

青花瓷图案在旗袍设计中的运用

张羽

(南京理工大学设计艺术与传媒学院)

210014

摘要:现代旗袍作为展示东方女性魅力的服饰,对传统元素进行了诸多创新应用。青花瓷是中国陶瓷艺术的代表,艺术风格高洁、大气和简洁,现代旗袍装饰融入青花瓷基本构成要素后,其艺术性、实用性、创造性和市场性得到了充分发挥。

关键词:青花瓷;现代旗袍;设计风格;装饰运用

新中国成立后,旗袍成为中华文化的一种符号,穿着旗袍的中国妇女更能显示东方女子的庄重、秀美、典雅、娴静。而具有中华传统文化韵味的现代旗袍,其设计装饰既继承了传统,又有不断的创新。青花瓷的清雅精致、色泽清新、晶莹剔透的特性,在视觉上往往给人以强烈冲击,从而具备了广泛的审美适应性。

一、青花瓷的民族特色

青花瓷是我国传统名瓷,作为景德镇四大传统名瓷之一,被称为中国瓷器中的一朵奇葩,有着浓郁的中国民族风情和丰富的文化底蕴,是中国的国粹。其悠久的历史和高度的国外认知,为青花瓷服饰的创作提供了灵感,使得青花瓷色调图案在服装设计上逐渐盛行。

一个国家的传统文化是一个民族的象征,是一个民族对外交流的明信片,只有植根本土文化的设计理念和设计应用,才能创造出迎合时装界潮流的设计作品。青花瓷由于有着悠久的历史,对于青花瓷的色调、种类、图案设计等多个方面有着丰富的经验,使得从瓷器上的艺术向服装设计上的大尺度转变有了一个很好的基础。

中国的青花瓷有着国宝级别的称号,其设计多以花鸟画、山水画、风景化、天气、怪兽、人物等作为素材,常常表现出多种风格,如:高雅清新、端正静闲、气势恢宏,或严谨或细致,这些不同的发展历史经验都体现了不同朝代下的艺术气息。正是由此,青花瓷目前更多地从最初的瓷器艺术品,开始成为一种引领服装界时尚潮流的点缀,首先青花瓷的色调鲜亮,采用蓝色和白色互相辉映,形成了具有素雅清秀的艺术魅力,同时在观赏方面,多给人以赏心悦目的视觉效果,一直被世人推崇和喜爱。

二、青花瓷图案风格和形象塑造

青花瓷风格在图案设计的布局上,往往图案疏密相间、动静结合的物态感,错落有致的层次感。在这样的青花瓷图案设计中,其所表现的艺术形式往往多种多样,但却多而不腻。青花瓷风格表现于其图案的用笔技巧上,其图案在用笔技巧上往往十分妙笔生花,不同图案纹样聚散适宜,有具体形象下的工笔画,也有抽象形式下的写意画,当然还有表现图形的几何形图案,这种多样的不同绘画表现形式,通过各种不同的方式把其任意组合起来,就可以产生千变万化的艺术效果。

2008年,在北京正式亮相的奥运会颁奖礼仪小姐服饰,其穿着的青花瓷礼服,将青花瓷元素融入现代旗袍装饰设计,简约而高雅,就是对青花瓷色调图案运用的完美诠释。此次奥运会颁奖礼仪小姐服饰中极富中国情调的青花瓷系列,蓝白相映的旗袍式长裙,宛似会行走的青花瓷器。此次的奥运青花瓷服饰设计,绽放国瓷风采,设计者采用青花瓷瓶设计理念、礼服的贴身裁剪、图案的独特设计,令穿衣者的身材曲线完美显现,凸显高雅脱俗气质。

三、青花瓷元素在服装设计中的应用

长期以来,由于中国不断和国外接触交流,属于本国的服饰渐渐被弱化,尽管已经开始和世界开始接轨,但还是有一定的差距。在这种情况下,由于中国的服装行业在长时间内对西方服饰的盲从,导致自己的服饰特色很少,服饰彰显的个性不足。于是人们开始反思,越来越多的服饰设计者在思想理念上有了一个很大的转变,他们开始明白仅靠单纯的模仿难以达到全方位的超

越,必须加入属于自己的民族化特色,即开始了对民族风服饰的研究探讨。

青花瓷从唐到清这样一个久时代的发展历程,其实是一个对美完善追求的过程,青花瓷追求有美玉的效果,这就需要在服饰设计中体现出一种韵味、鲜亮。青花瓷服饰,以其简练的形象、雅致的图案装饰及精练概括的纹样处理,设计表现手法独到,加上在设计上使用最简单的宝蓝与白色调两种,更是渲染出了画面的深浅笔触和形象,完全是最具代表性的中国传统绘画文化,体现了一种高贵典雅之美。在古老的悠久的中华历史文化下,中国人创造了青花瓷这样一种独特的艺术品,现代设计者运用其器面的装饰,来给自己增添了设计理念,运用于现代服饰设计中,显示了中国传统文化的广博性。

四、现代旗袍的设计与创新

1. 现代旗袍的发展历史

旗袍是近代兴起的中国妇女的传统时装,而并非正式的传统民族服装。经过20世纪上半叶的演变,旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定,而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感,旗袍也是设计师灵感的来源之一。

旗袍之美,为世界所公认,她以简洁明快的线条勾勒出东方女性的玲珑曲线,以轻盈细腻的面料映衬出女性的优雅、温柔,以华美绚丽的色彩辉映出女性的柔美,温润,以细致精良的做工展示出女性的精致和娴雅。现代旗袍从清代满族旗袍演化而来,经历了百年的发展,已不仅仅是一种服装形式的变化,更是一种东方文化的发展与成熟,成为中国最具代表性、最富名族风情的女性服装之一。近年来,时装中重新出现的旗袍,在国际时装周频频亮相,风姿绰约有胜当年,并被作为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社礼仪场合。

2. 青花瓷在现代旗袍设计中的应用

中国的青花瓷服饰设计,一般主要有旗袍领、中式立领等多为外国所认同的现代旗袍,在细节的设计上抓住了具有中国代表性的文化元素,体现出浓郁的中国文化艺术味道,得到国外的深度认可。同时,更注重服饰设计中的时尚性,在采取民族风的同时,注重与国际时尚潮流紧密结合。不仅带有民族化的元素,同时还加入国际时尚的元素,利用中国民族服饰的传统工艺,也注入国际时尚服装的时尚造型,总体上体现一种“民族性”“世界性”“时尚性”。如宝蓝色调的青花瓷服饰让人更像一个青花瓷瓶,俏丽迷人。采用两种蓝白色调,很是别致和随性,既有古典味道又增添了一份时尚性在里面,使得纤细的身材更耐看。

五、结语

随着世界的融合,东方风格的服装,开始吸引了来自世界的喜爱和关注。设计师在进行民族化设计时,逐渐融入了中国的青花瓷色调艺术元素,不仅仅是对中国青花瓷自身艺术价值的传承,同时也是青花瓷艺术元素在新时代中的一种与时俱进和理念、技法的创新。在以后的路途上,设计师在进行民族化设计时,更应该准确的给予设计定位,明确设计的风格,把握民族元素的精髓的同时还有融入时尚性元素,只有这样的设计才符合时代的需要。要把传统文化、时代精神、时尚潮流等多方面融合,这样的创作理念才能更让青花瓷艺术得到发展,才能让中国的这朵艺术奇葩盛开得更加鲜艳美丽。

参考文献:

- [1]陶维冉.浅谈现代旗袍设计[J].文艺评论,2012.
- [2]侯玲玲.程丰.青花瓷元素在服装设计中的应用[J].景德镇陶瓷,2012.
- [3]段卫红.现代旗袍设计探析[J].美术与设计,2011.