

论旗袍的创新发展

——解构传统、演绎现代、传播文化

文 湖南涉外经济学院艺术设计学院 江成叶 艳

【内容摘要】从传承文化、多元设计、产业生产和教育培养等几个方面阐述了旗袍的创新发展,指出只有结合现代生活进行旗袍时装化设计、工业化生产和大众化的推广,才能使这一传统服饰继续传承下去。

【关键词】旗袍 创新发展 设计

当今世界工业文明无时无刻不在撞击着人们生活的各个领域,人们哀叹自然生态遭到破坏,痛斥白色污染的可恶,讨厌生活资源的浪费,心灵上越来越向往自然、纯朴,在服装审美选择中,也越来越倾向于环保舒适和具有民族特色的服装,而旗袍是唯一经过改良得以继续发展和演变的一款民族服装,它在发展变迁中,经历了盛行、衰落、借鉴改良和再次盛行的发展过程,其民族性、区域性表现得尤为突出。

旗袍最初是由清代满族妇女所穿的袍服演变而来,从清朝开始发展到现在已经有三百多年的历史。20世纪三四十年代是旗袍发展的鼎盛时期,然而到了50年代末,旗袍逐渐被中山装、人民装所替代。到了60年代旗袍基本在中国大陆销声匿迹了。后来的近20年里,旗袍在中国大受冷落,没有发展空间,直到20世纪末,东方文化热在国际时装界悄然兴起。不论是巴黎还是纽约,几乎每一个季节的时装发布会上,都会有设计师表现出对东方文化的兴趣,东方风格的服装也一直在时尚潮流中占有一席之地。旗袍作为其主要代表,立领、对襟、弧形下摆、两侧开衩、绣花、团花、盘扣等元素,频频出现在西方前卫时装上,以鲜明的个性,引起了国际时装界的轰动。与此同时,在中国大地上,由于西式服装的流行与普及,千人一面,毫无特色。穿中国风格的服装反而非同一般,旗袍又成为新的时尚。因此旗袍具有很广阔的发展空间,结合现代生活,本文从以下几个方面对旗袍进行创新设计。

一、东西结合, 传承文化, 突出特色

中国服装业与国际先进水平相比,有较大的差异,东西方服饰文化也存在较大的差异。在20世纪30年代流行的旗袍曾借鉴过西方文化进行款式改良,把原来的宽袖大袖改良成S形女装,在结构上有了重大突破。随着时代的进步,人们对异族文化的宽容度和对本民族文化的亲和度又有了新的理解和认识。因此,对民族文化的继承发扬以及对异族文化的学习借鉴,造就了旗袍设计必定走向多元化。如日本著名设计师三宅一生的作品,将现代新型材料和肌理效应与传统服装结合是他一贯的创作特色。他从素材出发用最粗犷的面料褶皱和独具匠心的服装造型,以简洁演绎出复杂,单一隐藏着百变,用抽象和具象、精致和运动以及最细腻的艺术语言和装饰手法加以表现。由于契合了日本茶道精神的内涵,深奥的哲学思想通过古典长袍、现代裾裙的设计得以体现。其作品常常是既源于传统风格,又充满前卫精神。三宅一生之所以能在国际时装周舞台上大放光彩,正是因为他在继承本土文化的同时,又能充分学习西方文化的优点,将两者恰到好处地熔于一炉。在他的作品中,很少看到和服的影子,但民族性却极为鲜明,并且富于时代感。成功的经验告诉我们,旗袍的继承与发展不能简单机械地模仿,而是要认真挖掘研究传统民族服饰文化,用现代眼光去分析、继承传统,吸取精华,推陈出新,设计出既有民族特色,又富于时代意味的旗袍产品,做到个性突出、款式精美并且方便出行。

如旗袍的领型设计,最初的改良旗袍领是高领,其领高达到四五厘米,甚至六七厘米,领高盖住腮帮,头部必须抬得很高才能撑起领子。显而易见,这样的结构完全不符合现代人的着装行为,后来渐渐降低领高,使颈根部的活动自如。在开襟设计上,以往旗袍大多开在右边外加盘扣装饰,由于生活节奏加快,旗袍的开襟形式出现多样化,有单襟、双襟、不对称斜襟、如意襟、曲襟、直襟、方襟以及无襟,其功能性设计也由原来的盘扣打开改为拉链或纽扣,这与现代人的生活节奏和生活习惯息息相关。在底摆与开衩的设计上,传统的旗袍底摆比较宽松,后来随着腰身的收拢逐渐变短,特别是两边的开衩为了行走方便,人或大小,行走时下角微微飘动,具有轻快活泼之感。发展到现在,旗袍的裙摆有直摆、宽摆、礼服摆、A字摆、鱼尾摆、侧内摆等形式。在功能性设计上,底摆造型与开衩的作用有两种:一是位置高低、疏密配合整体服装风格进行设计,可以不受传统的限制,高开衩圆底摆的长礼服裙,走路露出高贵的衬里和修长的美腿,惊艳而性感;低开衩直底摆的铅笔裙,含蓄而内敛。二是开衩的形状可以由平直线条组成,也可以由曲线线条组成,结合底摆甚至可以用褶裥放大开衩的角度。

由此,在旗袍各个部位,我们可以进行多元化设计,考虑更多的人体功能舒适性,使现代人穿着起来更显身材、显气质、显品位。

二、多元设计, 走系列化、品牌化、国际化发展道路
在服装业竞争非常残酷的今天,竞争的主题逐

系列设计的品牌旗袍

系列设计的品牌旗袍

系列设计的品牌旗袍

系列设计的品牌旗袍

渐由质量之争扩展为品牌的形象之争。树立鲜明、完整的公众形象的品牌,往往能够占据更大的市场份额。从某种意义上说,品牌就意味着高品质与高价位,能够成为销售的保证。品牌服装产品看重主题系列设计,在每年每季度的新产品开发设计中,都需要事先确定好系列主题,只有确定好了系列主题,才可以为整个设计团队指明设计方向,使服装产品有核心、有规划。以往,旗袍的设计都没有主题引导产品设计,大多是单单一单,其形式单一,产品不具有吸引力和竞争力。因此,旗袍只有树立起独特、鲜明的形象,才能够占有市场,获得发展的生机。其品牌系列化设计应把握好三个原则:第一,要重找新鲜感,引领时尚感。时尚是具有时间性和空间性的时髦和流行,它更具有明显的时代标志。对于它的转瞬即逝,流动的周期与速度,必须及时捕捉和掌握。为适应各个时期的新生活,必须随时研究、探讨、紧跟。第二,要能激发消费者的购心理。在当代快节奏的生活方式中,着装不可能成为出行的障碍,所以人们越来越倾向于简单、节俭的服装,旗袍在众多服装款式中,正属于面料节俭、款式简单的服装,销售季节主要在夏季,因此现代旗袍必须根据当前的生活方式,无论从款式、结构还是工艺都要适合现代人的着装风格,这样才会有市场,才能激发消费者的购心理。第三,要建立品牌风格,把握产品定位。品牌风格是秉承品牌文化,以丰富的生产管理经验和精湛的技术品质为时尚所称道。产品定位讲究工艺、设计、风格与舒适兼备,锐意将高贵典雅与时尚合二为一。无论从选料、颜色还是采用先进科技制作,旗袍品牌都要对产品外形、品质与工艺严谨要求,这不单是产品与时装同步前进,也诠释品牌对优质生活形态的见解,回应消费者对品质的诉求。只有把握好了以上三点,旗袍才能走入国际时尚主流。

三、利用自动化生产,扩大生产规模,逐步形成环保产业

旗袍要形成产业,走向市场、走向世界,单靠家庭个体手工生产是做不到的,必须建设专业生产厂家,通过引进先进技术、革新技术,提高生产效率,改进产品质量,扩大生产规模,以适应市场不断扩

大的需求,提高经济效益。随着计算机技术的飞速发展,计算机辅助设计层出不穷,早已广泛应用于商业、工业、医疗、艺术设计、娱乐等各个领域。目前,计算机在服装界的应用包括:计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM),以及计算机集成制造系统(CIMS)等,先后在世界范围内得到推广和应用,对服装业的发展具有深远的影响。因此,采用一体化的产业高端技术,将使不摩登的旗袍时装化、流行化、工业化,达到多品种小批量或单单一单的生产。举例如下:首先,根据品牌定位,进行实地考察,提取出特色民族元素,用电脑进行现代旗袍设计。然后,利用服装CAD的软、硬件系统,进行打板排料,利用款式设计系统进行款式构思和设计图的绘画;利用样板设计系统建立资料库,用于样板管理;用三维衣系统解决样板不符合人体结构问题;利用推板放码系统推出各种不同型号的样板;利用排料系统自动排料,最大限度地提高布料使用率。最后,使用服装CAM进行裁剪。服装CAM的效率主要体现在小批量、短周期、高精度的服装加工生产中。

另外,现代工业的发展,对生态环境构成了严重威胁,出于对被污染的都市生活的反感,人们在着装观念上也发生了更新,越来越多的人喜欢选择环保性材料的服装,所谓环保性材料,就是不用化学纤维等对人体健康有害的面质为原料,而质上图案花纹不用化学原料印染,而是衣服上绣织生态的花卉,有的甚至缝缀鲜花,寓意保护自然生态环境。在传统旗袍中就经常使用刺绣工艺,用针将金、银线或丝、棉、绒等彩线在布帛、丝绸、锦缎等织物上绣制各种装饰图案,构成各种优美图形、花纹或文字。旗袍主要材质是丝绸,就是蚕丝制造的纺织品,环保舒适,它以精良的材质、美艳的刺绣图案以及丰富的文化内涵闻名于世。就旗袍而言,就应将环保意识、生态意识融入到设计理念中,让生态面料、自然纹样成为流行的主题。因此,我们应大力开发这类产品,使其应用到旗袍设计中,这将会为经济发展作出重大贡献。

四、大力培养专业技术人才,提高旗袍产品开发能力

在我国服装设计行业,既了解旗袍文化,又能很

好继承创新旗袍产品的设计师并不多,其原因就在于很多设计师对民族与时尚的把握还不够到位,他们的仅仅只是了解设计专业知识,对旗袍文化没有深刻的理解,这样就无法把握旗袍文化的实质,设计中难免会出现照搬现象,流于片面,表现出排挤感。有的了解旗袍文化,却又不具备设计专业知识,设计的服装结构上又难免会有缺陷。因此,必须加强专业技术人才的培育,让他们能够接受到专业知识与民族文化的双重熏陶。人才培养方式可以采取院校培养、企业培训等多种形式。院校培养主要在于加强对旗袍文化的讲解,对各流派旗袍文化的研究创新,如海派旗袍与京派旗袍的异同等。企业培训在于技术的传承,如旗袍的镶、嵌、滚、盘等手工艺与现代服装制作形式相结合,大力开发新的旗袍产品。

综上所述,旗袍现在逐渐以崭新的面貌出现在世界各大时装周舞台上,显示出蓬勃的生命力和迷人的魅力。因此,我们要不断弘扬旗袍文化,更好地推动旗袍工业化发展,使我们这一宝贵的民族元素得以继承和创新。

【基金项目】本文获湖南省普通高等教学教育改革研究项目“服装设计师专业本科生人才培养模式与课程改革实践研究——以湖南涉外经济学院为例”(湘教改[2012]401号)、湖南省教育厅科学研究一般项目“海派旗袍元素在现代服装设计中的应用研究”(项目编号:11C0781)和湖南省大学生研究性学习和创新性实验计划项目“民族元素在现代服装设计中的创新发展研究”(湘教通[2012]402号)联合资助。

参考文献:

1. 范康宁. 浅谈旗袍的发展与演变. 美术大观, 2010, 10
2. 郭斐. 从旗袍的变革看中国传统服饰文化的走向. 北京联合大学学报, 2001, 15
3. 杨莉. 关于传统民族服装现代化的几点思考. 新世纪彩霞——首届中国少数民族服饰文化学术研讨会论文集, 2002, 2
4. 郑娜. 旗袍传统工艺与现代设计. 中国纺织出版社, 1999
5. 王荣. 浅谈服装潮流与服装设计. 艺术研究, 2007
6. 江成. 浅谈民族服饰工业化的发展. 艺海, 2009, 5

东西文化结合的改良旗袍

东西文化结合的改良旗袍

东西文化结合的改良旗袍

东西文化结合的改良旗袍

