

手绘在现代旗袍设计中的运用

蒋叶青 刘 鹤 (嘉兴学院设计学院 314000)

摘要: 手绘技艺是一种古老而又传统的艺术表现形式, 对其在现代旗袍设计中的运用, 充分体现出艺术与技术的完美结合。通过对旗袍的手绘技艺的研究, 阐述旗袍手绘艺术的表现手法、主要图案以及文化内涵。手绘艺术的特点和优势决定了其在旗袍设计中的地位与作用, 以中国风元素为主题的手绘图案为主要切入点的设计思路, 较好的平衡了中国古代传统元素和现代时尚旗袍设计之间的关系。

关键词: 手绘; 旗袍; 设计

本论文为2013年度嘉兴学院大学生科学研究训练计划重点项目(简称: 重点SRT项目)立项资助成果, 项目编号: 851713033

在20世纪上半叶, 一位民国服饰设计师参考了满族女性的传统旗服以及西洋文化, 设计出了旗袍, 是东西方文化相互糅合的表现。满族的民族服饰——旗装, 在领口、袖头和掖襟上皆加上了数道鲜艳的花边或者彩色牙子盘滚的设计。因为旗装是一种平面服饰, 所以盘滚成为了旗装除面料以外的唯一具有空间感的设计, 其中以多盘滚为美。在清朝末期曾兴起过“十八镶”——就是镶十八道花边, 且清朝时旗装的纹样多以写生手法为主, 常用

的题材有梅兰竹菊百花、龙狮麒麟百兽、凤凰仙鹤百鸟, 以及八仙、八宝、福禄寿喜等。

一、旗袍的设计

(一) 古典设计

古典旗袍一般采用的是平直线条, 衣身较为宽松, 两边皆开叉, 胸腰的围度和衣裙的尺寸比例接近。旗袍的设计分为京派与海派, 分别代表着艺术与文化上的两种风格。海派风格以吸收西方技艺为特点, 标新并且灵活多样, 商业气息非常的浓厚; 而京派风格则带有古代的官派作风, 显得矜持凝练。长久以来, 设计师们与旗袍的情感渐渐的细腻, 经过20世纪上半叶的演变, 旗袍的基本特征和组成元素已经慢慢稳定了下来, 成为了当今的一种经典女装。经典在时代的潮流中一直留存, 但时装却千变万化。所以设计师们常在经典的宝库中寻找灵感, 才有了今天温婉细腻又不失时尚感的旗袍。

(二) 现代设计

旗袍是近代流行起来的中国妇女的传统时装, 却并不是正式的传统民族服装。它不仅有着有沧桑变幻的往昔, 更有焕然一新的现在。在旗袍身上所折射的历史和它视觉系的欣赏程度, 使得

段。通过临摹课程的学习做到心中有法, 同时, 也能够通过不断吸收传统的营养, 受到大师艺术思想和经典的作品启发, 丰富充实自己, 才能做到青出于蓝而胜于蓝。德拉克罗瓦的名言: “临摹可以使聪明的人轻易获得成功。”创新在于拥有独特的艺术思维, 在与求异思维碰撞可以产生独特的想象使之激发出灵感。真正的艺术价值在于紧贴时代, 跟随社会的发展而不断创新。在创新的过程中, 人类的情感, 民族的文化和独具的构思必须通过艺术作品的形式, 体现出文化内涵。对于中国的学生而言, 身处传统的中国文化之中。油画是一种外来的艺术形式, 其艺术语言、造型体系与中国传统的绘画体系泾渭分明。这两种艺术形式发生激烈的碰撞, 产生的冲击非常巨大。生活在这个时代, 这是我们的历史机遇。通过临摹课程的学习做到对于传统绘画的学习, 与大师碰撞出思想的火花, 获取创新的灵感。

在西方传统的美术学习中, 无论是哪个地区的美术院校, 或者工作室的教授, 从思想上对临摹的重要性有足够的认识, 并且在实践中得到了很好地贯彻。探寻西方美术学院的历史, 由于在相当长的历史时期从思想上对临摹的重要性有足够的认识, 并且从制度上保证在实践中得到了很好地贯彻, 一直保持着非常高的教学水平, 从而艺术大师辈出。寄望于我们的院校管理决策部门和我们的美术教师以及广大的学生能引起足够的重视, 并且能够早日改变这种现状, 发挥油画临摹课程的作用, 从传统中汲取营养, 发展本民族的艺术文化。

注释:

1. 周积寅编.《中国画论》.江苏美术出版社, 2005.7: 337.
2. 陈洙龙编.《中国书画名家话语图解·张大千》.中国人民大学出版社, 2003.12: 56-57.
3. 鲍栋《观念的笔记之主题阐释》.《苏州工艺美术职业技术学院学报》, 2008(03).
4. 王宏建 袁宝林主编.《美术概论》.高等教育出版社, 1994.7: 17.
5. 王宏建 袁宝林主编.《美术概论》.高等教育出版社, 1994.7: 26.

参考文献:

- [1] 周积寅编.《中国画论》, 江苏美术出版社, 2005.
- [2] 陈洙龙编.《中国书画名家话语图解·张大千》, 中国人民大学出版社, 2003.
- [3] 鲍栋.《观念的笔记之主题阐释》.《苏州工艺美术职业技术学院学报》, 2008.
- [4] 王宏建 袁宝林主编.《美术概论》.高等教育出版社, 1994.

作者简介:

张义(1979-), 陕西西安人, 咸阳师范学院美术学院讲师, 研究方向: 油画艺术。

旗袍成为了具有收藏价值的时装。

现代旗袍大多属于改良旗袍，特别是在国际时装周上以及红毯上的惊艳亮相，使得中国旗袍成为了世界称赞的时装。这主要归功于设计师们根据传统旗袍对其再设计，兼二为一，使其不仅仅体现了旗袍雍容华贵、富态休闲的古典韵味，而且结合了西方文化的特点。年纪较大的人对于原汁原味的传统中式服装有着特殊的偏爱，然而许多年轻人却不能完全接受那种中规中矩的款式。于是，结合了西式剪裁和东方特色点缀的服装诞生了，它们在传统与现代之间找到了平衡点，对传统唐装做了完美的现代演绎。如今，唐装在保留原有中国传统特色的基础上，融入了现代感十足的狂野或性感或可爱等不同的风格元素。在以前，唐装与狂野，看起来似乎是两种风马牛不相及的东西，却在本土设计师的意念中得到了体现。从这样的设计意念中我们可以看出，唐装并不只属于成熟、端庄的女性，时尚个性的人也可以通过唐装穿出狂野的感觉。

二、手绘旗袍的设计

（一）手绘的特点

手绘服饰作品的最大特点就是彰显个性且独一无二，这是手工产品与工业产品本质上的区别，手绘采用的是专业的配置材料和固定的绘后处理，色牢度较高，用水洗不容易褪色，而且手绘图案的部位还能够保持住服装的原有柔软性，如果与珠片、烫钻、绣花等装饰手法互相搭配，那么视觉效果就会达到更好，手绘的艺术表现效果较为突出，张弛有度、层次变化、关系分明、线条自然晕开等特征是机器无法代替的，服装服饰不在需要担心会撞衫，达到现代人彰显个性的愿望。

手绘主要突出其艺术价值，而手绘旗袍则是艺术和技术相结合的产物。旗袍手绘上的装饰布局都是根据旗袍的款式具体而定，不仅浪漫而且透着一种随意，更显得活泼。加上手绘不拘一格的手法，更是给旗袍增添了新奇别致、耳目一新的意境。手绘旗袍的目的是将艺术穿在身上，注重每一个细节，突出女性的柔媚造型，每件手绘作品都会给人一种净化心灵的感觉。

（二）设计手法

1. 技法方面

手绘旗袍多采用淡雅的色调为底色，更容易凸显手绘艺术细腻的技法。我们画旗袍通常先用淡墨起稿、构图，然后设计颜色，用各种颜料勾勒晕染。装饰效果主要是通过图案、造型、色彩、位置等多个方面进行表现的。手绘技法的表现有点印法、湿画法、拓印法、多层绘制法以及与扎染工艺相结合。手绘图案主要以中国传统纹样为主，如龙凤、山水、牡丹以及梅兰竹菊等，同时也包括一些现代时尚元素的纹样。旗袍是一种有着中国民族特色的服饰，龙凤、梅兰竹菊、牡丹、山水等纹样是有着中国特色的，然而根据现代社会的发展潮流，现代时尚元素也十分受欢迎。所以，采用这些传统纹样与现代时尚元素的纹样相结合的纹样更能吸引大多数人的眼光。

2. 图案方面

手绘旗袍的图案造型表现相对于刺绣、珠片、烫钻来说更为灵活、生动。牡丹的华丽、龙凤的灵动、竹子的苍翠，通过变化，以及各种技法的表现，加以朦胧的轮廓，突出表现了中国画的非凡意蕴。山水、植被类的图案强调了自然界的原始景观效果，形态各异的小鸟、粗细不同及方向变化的树枝，更好的展现了山林中的景象。另外，手绘图案在旗袍上一般采用大面积的装

饰，注重装饰位置上画面的整体视觉效果，大多数都是从旗袍的前身向背部延伸。

现在流行的花卉纹样中有小花纹样、大花纹样及花叶纹样等。常见的种类有梅花、兰花、菊花、牡丹等，这些纹样形态自然，表现方式简洁大方、色彩明快、富有动感、装饰性极强。大花纹样，受到西方艺术的影响，花型较大，自然立体。带有源于西方的“杜飞图案”纹样的旗袍就非常受欢迎。它采用大胆简练的笔触准确的描绘出花的形态、恣意，挥洒平涂的色块强调了花的立体感，干笔粗犷豪放，然后再使用流畅的线条勾勒出飘逸的轮廓，给予花卉生命及动感，色彩鲜明，给人一种轻松自如、活泼激情的感觉。

中国的传统文化博大精深，有着许许多多值得后人借鉴并学习的地方。传统的吉祥纹样在经历了不断的发展演变，已经附有了浓郁的中国韵味以及非常深厚的民族烙印，但是，在现代设计中，对于传统的吉祥纹样，我们不能一味的拿来主义，而是需要去其糟粕，取其精华，将其进行创新再运用。

吉祥纹样是历史遗留的产物。因受到各个时代人文、技术等条件的影响，纹样的形象虽然已经脱离了自然形态的装饰形态，但是总体而言意象还是比较复杂的。特别是近代纹样更加的堆砌繁琐，与现代服饰装饰简洁明快和适度装饰的审美及实用价值背道而驰。所以，吉祥纹样在现代服装设计中的应用需要和现代设计手法相互结合并进行相应的变形整理。吉祥纹样的变形与整理，最主要的方法是简化并归纳。即由繁入简，将复杂繁琐的吉祥纹样形象经过一些简化概括的手法处理，使其成为简单明了的纹样形象。归纳变形是其主要方法。归纳变形就是将吉祥纹样过于复杂的外形、结构和过于堆砌的添加花纹省去去除掉，保留大概的形态特征和主要的装饰花纹，让吉祥纹样显得更单纯化、更平展化，简洁大方又保有原来纹样的装饰美感。

总结

中国自古以来有着千年历史文化传统的文明，而旗袍作为服装最具有艺术化的表现力的载体之一，设计师们都非常强调在旗袍上对其主题的表现。主要是以中国主题的手绘图案为切入点的设计思路，很好地促进了传统元素选择与现代旗袍设计之间的相互联系，从多方面的发展趋势看，旗袍的手绘艺术越来越趋向多元化，而更好的解决手绘艺术和设计表现之间存在的差异，便成为了旗袍设计的首要问题。

旗袍，融合了传统手绘技法，不仅是实用品更是艺术品，每件手绘作品都应包含中国最高境界的文化精神——和谐、神秘。手绘艺术的表现现在旗袍设计中已成为现代时尚的装饰手段之一，旗袍不仅存在于民国时期，在我们现代依旧时兴，而手绘旗袍正是在不断淘汰不断更新的时代中，艺术与审美的结晶。随着人们不断提高的审美意识以及不懈追求的时尚着装，手绘旗袍这一传统艺术必将散发出更为现代的艺术魅力。

参考文献：

- [1] 安妮·何美松. 解读丝绸旗袍设计中的装饰语言[J]. 蚕学通讯, 2011(4).
- [2] 段卫红. Photoshop中自定义图案库在旗袍设计中的应用[J]. 山东纺织经济, 2011(1).
- [3] 彭容. 中国传统元素在中式品牌服装中的运用研究[D]. 东华大学, 2013.