

浅谈舞台表演中的旗袍风格设计

◎王宛春 徐青青 李静

(西安工程大学,陕西 西安 710048)

摘要:旗袍虽然源于清代旗人之袍,但是它是中西服饰文化的产物,现代旗袍设计已经具备了独立的、与旗人之袍迥然不同的风格韵味。传统旗袍、改良旗袍、现代旗袍代表了三个截然不同的历史时期的服饰文化观念,也悄然酝酿着新时代的未来旗袍将传统与时代结合,民族与世界融合,一直是旗袍款式发展演变的规律,也必然影响着旗袍未来的发展道路。在不久的将来,设计师们将传统与时代结合,民族与世界融合,在保持中国传统文化内涵的同时,吸收西方的服饰理念和制衣技巧,设计出更合理更富有时代意义的中国旗袍,继承和弘扬旗袍的传统文化内涵和艺术价值。

关键词:旗袍;传统;融合

中图分类号:J523.5 J81 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-0992(2011)04-0160-02

第一章、舞台表演

为了展现出旗袍的不同风格,可以通过舞台表演的形式来表现。从广义上说,舞台表演可以分为两大类:表演性演出和展示性演出,受国际时尚界的影响,我国的服装文化不断普及,服装市场也蓬勃发展起来,服装的舞台表演引导人们在服装服饰上追求美、表现美,成为一种文化的传播者。这些多元化的、创新性的服装舞台表演推行品牌文化,普及了服装文化知识,提高审美能力和着装修养,激活服装设计师的创作激情,促进服装市场的迅速成长与成熟,推行品牌文化,传播流行风尚,刺激购买欲望,都起到了很好的推动作用。

第二章、舞台表演中旗袍风格的视觉表现形式

影响舞台表演视觉性的因素有很多,包括舞台造型、背景、道具、灯光等造型范围,受到这些因素的影响,旗袍的设

计应更具艺术感染力和艺术个性的表现力。由于视觉在整个感觉器官中居于主导和基础地位,因而在舞台表演中的旗袍设计,需要与视觉传达设计相辅相成,所以旗袍的设计以造型、色彩、文字、空间和形象等等作为视觉基础元素来进行表现,并要求表现美感、营造气氛、呈现出旗袍穿着时的时空环境及意象,通过旗袍带来的视觉元素来进行传递,以视觉艺术规律进行创作旗袍的色彩、肌理同样具有重要的表现价值,旗袍的面料、肌理形态以及色彩经过分离、组合、改变都可以重新转换成不同的视觉形象舞台表演意念的转化与组合。舞台表演中的旗袍设计是在设计主题下,根据旗袍所传达的意念、表现的时代、时间、穿着地点场合以及社会环境等形成的在视觉因素上的考虑。结合模特的形体动作语言,借助视觉造型艺术的处理烘托出舞台表演中旗袍的美,由“意”转“象”,表现出旗

袍的思想内容,在舞台表演的特定的条件限制下,旗袍的表现手法和艺术形式可适当的夸张,将主题意念和艺术形式组织起来营造出特定的舞台氛围。在旗袍的设计中可运用抽象、象征、虚拟、隐喻或局部装饰等表现手法,将旗袍的主题意念以视觉形象的形式表现出来。

第三章、舞台表演中的创新设计

随着时代的发展,社会的进步,旗袍在领悟其文化内涵和装饰韵味的基础上,融合世界服饰文化精华进行再创造,传统旗袍和民国旗袍已不再符合现代时尚新潮的审美观念,人们对于旗袍款式的创新呼吁越来越高。一些喜爱东方传统文化的服装设计师将中国旗袍逐步推向国际地位,在传统与现代的思想潮流碰撞中,旗袍款式设计逐步脱离旧有的模式,实现服装的开放式发展。此外,还可以借鉴西式服装的结构原理打破常规

念亦无能可念,是名随顺。^{[4] (200)}

佛法虽然讲出来了,但我们不能执着于“说”出来的“法”,也不能执着于自己的“念”——即对“法”的理解,才是对“法”的正确态度。佛经中充满了这种取消对立的“不二法门”,皎然在建立自己的诗学体系时,显然借鉴了“不二法门”思想方法,他想使自己的诗学体系“通达无碍”。

皎然最终是倾向于南宗禅的^{[5] (260-262)}。《诗式》定稿在他的晚年,当时正是南宗禅盛行之时^{[6] (237-239)}。南宗禅的“对法”、“中道”和儒家的“中和”可以说是相通的,但南宗禅的“中道”事实上又向前迈出了一步:

若三处俱空,即是本体空寂。惟有中道亦不在其中。中道义因边而立,犹如三指并同,要因两边,始立中指;若无两

边,中指亦无。经云:虚空无中边,诸佛身亦然。^{[7] (612-13)}

·庐山法师大问:“何者是中道义?”答曰:“边义即是。”问:“今问中道义,何故答边道义是?”答曰:“今言中道者,要因边义立,若其不立边,中道亦不立。”^{[7] (666)}

为了说法的“方便”,所以才立有“中”、“边”,但不能因而执“中”执“边”,所以神会强调说:“见无念者,中道第一义谛。”^{[8] (639)}最终的、最高的境界是要靠“悟”的,所以皎然说:“夫诗人造极之旨,必在神旨,得之者妙无二门”,反过来,也不能因此取消“说法”,所以皎然要“通识四面”,正“好丹非素之失”。

总之,皎然对“中和”的追求贯穿了《诗式》全篇,这种“中和”思想是佛学“中道”思想与儒家“中和”思想的糅合,从而使他的这种“中和”更显灵活、飘忽,更

具包容性,更适合表达艺术这一高度复杂的文化样式,成为皎然建立其诗学体系的理论基础之一。

参考文献:

- [1] 王运熙、顾易生. 中国文学批评通史(隋唐五代卷)[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1996
- [2] 张少康、刘三富. 中国文学理论批评发展史[M]. 北京: 北京大学出版社, 1995.
- [3] 罗根泽. 中国文学批评史[M]. 上海: 上海书店出版社, 2003
- [4] 高振振. 《大乘起信论》校释[M]. 北京: 中华书局, 1992
- [5] 蒋寅. 大历诗人研究(上编)[M]. 北京: 中华书局, 1995
- [6] 杜继文. 魏道儒. 中国禅宗通史[M]. 江苏古籍出版社, 1993
- [7] 杨曾文编校. 神会和尚禅语录[M]. 北京: 中华书局, 1996

的设计手法,根据不同年龄、体型的女性创新设计,在设计中,可以在保持其基本造型不变的基础上,对旗袍的肩部、背部、门襟等局部造型进行创新改良设计,比如对肩部抽褶,或对肩部进行露肩、不对称设计,背部可以采取镂空的手法,或镂空后加垫蕾丝等设计为旗袍增添几分浪漫与性感,还可以打破固有的斜襟设计手法,采用前襟、肩襟或者无襟的处理方法,总之在旗袍的设计中融合时尚的设计元素,使得改良后的旗袍保持原有的典雅又不是时尚的浪漫气息。

3.1 旗袍各部位设计手法

3.1.1 领部的廓形设计

在舞台表演的旗袍设计过程中,为了达到一些舞台效果,可尝试在肩部形成一张一弛的对比条件下,增大领形,降低领座,增加领子的层次感来丰富旗袍的轮廓造型,还可以大胆打开设计思路,如夸张、变形原有领行将对称领行改为不对称性,将“V”领改成“U”型,或者去掉旗袍领改为无领。

3.1.2 肩部的廓形设计

现代的旗袍与传统旗袍在肩部的设计有了很大的变化,采用起肩的造型手段来改变传统单一的肩部外轮廓,如灯笼袖、火腿袖、悬垂袖、多层袖、袖头开衩、起肩袖、袖口分割或镂空的设计打破传统的固有模式,也可利用薄厚方圆不一的肩垫进行辅助造型,还可以借助其它手法结合面料的特点和旗袍的整体风格展开设计。

3.1.3 腰部的廓形设计

腰部是制约性极强的一个部位,所以它的设计是旗袍廓形造型中最为关键的一步,它的设计变化影响到旗袍的整个外部廓形,在腰部增大放松量,会形成圆形或正三角形的轮廓造型。腰围线的高低变化,是旗袍变得生动、鲜明,具有夸张的艺术效果,还可以在腰部进行大胆的突破设计,将传统旗袍的腰部加省、收紧的造型设计成扩大放松的效果,是旗袍产生一种休闲、自然、返璞归真的美感。

3.1.4 臀部的廓形设计

旗袍臀部的廓形可以采用夸大的重点表现方法,突出臀部轮廓的外部特征,达到求新求变的效果,运用斜裁的手法来扩大臀部的外形轮廓,从而突出臀部的丰满与腰部的纤细。

3.1.5 底摆部的廓形设计

旗袍底摆的变化设计尤为丰富,款式的长短、不对称、参差不齐都可作为底摆的设计特点,参差不齐的外轮廓特征,方圆、曲直的变化设计,带给旗袍变化的节奏感与韵律感,此外在旗袍的设计中,还可汲取前卫的、朋克主义的设计手段,采用折迭、空间置换等等手法,使旗袍底摆更加符合个性的审美。

3.1.6 襟部的廓形设计

旗袍传统的襟部设计主要有大襟、一字襟、偏大襟、缺襟、双开襟、琵琶襟等,现代旗袍设计可以采用简化的设计方法,引用不同的装饰物改变其设计。

3.2 旗袍的局部装饰设计

3.2.1 盘扣

盘扣是旗袍最重要的装饰元素之一是中国结的一种,多为手工制作一般以花卉、动物、几何形状为基本形,是中国的民族艺术。盘扣主要以单色扣和双色扣之分,多采用绸缎为原料,高质浆糊为糊料,铜丝为布芯,(可做出各种形状,不易变形),其外形怀旧精美、小巧玲珑。盘扣的颜色一般选用与旗袍相对的颜色,起到画龙点睛的作用,其设计造型也要根据面料纹样而定,在旗袍盘扣的设计中,一字扣、凤尾扣、琵琶扣、蝴蝶扣等盘扣应用较多。

3.2.2 镶滚边

一般单色的旗袍在镶滚边的面料选择上较广,可以是本科,也可以是不同质地、色泽图案的材料,相对于花色面料的旗袍,一般选择素色的素色的镶滚边条。滚边的精做,其独到之处,也是传统服装以及其他民族服装中未曾出现过的。人称“大镶大滚”或“宽镶密滚”,少则一二道,多则十八道。在清咸丰、同治年间,镶滚达到高峰时期,有“三镶三滚”“五镶五滚”“七镶七滚”之别,遂至“十八镶滚”,有的甚至整件衣服全用花边镶滚,以至几乎难以辨识本来的衣料,尤其在妇女服装中表现的更为突出,达到登峰造极无以复加的程度将细腻、精美和繁复发展到了极致。”

3.2.3 刺绣

刺绣的形式多种多样平绣、辫绣、挑绣、补绣、缂绣、盘绣……等多种绣法,现代刺绣分手绣和机绣两种方式,手绣的手工细腻,但耗工时,工艺成本也相应较高,而机绣的工艺成本较手绣相比略低,图案造型不及手绣细腻、精美,但适合大批量的机器加工。旗袍的刺绣花边

有单边刺绣、双边刺绣以及多层边刺绣,纹样以传统吉祥图案和传统花卉图案为主,大多都是二方连续的表现形式,主要出现在领边、袖口、大襟和衣摆等处。如今旗袍上的刺绣应用已经不像以前那么拘谨了,刺绣的面积也越来越多,胸前、背后以及前襟都有出现,纹样以单独的形式出现或是以角花的形式出现居多。

结语

对舞台表演的旗袍设计中,在充分发挥旗袍魅力的同时,积极弘扬民族服装文化,运用多种艺术手法打破惯例设计出独具特色的受到人们喜爱的服装。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,也是设计师灵感来源之一。

旗袍是近代兴起的中国妇女的传统时装,而非正式的传统民族服装,它既有沧桑变幻的往昔,更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义,加之可欣赏度比较高,因而富有一定收藏价值,现代穿旗袍的女性虽然较少,但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味,同时又能体现时尚之美,所以也具有一定的收藏价值。

在舞台表演中,以浓郁的民族风格,体现中华民族的传统美,将传统与现代结合,民族与世界融合,在保持中国传统文化内涵的同时,吸收更多的西方服饰理念与制衣技巧,使舞台表演的旗袍更富有时代意义,继承和弘扬旗袍的传统文化内涵和艺术价值。在设计中,需要不断的创新求变、丰富其内质,使其更加多元化,更好地将旗袍的当代设计发扬光大。

参考文献:

- [1] 冯泽民, 齐志家. 服装发展史教程[M], 北京: 中国纺织出版社, 2000: 2
- [2] 袁杰英. 中国旗袍[M], 北京: 中国纺织出版社, 2000: 23
- [3] 江平, 石春涛. 服装简史[M], 北京: 中国纺织出版社, 2002: 36
- [4] 皇甫菊含. 时装表演教程[M], 南京: 江苏美术出版社, 2001: 82
- [5] Hua Mei: Chinese Clothing [M], 北京: 五洲传媒出版社, 2004: 87-9

作者简介: 王宛春, 工作单位: 西安工程大学 服装与艺术设计学院 研究生。