

盘扣造型艺术及其创新设计

屈宁馨, 胥箐箐

(绍兴文理学院纺织服装学院, 浙江 绍兴 312000)

【摘要】对相关文献、图像以及史料进行分析,概述了盘扣的渊源,并且通过对某些典型盘扣造型进行归纳分析,总结了盘扣具有造型形象性、结构对称性及功能性等艺术特征。在盘扣应用现状的基础上,结合设计案例对盘扣造型在创新上展开探究,为中国盘扣造型这一传统元素在服装领域的创新提供新的方法和设计思路参考。

【关键词】旗袍; 盘扣; 造型; 创新设计

Doi:10.3969/j.issn.2095-0101.2016.05.16

中图分类号: TS941.3

文献标识码: A

文章编号: 2095-0101(2016)05-0048-04

盘扣作为中国传统元素,是汉族与满清服饰文化融合发展的载体。盘扣承载着我国传统文化的精髓,其造型、色彩和材质等都是伟大智慧的结晶。盘扣兼具实用功能与装饰功能,同时蕴含着丰富的内在价值。盘扣具有的造型形象、结构对称及功能性等艺术特征,为中国盘扣造型这一传统元素在服装领域的创新提供了新的方法。

1 盘扣概述

盘扣起源于远古时期《结绳记事》的记录方法,借助于这一方法束起繁冗的衣服以方便行动,自宋代已有使用。元明之后,人们渐渐用布条缠绕做成各种花形图案连接前后衣襟,称为“盘花”,即“盘扣”,多用于内衣。多年来,汉族人崇尚飘逸、秀美的服饰,多用衣带固定,直到清朝盘扣才得到广泛的应用。随着清军入关,清政府强制推行的“断发易服”,使满族文化快速融入汉族服饰之中,并在其几百年的统治过程中不断加强对文化的干涉,通过服饰文化的改变体现其政权更替,在文化入侵的同时也使满汉文化进一步融合,盘扣逐渐也被汉人使用于服饰之中,并不断影响周边的朝鲜和越南等国。

2 盘扣的造型及特征

2.1 盘扣的基本造型

成型的盘扣分为3部分:扣结、扣门和扣花。扣结与

扣门承担着盘扣的功能性作用,而扣花承担装饰性,根据服饰的需要而变化。传统的盘扣分为直扣和花扣。直扣也称为“一字扣”,其造型也最为简单。在编结技艺不断成熟之后,出现了更具装饰性也相对复杂多变的花扣,花扣大都取自饱含民族特征和带有吉祥寓意的图案。为了起固定衣襟的作用,盘扣都是成对出现,一端由袷条套成环,另一端则打成结,盘扣就此分为一公一母,来固定前身衣片。盘扣在传统中式服装的布局中应用于领口,腋下,右衽直角偏襟等处,可根据不同款式灵活使用。为了方便人站着或者坐下来穿衣,盘扣的设计都应用于服装前襟的部分,且至少在膝盖以上。受纤维原料使用的局限,传统中国民族服饰基本由棉、麻、毛和丝等天然纤维的材质制成,为了节约用料和考虑服饰的整体和谐,盘扣基本由服装边角料制成。成型盘扣和盘扣基本结构参见图1、图2。

图1 成型盘扣

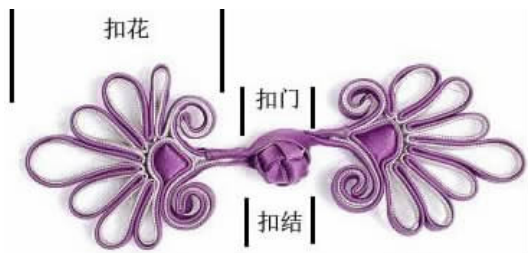

图2 盘扣基本结构

收稿日期: 2016-09-10

作者简介: 屈宁馨(1994-),女,陕西咸阳人,绍兴文理学院服装设计与工程专业在读本科生。

通讯作者: 胥箐箐(1987-),女,山东莱芜人,研究生,绍兴文理学院纺织服装学院教师。主要研究方向: 服装设计与服饰文化。

万方数据

2.2 盘扣造型分析

图3为选用非服用材料的几何造型镶嵌盘扣,服装为民国后期的新式旗袍,其融入了西方立体裁剪的手法和当时流行的高领。所用盘扣装饰位于领部。其扣门采用的是传统布料的工艺手法,扣花造型为3个金属质地的扣子,简单大方。根据中国“疏密论”的审美观,面料的图案和色彩复杂的旗袍自然要配色调统一或是花型较为简单的盘扣,传统工艺的琵琶扣,四方扣等也是由几何图案进一步演化而来。服装行业有了进一步发展之后,几何形的镶嵌盘扣就受到了青睐。这类盘扣材料多为非服用材料,如玉石、贝壳和象牙等,也可采用镶嵌工艺制作而成。民国时期大多数人仍采用棉麻等布料的边角料制作盘扣,而富裕家庭、交际名媛等也有使用丝绸、玉器、金银的丝线或珊瑚等名贵材料装饰盘扣。

图3 非服用材料制作的新式盘扣

图4为造型取自自然实物的镂花盘扣,衣服为民国时期的新式装袖旗袍,但其所用盘扣装饰是最古典的镂花盘扣,这类形状取自自然景观的盘扣,也是传统盘扣造型中较为普遍的一种,如蝴蝶扣和荷花扣等等。这一类盘扣历史也较为长久,用于女装,工艺较为复杂。此类

图4 镂花盘扣

取自自然图案的盘扣都饱含寓意,如家庭圆满、长寿多福和爱情忠贞等,代表了人们对美好生活的期待。

图5为传统的盘扣样式,称为“四方扣”。是由两条拌条制作而成,工艺简单,是流传最久的盘扣花型之一。四方扣采用对称的样式,十分符合中国人的审美特征。“对称均匀的结构不但易于编结组合,而且具有传统盘扣装饰属性的特点,恰当地释怀了中国人精致、朴实、和谐和高雅的审美观,也符合阿恩海姆所提出的‘一个对称的形象看上去更加坚固和更加稳定’的美学特征。”

图5 四方盘扣

2.3 盘扣造型特征

2.3.1 盘扣的整体特征

传统的盘扣反映了中国人对称的审美特征,所以一对盘扣的扣花部分总是以对称的形态出现,在其结构和色彩上都有所反映。新式旗袍诞生之后,不对称的花式盘扣被更加广泛地应用于各类服装之中。时至今日,创意造型的盘扣也越来越多。

2.3.2 扣门、扣结固定,起功能性作用

盘扣来源于四、五百年前的蒙古,蒙满两族世代生活在中国北部高纬度的寒冷地区,合体的服装相较汉族传统飘逸的服饰更加保暖,盘扣不仅在服饰的穿戴上方便,而且可以在袖口、领口等处收紧以达到保暖的目的。扣门与扣结的配合,其间的相互牵拉加强服装的合体程度,便于行动或是骑马,受到满族人的普遍青睐。民国时期,传统的旗袍被改良,而盘扣的应用,更加使旗袍达到了凸显女性体型的特点。

2.3.3 扣花变化多样,起装饰性目的

盘扣的扣花部分是盘扣装饰性能的体现,最直接的可分为直扣和花扣。花扣的种类很多,有取自自然景观的梅花扣、金鱼扣等;有取自文字的囍字扣、寿字扣等。根据不同服装的需要,也有对称和不对称之分。盘扣的色彩也多种多样,与不同的服饰相呼应或与其所取的寓意相结合。

2.3.4 内在审美价值

从简洁的一字扣到花样繁多的花式扣,中国人对美好的信念从未改变。“扣”从产生至今,经历不计其数的形式,而唯有“盘扣”的存在被赋予无数美好的寓意。近

代以来,旗袍成为中国女性的国服,盘扣的使用自然更加讲究。“服装往往是身份的象征,旗袍更突出考虑穿着者的身份和出席场合,如春节配如意扣,年轻女性配兰花扣,老太太配寿字扣。”盘扣的众多形态是中国人以谐音或象征手法来表达自己情感的方式,也正是这样,小小的盘扣才饱含浓浓的文化含意。

3 盘扣的创新设计

3.1 盘扣的应用现状

盘扣作为一种文化的象征,也被运用于室内设计和包装设计等领域。盘扣设计,集实用性于装饰性于一体。从功能性角度来看,盘扣应用于带有文化历史感的服装或者工艺品中;从装饰性角度而言,即使是作为单纯的点缀,为服装、饰品和人们的生活增添着来自于历史回味。在不同设计师的笔下,盘扣绽放着别样的光彩,设计师们在不破坏盘扣的古典韵味的同时,运用新的手法让盘扣体现出与现代结合的美。

近年来,阿玛尼、LV 等国际名牌纷纷将目光投向中国的盘扣,欧美风格的洒脱配上中国风格的婉约,矛盾中展现平衡。图 6 为 LV 的作品,图 7 为阿玛尼的作品。

图 6 LV 作品

图 7 阿玛尼作品

3.2 盘扣造型在现代女装中的创新设计

在教学实践中,师生也对盘扣造型进行了一些创新设计,如下以 3 款应用设计加以说明。

3.2.1 盘扣造型创新一

本套服装的盘扣的形态设计以孔雀尾翎眼的造型(见图 8)为灵感来源,加入花蕊的元素,为对称式盘扣(见图 9),服装款式以旗袍作为设计原型,将盘扣应用于旗袍领子处,使之结合。本设计应用于直开襟创意旗袍门襟的两侧。用亮丽的红、黄、橙色来展现,与衣身色彩相呼应,又与裙身色彩形成鲜明对比,见图 10。

图 8 设计一的灵感来源

图 9 设计一的设计造型

图 10 设计一的效果图

3.2.2 盘扣造型创新二

设计二是将盘扣应用于春秋季节的风衣上,都位于门襟位置。第一枚盘扣在领子处,连接过肩及袖身。风衣

本身为落肩设计,盘扣扣花部分取自传统“如意结”的编织方法,覆盖于整个过肩部分。此种编制方法也应用于袖口,再以绳连接,使之成为一体。第二枚盘扣在下胸围位置。只保留扣门和扣结,扣花部分以松紧带代替,一方面扣门和扣结的存在以呼应领口处的盘扣设计,另一方面保持了风衣的功能性。本套设计的盘扣均采用与衣身同色的深棕色,袖子与过肩的面料采用浅灰色,这样的配色方法相对较为中性,不沉闷也不扎眼。

图 11 设计二灵感来源图

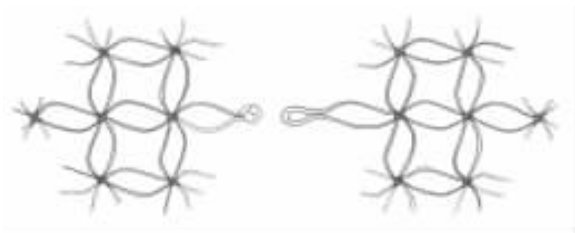

图 12 设计二设计造型

图 13 设计二设计效果图

3.2.3 盘扣造型创新三

本套设计以旗袍为原型,盘扣的灵感来源来自于中国传统图案——凤凰。本套旗袍的衣身主体部分除领子与裙子都采用纱质面料。将盘扣的扣花部分较为复杂,采用放大的设计方法。考虑服装的可穿性,衣身为开胸设计,盘扣为两枚,融入图案,第一枚盘扣在领子部分,

以凤凰图案的脖子为依托,主要为功能性用途。第二枚盘扣连接凤凰图案的躯干与尾巴,主要用于装饰。尾巴连接裙子的拼接,使之成为一个整体。本套设计盘扣的色彩选用黄色、金色和红色的渐变来展现,在蓝色的衣身中非常显眼和突出。

图 14 设计三灵感来源

图 15 设计三设计造型

图 16 设计三设计效果图

4 结 语

盘扣在现代服饰中的创新应用是现代人们审美观、价值观的重新定位,且可以更好地拓展设计的广度与深度。同时,在大数据的背景下,新材料、新机器和新工艺也使得盘扣造型更具有异样化。作为中国传统元素,盘

(下转第 88 页)

3.8 连衣裙廓形流行趋势历史演变图分析

从图 7 可以发现,2007~2015 年间,廓形由之间的 X、A、H 的外轮廓造型逐渐向圆润 O 型转变(主要指腰

部以下廓形);裙长逐渐变短;腰长逐渐变高;胸腰臀三者对比明显,越加体现女性优美曲线;领口开度相对比较含蓄。参见图 8 的示意图。

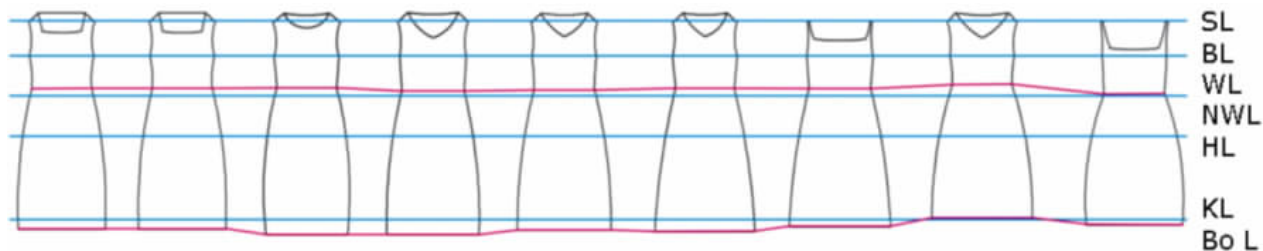

图 8 连衣裙廓形流行趋势历史演变

3.9 科学预测未来廓形流行趋势的发展走向

通过对廓形流行趋势变量数值定量(确保一个数值不变,其他数值变动)进行横向、纵向比较。可以发现连衣裙裙长呈现上升趋势,其他变量均呈现下降趋势。且下一季连衣裙廓形下摆将会变得宽大,腰线将会下移。整体来讲将会更加合体,体现人体的曲线。

4 服装流行趋势预测新方法归纳

以女式连衣裙为例,其服装流行趋势预测新方法可归纳为:

通过个案分析方法,对影响廓形流行趋势的具体数值测量、比较、分析,对流行趋势进行科学预测;

采用“眼间距等比测量”新型测量方法,将图片测量数据转换成成衣真实尺寸数据;

数理统计方法“误差棒”对影响流行趋势变量因素进行科学分析;

对影响流行趋势变量数据进行定量横向、纵向分析,并绘制各变量变化趋势图;

变量数据横向、纵向真实比例,得出每年流行趋势波动范围的具体数值。

5 结 语

平湖服装企业的转型升级在如火如荼地进行中,品牌的创建与流行趋势的准确预测紧密相联,而在今日商业化的市场大潮中,服饰的日益丰富和市场形势的日益复杂化,一般服装企业很难凭借自己的能力去准确预测下一季度的服饰流行走向及特点。为此本研究以女式连衣裙为例,归纳出预测流行趋势的科学量化的方法。此方法可举一反三地适用于各类服装流行趋势的预测,为中小企业的转型升级提供了科学、简单和可行的服装流行趋势预测的新方法。

参考文献

- [1]三吉满智子等.服装造型学——理论篇[M].北京:中国纺织出版社,2006.56-57.
- [2]王珊.2000 年到 2006 年女装廓形的研究[D].上海:东华大学,2007.
- [3]中泽愈.人体与服装[M].北京:中国纺织出版社,2003.76-77.

[4]吴禹.从系带到盘扣——谈中国古人的松与紧[J].黑龙江史志,2014,(16):24-26.

[5]付馨馨,陈淑聪.盘扣元素在现代女装设计中的创新应用研究[J].丝绸,2015,(3):45-50.

[6]姚媛.中国盘扣文化与应用研究[J].现代装饰,2013,(11):126.

[7]杨启梅.中国对襟纽扣服饰源流探析[D].苏州:苏州大学,2007.

参考文献

[1]周洁.传统盘扣风格样式及其在职业女装中的应用研究[D].长沙:湖南师范大学,2013.

[2]徐冬.旗袍[M].安徽:黄山书社,2011.39.

[3]茅惠伟.盘扣的装饰研究[J].浙江纺织服装技术学院学报,2015,(2):20.