

吉祥图案在旗袍中的应用研究

张中启 泰山学院美术学院(中国)

摘要:通过对吉祥图案的定义和表现形式的介绍,对吉祥图案的纹样进行了分析,并对吉祥图案在旗袍中的应用进行了论述,为旗袍设计提供了一定的参考。

关键词:旗袍,吉祥图案,刺绣,纸样设计

旗袍诞生于清代,由满族妇女的长袍演变而来^[1],是中华民族的传统服装,承载着几百年来中国女性对美的追求与诠释,曾被誉为中国的“国服”^[2]。旗袍虽经过数百年的洗礼,但依然绚烂绽放,主要是因为旗袍是根据中国女子的身材、皮肤、相貌、气质而创造的服饰^[3],能很好地将东方女性纤腰、削肩、丰臀的体态特征演绎得淋漓尽致。吉祥图案作为中国传统文化的重要组成部分,是旗袍设计中重要元素之一,最能体现时尚性,能够为服装设计师的设计提供丰富的灵感来源。服装设计师可以在保持旗袍传统特色的基础上,结合国际时尚潮流,将吉祥图案与旗袍有机结合、创新设计,以满足现代女性时尚新潮的审美需求。

1 吉祥图案定义

吉祥图案为以含蓄、谐音等手法组成的具有一定吉祥寓意的装饰性纹样。作为一种艺术形式,它广泛流行于民间,是中华民族特色

图案体系的杰出代表,常出现在领口、袖口、前襟、下摆、裤脚等边缘处和腰带上。中国吉祥图案可上溯到商周,其发展于唐宋,鼎盛于明清,并随着人类社会的发展而不断变化。吉祥图案是中华民族艺术和民俗文化千百年沉淀的结果,是广大劳动人民的集体智慧与创造的结晶,其实质是一种以营造吉兆环境为目的、以美的纹饰和造型来禳除各种民间禁忌,并以此寄托祈福求吉心愿。

由于吉祥图案是一种装饰性元素,服装设计师通过对吉祥图案进行重新提炼与整理,并结合现代服装设计理念和审美要求,恰到好处地将吉祥图案运用到旗袍中,这是目前服装设计师设计时尚旗袍常采用的一种有效方法。

2 吉祥图案表现形式

吉祥图案是一种实用性和装饰性相结合的美术形式,吉祥图案与旗袍的有机结合,不仅能展现美丽的图案,还能表现博大精深的历

史文化。吉祥图案常见的表现形式主要有织锦、印花、刺绣、手绘、补花、烫贴花等6种。

2.1 织锦

织锦是我国民间最具特色的织造工艺之一,通常为用染好颜色的彩色经、纬线,采用斜纹花纹为地纹组织,以提花组织织造的色织品,织锦是一种华丽的丝织物,是设计高档旗袍的常用面料。目前我国主要有蜀锦、云锦、宋锦、壮锦四大名锦。

2.1.1 蜀锦

蜀锦历史悠久,工艺独特,以经向彩条为基础起彩,并彩条添花,质地坚韧,是中国四川省成都市所出产的锦类丝织品。蜀锦配色典雅、纹样秀丽、图案繁华,是一种具有民族特色和地方风格的多彩织锦(图1)。

2.1.2 云锦

云锦是南京丝织特产,其用料考究,织工精细,质地坚实,始于南朝而盛于明清,是至善至臻的民族传统工艺珍品。云锦配色多达18种,大量使用金线勾边或金、银线装饰花纹,运用“色晕”层层推出主花,纹样精美,富丽典雅,色彩浓艳,形成金碧辉煌的独特风格,宛如天上云霞,是纺织品中的集大成者(图2)。

图1 蜀锦旗袍

图2 云锦旗袍

2.1.3 宋锦

宋锦是指具有宋代织锦风格的锦缎,其历史悠久,起源于宋代,发源地在苏州,故又称为苏州宋锦,是著名的丝制工艺品之一。宋锦织造工艺独特,质地柔软坚固,平整挺括,一般采用三枚斜纹组织,两经两纬,经线用于底经和面经,底经为有色熟丝,面经用本色生丝作纬线的连接经,所有丝线均采用天然染料手工染色而成,色泽

华丽,富丽堂皇,花色层次丰富,图案精美绝伦,被赋予中国“锦绣之冠”之称(图3)。

图3 宋锦旗袍

2.1.4 壮锦

壮锦起源于宋代,有着悠久的历史 and 深厚的文化底蕴,体现了壮族人民对美好生活的追求和向往,是壮族人民最精彩的文化创造之一。其以原色细纱为经,五光十色的丝线为纬织成而成,色彩绚丽,图案生动,花纹精美,质地厚实,具有浓艳粗犷的艺术特色,是广西民族文化的瑰宝。

2.2 印花

印花是应用染料或涂料,按照一定的工艺,将花纹或图案印到纺织品上的一种加工方法。由于印花旗袍穿在身上舒适柔软,具有强烈的民族性、实用性和舒适性,因此印花旗袍颇受现代女性的喜爱(图4)。印花方法主要有以下几种。

2.2.1 直接印花

直接印花是运用辊筒、回网和丝网版等将各种颜色的花型图案直接印在面料或衣料上,该方法是服饰图案最常见的工艺表现手段。

图4 印花旗袍

直接印花根据花样可以分为3种效果,即白地、满地和色地。白地即印花部分面积小,白地部分面积大;满地花则是织物的绝大部分面积都印有颜色;色地花是先染好地色,然后再印上花纹。

2.2.2 防染印花

防染印花是在面料染色(或尚未显色,或染色后尚未固色)前先在织物上印以防止地色染料或显色的印花浆[印花浆中含有能阻止地色染料上染(或显色、或固色)的防染剂],印花以后,再在染色机中进行染色(或进行显色、固色)。防染印花质朴、单纯,具有民族特色,适合做传统服饰。

2.2.3 拔染印花

拔染印花选用不耐拔染剂的染料染地色,烘干后,用含有拔染剂或同时含有耐拔染剂的花色染料印浆印花,后处理时,印花处地色染料被破坏而消色,形成局部露出白地的白色花纹或因花色染料上染形成的彩色花纹。拔染印花纹样精细,图案丰富,适合做高档旗袍。

2.2.4 转移印花

转移印花先将颜料印在纸上,制成转移印花纸,再通过高温将颜

色转移到织物上。转移印花面料颜色鲜艳,层次细腻,花型逼真,艺术性强,适合旗袍的局部装饰。

2.2.5 数码印花

数码印花是指将扫描、数字相片、图像或计算机制作处理的各种数字化图案输入计算机,通过电脑分色印花系统,借助专用的栅格图像处理器(RIP 软件),将各种专用染料(活性、分散、酸性染料等),按照设计的图案要求,直接喷印到服装面料上。该方法适合制作高精度的印花产品,可提升产品的档次。

2.3 刺绣

刺绣是中国民间传统艺术的一个重要的组成部分,也是中华民族文化艺术的宝贵遗产,古称针绣,俗称绣花,是用绣针将丝线或其他纤维的纱线,按照设计花纹图案和色彩的要求在面料上穿刺,以绣迹构成各种优美图案(图5)。中国刺绣工艺较多,不同的刺绣工艺具有不同的外观效果,如苏绣图案秀丽,色彩典雅;湘绣图案素雅,具有水墨画风格;蜀绣图案色彩丰

图5 刺绣旗袍

富,具有浓郁的地方特色;粤绣图案色彩富丽,光彩夺目,繁而不乱,纹理分明。因此,服装设计师通过刺绣工艺与旗袍的结合,可使旗袍在具有实用价值和东方神韵的同时,更具有观赏价值和审美价值,从而深受现代女性青睐。

2.4 手绘

手绘是用纺织品绘画颜料、染料、涂料及丙烯颜料,采用喷洒、平涂、渲染等多种手法,直接在服装上绘制图案纹样。手绘是一门古老的手工技术,是中华民族一朵古老而新颖的艺术之花,且随着人们生活水平的提高和审美情趣个性化发展的需求,手绘旗袍受到女性越来越多的喜爱和关注。主要原因在于手绘旗袍图案千姿百态,色彩丰富,有强烈的个性特色,可以是写实的,也可以是抽象的;可一花一朵地点缀,也可气势磅礴地大面积渲染(图6)。手绘图案旗袍能够将流行风格与传统文化揉为一体,很好地反映个人的意趣和风格,人们在欣赏旗袍手绘图案的同

图6 手绘旗袍

时,还可观赏旗袍,得到多方面的艺术享受。

2.5 补花

中国现代补花的历史可以追溯到唐代的堆绫和贴绢,其实质是将某种面料图案按照设计要求剪成规定花片形状,将花片的毛边扣烫平整,通过缝缀、机补、刺绣等工艺将花片按照款式要求固定在衣片相应的设计部位。补花工艺主要适合于净色旗袍的设计,补花图案简洁大方,肌理感较强,具有很强的装饰性(图7)。

图7 补花旗袍

2.6 烫贴花

烫贴花是将烫贴纸上的吉祥图案按照旗袍款式要求,用高温熨斗直接压印在旗袍上(图8)。压印过程中熨烫温度十分关键,温度过低,烫贴纸上的图案与旗袍结合牢度不够,影响穿着效果和使用寿命;温度过高,烫贴纸上的图案容易损坏,直接影响旗袍的外观效果。旗袍上的烫贴花可以根据穿着场合选择合适的吉祥图案,从而提高旗袍的高贵感和华丽感。

图8 烫贴花旗袍

3 吉祥图案纹样

旗袍具有悠久的历史文化和丰富的艺术创造,吉祥图案是千百年中华民间、民族艺术和民族文化沉淀的结果。吉祥图案作为旗袍中的一种传统装饰纹样,通过某种自然现象的寓意、谐音或附加文字等来表达人们的美好愿望和理想、对美好生活的向往和追求。吉祥图案纹样非常丰富,旗袍中的吉祥图案纹样按照外观特征可以分为植物纹样和动物纹样。

3.1 植物纹样

旗袍植物纹样的图案主要以自然植物为素材,是因为大自然的植物具有拟人化的品格象征(图9)。如荷花可用来象征爱情,是因为荷花具有“莲之出淤泥而不染,濯清莲而不妖”的高洁品质;牡丹可表示雍容华贵,是因为牡丹为花中之王;月季可表示平安,是因为月季四季开花;梅花可用来表示坚贞不屈,因为梅花凌霜傲雪。

3.2 动物纹样

旗袍动物纹样的图案主要以凤、鸳鸯、孔雀等作素材进行创新设

图9 植物纹样图案旗袍

图10 动物纹样图案旗袍

计(图10)。凤凰是祥瑞的化身,百鸟之首,象征美好、和平、吉祥、喜庆;孔雀是“四灵”之一,百禽之王,奉为神鸟,象征吉祥、幸福、美丽、善良;鸳鸯,古人称为匹鸟,雄左雌右,形影不离,象征爱情婚姻美满。

吉祥图案纹样在具体设计时,往往是将多种植物纹样或植物纹样与动物纹样进行结合,以创造出丰富多彩的吉祥图案。如:玉兰与

牡丹组合构成“玉堂富贵”图案;梅花与百合组合构成“和和美美”图案;牡丹与凤凰相组合构成“凤戏牡丹”图案。

4 吉祥图案在旗袍上的应用形式

4.1 整体应用

吉祥图案在旗袍中的整体应用是指吉祥图案大小花纹随意平铺整个旗袍,整体疏密错落,外观绚丽多彩,主要是将旗袍款式与吉祥图案结合起来进行设计。对于面积较小的满地吉祥图案旗袍,可以根据旗袍的塑身要求,采用省道和分割线设计旗袍纸样;对于面积比较大的吉祥图案旗袍,设计旗袍纸样时,应注意省道和分割线不能经过吉祥图案,否则会破坏图案的完整性(图 11)。整体应用吉祥图案的旗袍其图案内容可以采取一种形式图案,也可以在旗袍的不同部位采取不同形式的图案,但要注意适度原则,否则会出现过于简单或凌乱的效果。

图 11 吉祥图案整体应用旗袍

图 12 吉祥图案中心应用旗袍

图 13 吉祥图案边缘应用旗袍

4.2 局部应用

4.2.1 中心应用

吉祥图案在旗袍中的中心应用需考虑其装饰部位,应引导人们关注旗袍的设计重点,通过吉祥图案的不同造型特征和组织形式,使观者能够产生不同的心理联想和审美评价。其位置

一般位于旗袍的肩部、胸部、腰部、腹部、背部及臀部等人体体表的起伏曲面处(图 12)。吉祥图案位于旗袍胸部时,应采用放射式、螺旋状的吉祥图案,这主要是因为女性胸部是仅次于头部的重要的视觉中心,也是凸显女性曲线美的重要部位,吉祥图案位于旗袍胸部时,视觉冲击力强,能够使女性胸部圆润而丰满。吉祥图案位于旗袍的腰部和腹部时,应采用明度较低,具有收缩感造型的吉祥图案,也可以从和谐统一、美的角度考虑,腰部和腹部的吉祥图案可与胸部吉祥图案连在一起,形成一个统一的整体。吉祥图案位于旗袍腰部时还

可采用不同方向的吉祥图案造型,因为斜向吉祥图案具有积极向上的感觉,斜向吉祥图案具有隔断感,纵向吉祥图案具有挺拔、修长之感。

4.2.2 边缘应用

吉祥图案在旗袍中的边缘应用可强调旗袍的款式特征,增加旗袍的轮廓感和线条感,具有典雅、华贵的风格,充分体现浓郁的东方韵味。其位置一般位于旗袍的偏襟、开衩、下摆、袖口等处(图 13)。吉祥图案位于旗袍的下摆、袖口

处,具有稳健和安定的特点;位于偏襟处,具有上升和下沉的感觉;位于开衩处则能够勾勒形体,体现修长挺拔的效果。

5 结语

吉祥图案属于中国的传统文化,是中华民族瑰宝,将这种传统精髓和现代服装设计理念相结合,创造独具风格的设计作品,设计出符合当代女性审美需求的当代特色旗袍,才能更好地发挥吉祥

图案在当代旗袍中的生命力,展示中华文化民族特有的艺术奇葩。

参 考 文 献

- [1] 姚梦圆,周俊良. 旗袍设计中的女性美[J]. 美术大观,2010,43(6):124.
- [2] 范康宁. 浅析旗袍的发展与演变[J]. 美术大观,2010,43(10):76-77.
- [3] 张中启. 丝绸旗袍图案与款式设计分析[J]. 国际纺织导报,2012,40(4):64-71.

基金项目:山东省泰安市科技发展计划专项计划资助项目(20102022)

Application of auspicious on Qipao

Zhang Zhongqi, Art college, Taishan University, Tai'an/China

Abstract: The definition and forms of auspicious were introduced, the patterns of auspicious were analysed, and the applications of auspicious on Qipao was summarized. The study provided an important reference for designing Qipao.

Keywords: Qipao, auspicious, embroidery, pattern design

.....

(上接第 70 页)

Research on the influence of insolation on the colour fastness and mechanical property of fabric (fiber)

Meng Jin, Cui Zhiying

Fashion · Art Design Institute, Donghua University, Shanghai/China

Abstract: The garments will be aged by insolation during the process of being wore, thus it's significant to study the influence of insolation on the performances of fabrics. The effect of insolation on the color fastness and mechanical property of fabric (fiber) was reviewed and concluded. The gaps and the further areas of this study were indicated.

Keywords: insolation, fabric, color fastness, mechanical property