旗袍多数选择金银线进行刺绣,符合场合的要求,并且能够体现着装者的高贵气质。明星林志玲出席电影《切格瓦拉》首映时,身着长款拖地改良旗袍,刺绣纹样从前门襟位置沿前中缝延伸至服装的下摆,选择银丝线刺绣,配以钉珠的装饰,

与丝绸面料本身的黄色相得益彰,体现了极致的东方美韵。而定制旗袍中则多数选择色彩各异的丝线,或轻柔质感或金属光泽,通过不同刺绣针法的表现,加之不同色彩和线感的配比决定了旗袍的目标定位以及旗袍的价值(图3)。

图3 不同刺绣用材的效果

市场化的丝绸旗袍根据定位不同,刺绣用线的材质、价值等都有明显的区别,中低端定位的产品选择普通的棉线较多。金银丝线相对于一般的棉线而言具有较好的韧性、色牢度高,在洗涤过程中不会产生染色、掉色等现象。

2 丝绸旗袍中的手绘装饰—旗袍的意蕴体现

丝绸轻薄、柔美、细腻的质感使其具有很好的视觉渗透性,能够很好地和各色颜料相融合,将中国古典绘画与丝绸旗袍相结合传达出了旗袍独特的韵味及其蕴藏的文化底蕴。选择的旗袍底色多为淡雅的色调,以凸显手绘细腻的技巧。丝绸旗袍上的手绘通常

先以淡墨起稿构图,然后设色,以各色颜料勾勒晕染,装饰效果主要通过图案、色彩、造型、位置几个方面进行表现。绘画技法表现有湿画法、点印法、多层绘制法、拓印法以及与扎染等工艺的结合表现^[3]。通过搜集大量的图例,笔者发现手绘图案主要为荷花纹样以及传统的以梅花、山水、花鸟、树枝构成的水墨画,较多采用多层绘画或者喷、洒等技法。荷花纹样通常会与鸟、鲤鱼、鸳鸯图案想结合,荷花、荷叶均以红色和青绿色渐变效果表现,也会以淡墨偏灰色调呈现,采取湿画法表现。传统的水墨画图案注重其本身的色彩效果和传达的墨韵(图4)。

图4 丝绸旗袍中的手绘装饰

丝绸旗袍上的手绘图案的造型相对于刺绣纹样来说表现的较为灵活、生动。荷叶的飘逸、含苞未放或者盛开的荷花,通过方向的变化,以及晕染技法的表现,加之朦胧的轮廓更突出了花朵的立体感,水中鸳鸯嬉戏、蜻蜓立于荷叶之上,呈现了一幅完整的荷花池效果。花鸟植被类的图案强调自然界景象的原

始效果,姿态各异立于枝头的小鸟、树枝的粗细方向变化,很好地展示了山林中的景致。山水画或与梅花相匹配、或用奇石相衬托,层次感清晰明朗。另外,手绘图案在丝绸旗袍上的装饰面积一般较大,装饰位置上注重画面整体的视觉效果,多数从前身延伸到旗袍的背部。

3 丝绸旗袍中的工艺装饰—旗袍的点睛之笔

旗袍具有明显的传统工艺色彩,细节设计上更是将精湛的工艺装饰效果表现到了极致。盘扣、滚、镶、贴、订珠等工艺的运用都成为丝绸旗袍设计中的亮点。

3.1 盘扣的装饰

盘扣是旗袍设计中不可缺少的要素,既具有实用性也具有装饰性。造型各异的盘扣需要与旗袍本身的纹样协调统一,多数盘扣的造型都为花卉植物、字符类、龙凤或者几何造型的花卉植物类多数与面料纹样相匹配,字符类主要以福、禄、寿、喜为主,用于寿服或婚礼旗袍;龙凤一般以单独纹样设计盘扣,旗袍本身色彩、款式都较为简单;几何造型也是用于款式简洁的丝绸旗袍。色彩方面或统一或多样,注重与旗袍本身色调及刺绣纹样的色彩之间的协调(图5)。丝绸旗袍上的盘扣材质一般选择衣身本料或者单色面料、时而会搭配丝绳或者用铜丝作为支撑,强调在质感、色泽上与旗袍相互衬托。装饰位置上,对襟设计的旗袍在领口位置一般只装饰一个盘

扣,斜襟、八字门襟设计的旗袍则是沿着门襟的边缘装饰盘扣的。盘扣装饰的另外一个重要位置就是开叉部位,根据开叉部位的长短确定盘扣的大小和数量。有的时候盘扣也可以直接作为装饰应用在旗袍的衣身位置,与刺绣纹样相呼应。

3.2 滚、镶、贴的工艺

滚边装饰是旗袍设计的又一亮点,似乎缺少滚边装饰的旗袍就不能称之为旗袍,斜裁制作而成的滚边呈现出更为显眼的光泽质感。镶边在旗袍设计中也具有很强的工艺装饰效果,与滚边一样主要用于领口、门襟、袖口、开叉和下摆位置,尤其是门襟、开叉位置设计的滚边、镶边工艺要特别重视与此位置装饰的盘扣在色彩上的匹配性(图5)。滚边和镶边工艺装饰时还要考虑一个要素就是宽度,宽度设计宜窄不宜宽,以与旗袍呈现的修身形象相吻合。贴的工艺主要有两种装饰手法,一是辅助刺绣纹样,形成贴花的效果,材料选择类似、轻纱等;二是直接附在丝绸面料之上,使丝绸旗袍上的纹样呈现若隐若显的视觉效果。

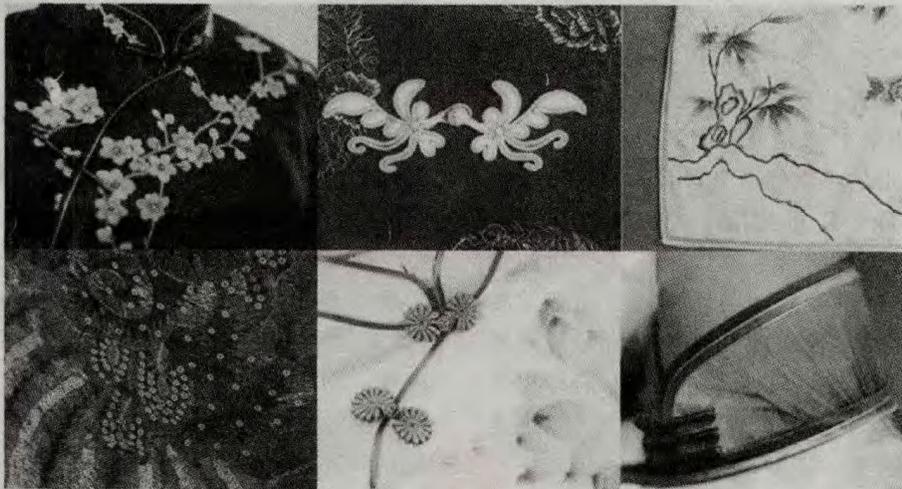

图5 丝绸旗袍中的工艺装饰表现

3.3 订珠的工艺装饰

订珠作为国外高级定制女装中主要的工艺装饰手法,在丝绸旗袍设计中也有着普遍的应用,主要是用来修饰刺绣纹样或者面料本身印染图案的效果(图5)。订珠的材料可以是珍珠、水晶、钻石、亮片、管珠等,这种工艺装饰给刺绣纹样增加了立体效果,并且丰富了纹样的色调。修饰面料图案的订珠则是根据印染图案的色彩轻重选择不同色泽和质感的材料,清淡典雅的印染图案通常会选择与其色调匹配的珍珠、水晶进行装饰,色彩丰富的印染图案则会选择亮片较多。当然,定位于不同目标消费群的丝绸旗袍在选择订珠材质时也是有所区别的,用于宴会典礼的旗袍多数会装饰价格昂贵的水晶或钻石,以彰显旗袍本身的价值以及着装者的身份。

4 丝绸旗袍的创新设计实践

根据以上对丝绸旗袍设计中的装饰语言的阐述,笔者进行了丝绸旗袍的创新设计,力求使其符合现代时尚消费的需求,尤其是80之后消费者的消费喜好。

图6左边的旗袍款式为无袖、运用插肩进行分割,分割处采用镶边工艺。旗袍长度在大腿中部位置,开叉位置距离下摆约8cm。色调上以黄色系为主,辅以橙色、绿色的点缀。衣身位置的图案为盆花,黄色和橙色为主,采用印染工艺表现。创新设计的关键在于采用方形的小立领造型,用滚边装饰;黄色轻薄丝绸经过平行抽褶后进行熨烫使其定型,然后装饰在肩部。相比于工艺抽褶的硬挺感而言,能够较好地与丝绸轻柔的感觉相吻合,同时垂直抽褶的外观效果恰好与方形小立领的造型相匹配。另外淡黄色轻纱里料在下摆处露出1cm,呈现一定的层次感,也是为了符合肩部的造型设计。

图6中间的丝绸旗袍款式为短款,无袖、前胸位置的刺绣采用拼接设计,领口和下摆以及门襟位置采用滚边装饰,盘扣造型为简

单的圆形。面料选择丝绸,印染纹样以福字变形、几何纹样为基础,八字襟下方近似椭圆形的纹样为浅蓝色面料的拼接,然后在其上完成刺绣。色调上以蓝色系和黄色系两个对比色为主,辅以红色进行点缀。创新设计主要体现在前胸的刺绣纹样以及腰部的装饰方面,前胸位置的非洲民族纹样中边缘的深蓝、浅蓝和黄色选用轻薄丝绸以镶的工艺表现,中心镶嵌红色玛瑙,其余部分选择略有硬度,稍具粗糙感和光泽感的各色麻线刺绣完成,呈现一定的肌理感,从而可以和中间位置装饰的玛瑙质感相协调。图案正下方从腰部中心延伸到两边侧缝的部分选择丝绸绳带与图示色彩的玛瑙串珠制作成腰带进行装饰,在两根带子的相交位置同样也装饰了一个尺寸较小的红色玛瑙,从而与前胸位置的刺绣纹样相呼应。

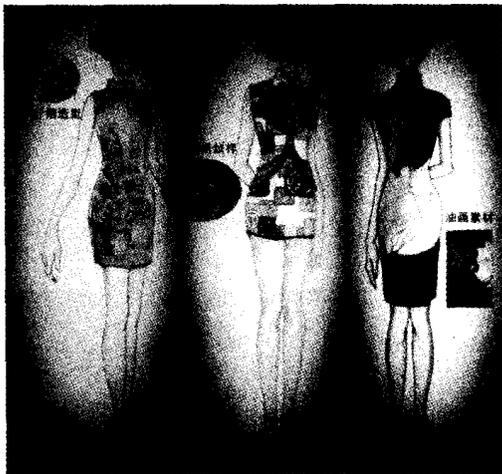

图6 丝绸旗袍的创新设计实践

图6右边的丝绸旗袍款式为插肩短袖、常规领型、八字门襟、长度及膝。色调为红色、黄色和紫色系的过渡和晕染,以手绘方式表现。创新设计的关键是手绘纹样的特殊性,纹样选择的是上身赤裸的女性人体油画,从左侧腋下位置开始装饰直至旗袍的下摆。色彩表现上头发为深紫色晕染,手绘技法表现方面,肩部由红色到橙色的过渡,头发的色彩以及下摆处紫色堆积轻纱采取的是多层绘

制手法,以凸显肌理感,腰间黄色的晕染过渡以及人体肤色采用湿画法进行晕染。油画是丝绸旗袍纹样装饰中应用较少的一种素材,本款设计尝试将油画这一具有文化底蕴的画作形式和传统的丝绸旗袍结合,以人体油画题材和手绘这一现代的工艺方法来体现旗袍的时尚感。

5 结语

丝绸旗袍传递的是悠久的中华民族历史以及服饰文化内涵,其在款式造型、刺绣纹样的装饰、手绘技法的表现以及盘扣、滚边等细节工艺方面有着鲜明的特点。要使这一典型的服饰能够适应现代消费者的需求,应该重

视时尚流行元素和现代装饰工艺的应用,强调丝绸旗袍的装饰性,从而使丝绸旗袍在潮流时尚的冲击中展现独特的艺术美感。

参 考 文 献

- [1] 黄燕敏. 旗袍的底蕴与创新设计[J]. 丝绸, 2006(12):48-49.
- [2] 倪洁诚,钱欣. 中国传统服饰文化元素对欧洲品牌服装的渗透[J]. 纺织学报,2006(7):44-47.
- [3] 程霞. 丝绸手绘的创新设计思考[J]. 丝绸, 2011(4):36-39.

Unscrambling the Decorative Language in Silk Cheongsam Design

AN Ni, HE Mei-song

(College of Textile and Garment, Southwest University, Chongqing 400715, China)

ABSTRACT

Silk cheongsam, or *Qipao* in Chinese, has a profound cultural background and distinct dress features, and it reflects the essence of Chinese dress culture. Based on a detailed analysis, this paper indicates that embroidery patterns and materials manifest the style and value of the silk cheongsam, that the variation in hand painting patterns and presentation techniques show the meaning of the silk cheongsam, and that the detailed craft is the finishing touch of the silk cheongsam. Finally, an experiment of innovative design is described which involves the pattern and craft change of embroidery and hand painting and detailed design so as to inherit and innovate this national costume with fashionable elements.

Key words silk cheongsam decorative language innovation