

中国传统服装中旗袍元素的应用方法研究

田广菓 朱雪莹 弋梦梦 刘让同

(中原工学院 服装学院, 河南 郑州 450000)

〔摘要〕在分析旗袍历史沿革、旗袍的渊源及演变、现代礼服的重要特征等基础上,诠释了中国各时期历史服饰的特点及其对旗袍发展及演变的影响。介绍了旗袍元素定义、旗袍元素的组成部分及其优越性,并对旗袍元素中廓形、立领、胸襟、盘扣、刺绣、开衩等所体现的美感进行了剖析,在此基础上,从审美视角出发,论述了旗袍各种元素在现代礼服中的典型应用,并描述了旗袍元素与现代礼服的碰撞与交融的典型运用案例,介绍了将旗袍的廓形、领襟、面料、工艺等元素应用在现代礼服设计的相关方法与技巧,并总结了旗袍元素在礼服制作运用中的前景和发展之路。

〔关键词〕旗袍元素;现代礼服;综合应用;案例分析;审美视角

〔文献标识码〕 A

〔文章编号〕 1671-3389(2016)03-14-04

1 现状分析

在当代现实生活中,大多女性都热衷和追捧西式礼服,但是作为国人的我们更希望穿着具有中国民族文化特色的礼服来展现我们中华民族深厚的文化底蕴,展现中华民族多姿多彩的民族品性。

然而,在当今社会,往往只能在影视作品和传统节日庆典上才能见到让人流连忘返的经典旗袍的身影。因此,我们完全有必要在新时代延续它独特的魅力,让更多的现代女性和时尚界为之青睐和膜拜。当然还应与国际时尚接轨,将旗袍元素的精髓保留,并结合一些现代礼服的设计理念和创新设计手法,打造新的旗袍礼服,突出中华民族特色的服饰文化,这应成为服装设计领域一个崭新的设计思路,以充分体现现代人开阔的设计思想和融合古典的思维,是现代设计师的智慧结晶。

2 旗袍发展史

2.1 清代旗袍(满族)

只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有直接关系,用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上已不归为“旗袍”的范畴。从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中可看出满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。至清后期,亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交

融,使双方服饰的差别日益减小,遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期,旗女所穿的长袍,衣身较为宽大,造型线条平直硬朗,衣长至脚踝,采用直线,胸、肩、腰、臀部完全平直,女性身体的曲线毫不外露。

图1 清代旗袍(满族)

2.2 近代旗袍

汉族仿效满族服饰的风气在达官贵妇中流行。

图2 近代旗袍

2.3 民国旗袍

民国时期,掀起了一股女权运动浪潮,寻求解放的社会大气候荡涤着服饰装扮上的陈规陋习,趋向于简洁,色调力求淡雅,注重体现女性的自然之美。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表,成为社会的理想形象,她们是文明的象征、时尚的先导,以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。

旗袍最初是以马甲的形式出现,马甲长及足背,加在短袄上。后又将长马甲改成有袖的式样,也就成了新式旗袍的雏形。内穿倒大袖短袄,外套无袖长马甲。1926年,短袄和马甲合二为一。(此为改造的民国新旗袍雏形)。

图3 民国旗袍

2.4 现代旗袍

二十年代后期和三十年代,旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。1929年,受欧美短裙影响,原来长短适中的旗袍开始变短,下摆上缩至膝盖,袖口变短变小。后来又有校服式旗袍,下摆缩至膝盖以上1寸,袖子采用西式。这一改变遭非议,1931年后旗袍又开始变长,下摆下垂。三十年代中期发展到极点,袍底落地遮住双脚,称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短,缩至肩下两寸,1936年后几乎无袖。现代旗袍的剪裁更突出了人体的曲线美。

3 旗袍元素的元素剖析与应用分析

3.1 旗袍几大经典元素

旗袍作为一种中国传统的服饰,是中国传统袍式服装经过上千年的变化和演变所成,是中国

女性推崇的服饰,能充分地体现东方女性优美的身姿和流畅的线条,经久不衰的款式释放着东方独有的神韵,是最具中国传统特色、最具民族代表性和最能表现东方女性美的经典服饰。中国旗袍,它存在的意义,已经不仅仅是一种“服饰”,而是一种文化、一种符号、一种象征和一种骄傲。中国人民拥有它,亚洲人民熟悉它,世界人民青睐它。它有着辉煌的历史,有着享誉世界的地位。

图4 现代旗袍

旗袍有几大经典元素:廓形的曲线之美;立领的端庄之美;胸襟的灵动之美;开衩的朦胧之美;盘扣的点睛之美;刺绣的韵意之美。这些元素不仅仅增色于旗袍,还蕴涵了中国传统历史文化的底蕴。

随着新时代、新世纪的到来,旗袍将与礼服同呼吸、共命运,旗袍元素在现代礼服设计中的运用将以崭新的面貌融入不断进步的新社会,融入人类享有的时尚之中。在新时代运用中国旗袍元素的精髓,不仅仅要延续旗袍的独特魅力,还应与国际时尚接轨,抓住它与现代礼服的切合点,结合一些新时尚设计的理念和创新礼服的设计手法,打造出新的现代旗袍礼服,将中国旗袍文化发扬光大。

3.2 旗袍元素在礼服设计中成功运用的实例分析

3.2.1 旗袍元素在现代礼服设计中的运用——国际礼仪社交圈

开国以来,旗袍已经成为我国领导夫人接见各国的国宾的服装,也是我国派驻各国的女性官员和使馆官员夫人人们的首选服装。每逢庆典、重大节庆、接见赴宴时,优雅的旗袍总是“座上客”。2008年北京奥运会上礼仪小姐的礼服就尤为突出,从设计、选料、打板到制作总计一百多道工序,把中国传统旗袍元素和工艺运用到了奥运颁奖礼

服上,包括优美的廓形、精美的刺绣,精制的盘扣等,又注入了现代礼服设计的创新血液,赋予了颁奖礼服新的活力,向世人展现着新的东方之美。

图5 北京奥运会上礼仪小姐的礼服

3.2.2 旗袍元素在现代礼服设计中的运用——时尚演艺界

红地毯一向是时尚界争奇斗艳的平台。1994年世界著名的时尚品牌圣罗兰 YSL 曾为著名艺人巩俐出席戛纳电影节时设计了一套具有东方特色的礼服,成了时尚界中国味的典范。至此掀起了与旗袍元素为伍的现代礼服风潮。

此款旗袍礼服性感无比,大胆地将胸前的胸襟做成了深V形,露出半边酥胸,运用中国旗袍常用的锦缎面料贴身剪裁,袍身大胆地运用了龙纹刺绣,保留了旗袍的立领元素,省去了盘扣的繁杂用西式蝴蝶结取而代之,简洁而不失旗袍的韵味。延续了旗袍开高衩的特点,增添了一点朦胧之美。可谓是中国旗袍与西式礼服结合的佳作。配合简单的中式盘头,中国古典韵味十足。

图6 时尚演艺界旗袍

著名西方影星妮科尔·基德曼对于旗袍的喜欢不言而喻,更是最早将旗袍元素运用在现代礼服中并带入世界时尚演艺界的典范。早在1990年奥斯卡的颁奖典礼上,便以一袭粉红色的透视旗袍式样的礼服艳惊四座。此外,在影片《澳大利亚》中穿着一件红色旗袍元素礼服更是让人过目不忘。它一改旗袍的常用质地,用纱质面料做

袍身,通透无比,再加以红色的抹胸式内衬,坦露与遮羞运用的恰到好处,保留了旗袍的立领元素,将大襟延伸至胸线下方,做挖空处理,露出抹胸,乳沟凸显。将盘扣元素点缀于腰部的斜襟上,别有一番韵味。袍身并未采用传统刺绣纹饰,改以菊花、荷花图纹做杏色水墨染印处理,显得格外别致。

3.2.3 旗袍元素在现代礼服设计中的运用——百姓旗袍作坊

中国传统服饰工艺经历了上千年的发展,出现了不少老字号品牌,北京城流传多年的歌谣“头顶马聚源、身穿瑞蚨祥、脚踩内联升”是对传统服饰工艺老字号的生动写照。瑞蚨祥作为中国传统服饰工艺老字号的首席,始终坚持着与时俱进,尤其在旗袍领域做到传承与创新相结合,起到了将中国服饰文化发扬光大的重要作用。北京瑞蚨祥绸布店开业于清朝光绪十九年(1893年),是享誉海内外的中华老字号,百余年来“瑞蚨祥”始终在丝绸业及手工缝制行业中处于领先地位,尤其在旗袍领域做到与时俱进,传承旗袍深厚的文化底蕴,从选料到成衣制作遵循传统制作工艺的镶、滚、拼、盘、贴、烫等,同时增加了手工刺绣等技艺,选料精良、剪裁得体、滚边讲究、盘扣精美,还吸收外来服饰特色,融和西方礼服形态、加入科学染织技术等。在旗袍的色彩、款式、面料、配饰等方面均具有匠心独运般的创新。

图7 “瑞蚨祥”旗袍

4 总结

“传统与时尚”是一个经典、永恒而又美丽的命题,搁笔之时觉得意犹未尽。传统与时尚之间存在着一种微妙的关系,昨日的时尚亦是今日之传统,今日的时尚必将成为明日的传统。伴随着时间的前行,时尚与传统不断更替、交换。时尚界是满足人们审美变化要求,创造丰富生活的平台。传统元素是时尚的图腾,时尚是传统元素前

行的动力。

本文重点展示了中国传统服饰文化的发扬与创新,研究并剖析了中国旗袍元素精髓的独特魅力,并通过旗袍与礼服结合的实例,为现代礼服设计提供一套全新思路,鼓励当代设计师们发扬中国传统旗袍文化,使得中国旗袍在将来以更加优越的姿态跻身于世界时尚服装之列,让更多的现代女性和时尚界为之青睐和膜拜。

参考文献

- 1.陶慧敏.从北京奥运礼服看旗袍文化的继承和发展[J].纺织科技进展,2009(2)
- 2.梁伟.从中国传统吉祥图案探寻现代化设计[M].北京:中国纺织出版社,2009
- 3.李玉婷.现代服装设计中传统服饰元素的应用[D].清华大学,2007
- 4.柏云霞.唐代服饰元素在中国当代女式礼

服中的运用[D].苏州大学

- 5.陆洵异.中国旗袍的服饰渊源及其国际化趋势[J].西南民族大学学报(人文社科版),2003
- 6.鲁虹.旗袍的继承与创新[J].四川丝绸,2002(4)
- 7.纪杨.从旗袍看中式礼服的创新设计[J].电源评介,2012(1)
- 8.段卫红.现代旗袍设计探析[J].艺术与设计(理论),2009(2)
- 9.卞向阳.论旗袍的流行起源[J].装饰,2003(11)
- 10.徐强.浅析旗袍对现代服饰的影响[J].国际纺织导报,2006(8)
- 11.常颖慧.浅析盘扣在现代旗袍设计中韵致情趣[J].艺术科技,2012(12)

(上接第10页) 不饱和脂肪酸根据双键个数的不同,分为单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸两种。亚油酸和亚麻酸属多不饱和脂肪酸,是人体不能合成的,必需从膳食中补充,因被称为必需脂肪酸。人体一旦缺乏亚麻酸即会引起人体脂质代谢紊乱,导致免疫力低下,健忘,疲劳,视力减退,动脉硬化等症状。婴幼儿、青少年缺乏亚麻酸会影响智力正常发育。亚麻酸在人体内还能参与前列腺素的合成并提高前列腺素的活性,改善血小板代谢并减弱血小板凝聚力,从而有效预防高血脂,高血压的发生。亚麻酸还能清除血管及其周围组织中过剩的胆固醇,使之转移到肝脏中随胆汁排除,达到抗血栓,防止动脉硬化及保持血液畅通的重要作用。亚油酸在人体内的衍生物——花生四烯酸,是促进人体生长发育的重要物质,对维持细胞膜的结构和功能具有重要作用。亚油酸能降低血液中的胆固醇,防止动脉硬化,在临床上用于防治心血管疾病。

2. 炸蚕雄蛾油的保健食品应用开发

随着我国人口的老龄化加剧,高血脂、高血

压、高血糖的三高人群逐渐增加。而随着人民生活水平的提高,饮食结构也在发生着巨大的变化,吃得多吃得好,运动少,是当前人们在饮食上的主要特点。炸蚕雄蛾油中的亚麻酸、亚油酸与不饱和脂肪酸的含量占76%以上,对降低三高有着重要的辅助作用。而传统的西药虽然能迅速降低三高,但是副作用巨大,不宜长期服用。目前根据国家卫生部、食药监局的全民大健康的新理念,研发炸蚕雄蛾油降三高保健食品是今后发展的大的趋势和方向。同时,炸蚕雄蛾油的开发也会给辽东乃至整个东北的广大蚕农带来巨大的经济效益和社会效益。

由于不饱和脂肪酸所具有的特殊生理机能,已经引起人们的广泛关注。随着社会的发展和人们健康理念的增强,功能性保健食品已经被越来越多的人所接受。同时随着蚕业经济的复苏及蚕桑资源的综合开发利用,炸蚕雄蛾油作为炸蚕雄蛾生理保健成分之一,如得到合理开发利用,必将具有广阔的发展前景,带来可观的经济效益和社会效益。