

浅论丝绸面料对旗袍设计的影响

李淑萍

(长春工程学院 130000)

摘要: 旗袍,是具有中国传统文化特色的服饰,代表了中国服饰文化的辉煌成就。旗袍自出现以来,一直与丝绸有着解不开的情缘,丝绸面料一直是旗袍制作的重要材料,能很好地体现旗袍的优美华丽、高贵不俗。随着时代的变迁,社会文化的发展,旗袍也在不断发生着变化,但是丝绸面料却从未与旗袍相脱离,而是不断促进着旗袍设计的创新,为旗袍文化增添了许多独特的色彩。

关键词: 丝绸面料; 旗袍设计; 影响

丝绸,是东方古老文明的象征,在中国已具有数千年的历史。丝绸因其面料的光滑柔软,质地舒适,一直以来备受服装设计师的青睐。在中国的服装发展史中,丝绸与旗袍的结合已具有悠久的历史。在现代社会,随着生活水平的提高,人们对生活品质的追求也越来越强烈,对于服饰而言,丝绸面料以其独有的舒适度和高贵典雅的风格备受人们关注,特别是对于中国传统服饰旗袍而言,丝绸面料在旗袍制作中得以广泛运用,并对旗袍设计产生了一定的影响。

一、丝绸旗袍的发展概况

真丝旗袍的历史等长于旗袍的历史,最初的旗袍多采用天然蚕丝面料,因为真丝面料有着几千年的历史,蕴藏着深厚的文化积淀,最具古典气息,切合着旗袍典雅、婉约的古味和风韵。真丝具有着良好的吸湿、散湿和透气性能,且肌理光滑,入手柔软顺滑,对人体健康十分有益。

随着现代工艺的发展,纺织技术日益成熟。由于纺织品原料的扩展,人们开始采用人造纤维或天然长丝纤维来制作丝织物,此类丝绸同样具备天然蚕丝的爽滑手感,且耐磨度更高,色彩更丰富,剪裁定型效果良好,在旗袍制作中广泛运用,对于促进丝绸旗袍的发展具有积极意义。

目前,丝绸旗袍不仅在面料材质上有所发展,在剪裁、设计、制作、装饰等各方面也在不断创新与提高。早期的丝绸旗袍设计比较简单,风格多自然朴素,色彩素雅,纹饰自由,以满足旗人入关前的女子服饰为主要代表。之后,满族入关建立清朝,权力的集中及汉族文化的影响使得丝绸旗袍有了新的发展,如华美的刺绣,精湛的手工艺装饰,精美奢华的丝绸排扣,以及色彩艳丽的滚边设计,这些都使得丝绸旗袍尽显高贵华丽之风。当前,丝绸旗袍中加入了許多现代元素,体现着现代的文化特色。如,运用现代工艺的挑花刺绣,手绘烫贴图案的运用,下摆由传统的垂直开衩改为简短包臀、不对称设计、自然波浪等形式,以及立领和袖型的改造等,都使丝绸旗袍的设计更加活泼而又不失优雅。

二、丝绸面料的种类及特点

一直以来,人们将真丝称为丝绸,这是狭义的丝绸概念。真丝主要指天然蚕丝,是相对于仿真丝绸而言的,一般包括桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。真丝具有防止紫外线的辐射、防御有害气体侵入、抵抗有害细菌、促进皮肤细胞的新陈代谢等功能。真丝纤维中含有人体所必须的18种氨基酸,又被人们称为“健康纤维”“保健纤维”。真丝面料因其加工手法的不同,分为绉、纺、绉、绸、缎、锦、绢、绫、罗、纱等多种类别,其主要特点是质地轻柔,手感软糯下垂,光泽度好,易染色加工,吸湿性和透气性好。其中,绉类、缎类丝织物是旗袍的首选面料。

广义的丝绸面料主要是指仿真丝面料,由于纺织品原料的扩展,凡是经线采用了人造或天然长丝纤维织造的纺织品,都可以称为广义的丝绸面料。这类面料其手感也较柔滑,花色多样,且耐磨性好,易定型。

三、丝绸面料对旗袍设计的影响

丝绸面料自古以来广泛运用于旗袍制作中,其在现代旗袍制作中的应用也很常见,且对现代旗袍的设计产生着多方面的影响。

1. 丝绸面料的图案色泽展现旗袍设计的中国风尚

图案是一种装饰性和实用性相结合的美术形式,在服饰设计中,图案往往起到了标示的作用,它与服装的款式、面料共同体现了服装的整体风格。传统的丝绸图案大多带有道德色彩,体现着封建社会的道德认识,某些图案还具有一定的寓意。如清朝的旗袍大多在丝绸面料上进行大量的刺绣工序,龙、凤刺绣图案是皇权和等级的象征,牡丹寓意富贵,梅、兰、竹、菊代表了高雅和友谊,等等,这些都是对当时的社会文化的表现。

现代的丝绸面料在传统刺绣的基础上,改进了工艺方法,通过印花、手绘、烫贴、织锦、布贴等技术进行制作,其图案设计远远突破了传统的植物、动物类图形的设计,图案种类更加多样化。如为体现旗袍设计的中国意蕴,可在丝绸面料上运用手绘的方法绘染出具有中国特色的泼墨山水画,增强面料的色彩感和艺术感,使现代旗袍的设计更有民族风味。又如,丝绸面料上的织锦图案,能给人一种图案上浮的感觉,且色泽光艳,十分抢眼,在丝绸旗袍设计中利用好这种图案,能使旗袍在不同的角度和光照下展现不同的亮度,表现出旗袍设计的活泼多样,体现多彩绚丽的中国风尚。

2. 丝绸面料的柔软质地彰显旗袍设计的优雅内涵

旗袍之所以深受中国女性的喜爱,不仅因为其面料的清爽轻盈,还因其结构简单明快,造型自然优美,线条感强,其流畅的身型,柔软的质地,能很好地表现出中国女性的含蓄之美,也能生动体现出服饰文化的优雅内涵。

丝绸面料具有一定的弹性恢复能力和伸长能力,其手感柔软轻薄,色泽明艳,光彩照人,这种面料制成的旗袍不仅能裹挟出东方女性的玲珑身段,其滑爽质地还能使服饰轻盈飘逸,突显女性的柔美。如传统丝绸旗袍的造型多通过立领设计来包裹颈部,大襟对胸部进行遮掩,收腰使臀部显现,侧开衩显露腿部,以此来体现东方女性圆润、舒展、柔软、含蓄的体态美。同时,旗袍属于连体服饰设计,平面感强,而在设计过程中,设计师通常会利用丝绸面料的悬垂性、“软、松、糯”的手感效果和线条柔软灵动的质地,通过立体剪裁和刺绣、滚边、镂空、镶嵌等方法使丝绸旗袍的立体感增强,在突显丝绸旗袍的优雅内涵的同时还体现装饰艺术之美,使旗袍服饰更加生动,在尽显端庄含蓄的同时又略带活泼之美。

3. 丝绸面料的现代工艺促进旗袍设计的多元发展

现代工艺通过多种手法使丝绸面料具有很强的褶裥能力,并且悬垂性优良,可以不加任何修饰,利用面料的悬垂性所产生的自然皱褶形成线条,设计出具有自然波浪形效果的现代款丝绸旗袍。这类旗袍的设计不仅具有东方传统旗袍的优雅,又具西方

(下转第18页)

论基础,特别是基本乐理和视唱练耳方面相关的知识,只有整个合唱队的队员具备了相应的基础知识,演唱的歌曲范围才会逐步扩大,视野才会更开阔!有过众多下基层辅导经验的指挥应该知道,基层的队员往往都不喜欢老师讲乐理,花很长的时间来进行视唱练耳的练习,他们喜欢老师直接教他们唱歌,我辅导的秋之韵合唱团在前几任指挥老师的带领下已经算很好了,队员具备了一定的基础,但随着队员的新老更替,有基础的队员越来越少,加上声部之间音乐基础的极不平衡,给训练带来了难度。在合唱中,声部之间三度、四度、五度、六度的音程演唱和听觉训练是最多的,那我就从基本的做起,加强队员们对各种音程的演唱和听觉的训练。我发现,运用匈牙利作曲家和音乐教育家柯达伊的手势教学法给老人们训练音程非常有效果,他们也很感兴趣。我先教会老人们七个基本音级的手势,每一个手势代表一个音级,随着手位的升高,实际音高也相应的发生变化,边做边唱,先学会用右手表示,等队员熟悉之后就可以任意的变化手势,这时,既考验他们对手势的熟练程度,又可以在游戏中了解他们对音程的掌握程度。右手熟练之后,再加入左手的训练,假以时日,就可以两只手分开,将全体队员分成两个声部,一个声部看左手,一个声部看右手,指挥这时可以任意的进行二——八度的音程训练了,很快就会获得和谐的二声部和声效果,队员在实际演唱时会发现,手位离得越远,音程的距离也就越远,演唱的难度也会大一些,这时再适时导入决定音程的性质音数的概念——包含音级数目的多少决定了音程的性质,队员们会相应的接受的快很多,印象也会更深刻一些。在游戏中进行音程的训练,既避免了单一进行理论学习的枯燥无味,又可以让队员们在练习中发现自己的不足,充分活跃自己的思维,提高他们对基础知识学习的认识,这么多好处的练习,何乐而不为呢?

三、相辅相成,亦师亦友

对于指挥来说,案头的准备工作和歌曲的排练过程是最重要的,同时也是一个充满了苦与乐的过程。有人说,在合唱的整个排练演出活动中,案头的准备和排练占了百分之九十九,演出只占了百分之一,这话一点也不假。因为最后的演出只不过是平时排练的反映。不是还有一句耳熟能详的话吗,“台上三分钟,台下十年功。”也是对平时排练过程之重要的另一种诠释。

那么,怎样才能做好合唱排练的过程呢?我信奉“亲其师而信其道”这句话的道理。要让队员接受你,必须要让队员相信你,一个好的指挥除了要有相对较高的艺术造诣,在人格魅力上更不能有缺失!记得有一次排练,天气不好,下着大雨,我本来

已到排练地点的楼下,因为没地方停车,迟到了6分钟,一到排练室发现绝大部分的队员都已在等我,我顿时觉得脸上火辣辣的,一句话也没说,我知道此时的任何解释都是多余的,心里暗暗下了决心,以后绝不迟到!以致后来团长看到我每次排练都提前到,就反复提醒那些经常迟到的队员一定要早到。我排练的时候,常常是连续工作两个小时也不会觉得累,中间也不休息,但到了秋之韵排练,我提醒自己中场必须休息,让老年人活动放松一下。有时候遇到演出或比赛要彩排,老人家站久了,我都会反复提醒他们累了的时候可以坐下来唱,等觉得舒服了再站起来。有一位谢姓队员,近80岁高龄了,我刚开始去排练的时候每次都跟我主动打招呼,我知道这平淡的一声问候包含了对指挥老师的肯定与尊重,后来我每次都主动向他问好!有一次排练时,我无意中将男高音一位拿着油纸扇边排练边扇风的队员比喻成歌曲中诸如“黄世仁”这种反面人物的形象,合排歌曲的过程中因他没看我,我又叫了他两声“黄世仁”,提醒他看指挥,排练完之后我也什么都不记得了,正准备回去的时候,在楼梯间那位队员跑上来找到我,说对不起老师,我不是不看指挥,而是前面的队员太高了,他只能侧身才可以看到我,还小声的告诉我以后可不可以不叫他“黄世仁”这个花名,怕叫开之后不好。我立刻意识到自己刚才排练时的不妥之处,自己虽然是无心的,但给一位60多岁的老人造成了心里阴影,无论如何都是我的错,当面向他说了“对不起”,等到下一周排练开始的时候,我又当着全体队员的面向他做了道歉!很多队员都说没事没事,但我提醒自己说话做事都要考虑周全一些!我排练的满头大汗的时候,队员们会主动为我递上纸巾,把摇头的电风扇定住专门对着我,中场休息的时候,队员会温馨地提醒我说:“老师,喝茶”,当我看到队员们不论刮风下雨,无论是私家车接送还是坐公交从四面八方赶来排练的时候,那一刻我知道我赢得了大家的信任,排练的过程自然也是充满了和谐与欢乐,2013年11月份我指挥张槎老协秋之韵合唱团参加佛山市老年人文艺汇演荣获金奖!

给老人们排练的过程,除了在艺术上作为指导老师要进行指导之外,我也把每次排练都当成是给老人们送去温暖、创造快乐的过程,虽然我做的很少很少,但我发现我用自己的知识给他们的晚年生活带来另一种幸福的时候,一种强烈的满足感包围着我,我觉得我也是最幸福的人!“老吾老,以及人之老”,有了这份爱心和责任,我想我也为和谐社会的建设贡献出了自己的力量吧!

(上接第129页)

现代艺术设计的开放,使整个旗袍的设计风格都更具韵律感和生动之美。利用丝绸面料的悬垂性,还可设计出不同形式的褶皱,如叠褶、堆褶、垂浪褶、抽褶,等等,使旗袍的下摆设计突破传统的开衩设计,具有更多的选择性,如双层鱼尾设计、不对称设计、A型设计、扩大下摆设计等多种形式,使现代旗袍设计更具多样性和丰富性。

此外,现代工艺技术使旗袍在衣领的设计上也突显出不同的设计风格。传统的丝绸旗袍多采用立领设计,通过丝绸排扣体现从衣领到衣摆的立体感,而现代的丝绸面料加入了许多纺织材料,使面料更结实,立体感更强。在现代旗袍设计中,不仅能见到传统的立领设计,为使旗袍更显时尚性,体现现代文化的开放、多元化特点,更多的旗袍设计师将衣领设计为横开领形,体现颈部的肌肤之美,也有设计为镂空的来体现女性朦胧之美,其款式多样,风格迥异。

而利用现代民族工艺,通过缀、绣、镶、绘、扎染、蜡染等方法对丝绸面料进行加工处理,能使其产生特殊的肌理效果,

增强丝绸面料材质的艺术感染力,拓展旗袍设计的想象空间,使丝绸旗袍更具艺术魅力。由此,旗袍的设计不仅应进行文化的传承,也应体现时代的特色,通过多元创新,让旗袍美在当代。

四、结语

中国的丝绸与旗袍以其特有的文化气息,传承着中国的服饰艺术文化,丝绸旗袍更以其独特的风格展现着东方女性的魅力,体现着中国民族服饰的光彩,是中国传统文化的瑰宝。未来的旗袍设计将更充分地运用丝绸面料中的特色元素,并在继承传统服饰文化的基础上大胆创新,促进旗袍服饰的新发展,引领服装设计的新时尚。

参考文献:

- [1]严晓琦.丝绸面料对现代旗袍设计影响研究[J].现代商贸工业,2011(18).
- [2]张中启.丝绸旗袍图案与款式设计分析[J].国际纺织导报,2012(04).
- [3]姜鑫,傅师申.丝绸旗袍的设计要素及发展[J].纺织科技进展,2010(03).