

浅谈旗袍元素在中国画创作中的应用

TEXT / 王小路

当今社会文化环境的大背景下,中国画创作贵在创新,创新离不开借鉴;而中国传统服装旗袍为其他艺术类学科提供大量参考资料的同时,同样也为中国画的创作提供新鲜的养料,将旗袍元素巧妙地应用到中国画创作当中,不仅是中国画创作的创新,更是两种中国传统文化交流。

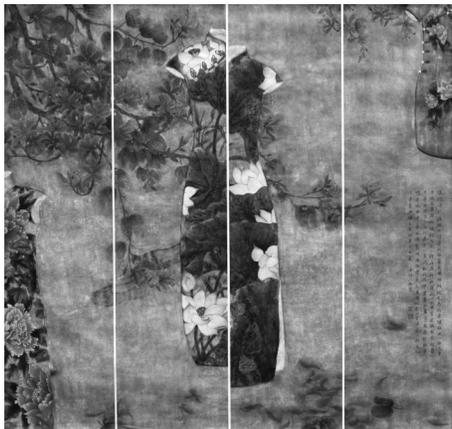
一、旗袍及其独特元素

袍服当中具有代表性的那便是最受中国女性青睐的传统服饰——旗袍,它的历史可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣乃是我国古代最重要的服装形式之一,尤其自春秋战国到汉代曾为时人所重,所以后世的袍服与深衣就有着一定的渊源关系了。旗袍,原来是清朝时期满族妇女的一种服装,在皇族妃子和贵族妇女中间深受欢迎。满族的先民为女真族,满族的妇女们所穿的服装受到辽、金、元代的蒙古族妇女长袍的影响。在17世纪初期(公元1601年)努尔哈赤将女真各个部落统一了起来,并创立了“八旗”制度,所有被编入“八旗”的族人都称之为旗人,他们所穿的袍子就叫做旗袍。

随后,满族旗人在漫长的半牧半耕与拓展疆土的征战中,他们的服装也逐渐演变为全身呈直筒式、腰身宽松、无领的服装款式,这样的款式也就是最初的旗袍款式。满族旗人男女老少皆穿此服,女人穿的叫做大衫,男人穿的叫做长袍。后来满军入侵,在北京建立了清朝统治政府,在随后的一百多年的时间里,这种旗袍被作为专一的服装取代了汉人的长裙款式。

后来,因受西方服装文化的影响,旗袍的款式也发生了变化,如原先的旗袍是无领的变为有领;肥大的袍袖变的窄小,宽松的腰身也变得纤瘦。在上个世纪二十到四十年代,旗袍的款式更是发生革命性的变化,并受中国女性的青睐,因为此时旗袍的轮廓完全与妇女的体态相一致,能将女性的身段风韵完全体现出来。大到面料选择、裁剪的样板设计、面料的图纹纹样、面料的色彩,等等,小到扣子、襟边、开衩等都显得愈加丰富。这些旗袍所特有的元素也是多种多样、丰富多彩。这些旗袍元素在为其本身的实用性和艺术性增添光芒的同

王小路 《国风》

时,也为中国画这一传统的艺术形式提供大量的可参考资料。

二、旗袍与中国画的关系

众所周知,旗袍是我国传统服装文化的典型代表,是中国艺术门类中相对比较久远的一种艺术形式。然而中国画也是中国传统艺术中重要的门类之一。因此这两种传统的艺术形式里都流着相同的中国传统文化血液,两者有着共同的深厚文化基因。

所不同的即是对艺术的表现语言和形态。艺术是通过塑造形象具体的反映社会生活、表现作者思想情感的一种社会意识形态。旗袍这种服装艺术经过上个世纪上半叶的演变革新,它的各种基本特征和组成元素慢慢稳定。并且它作为中国最具代表性的传统服饰,其存在与发展是在特定的文化因素与社会环境下完成的,通过对旗袍这样的人文因素的研究,我们不难发现,它能让我们更加充分的去了解中国的传统文化,它是一种内与外和谐统一的典型民族服装艺术,是我国传统服装文化的重要代表。和中国画艺术一样,它追随着时代,承载着中国文明,显露着中国人的修养,体现着中国人的美德,演化为天地间一道绚丽的彩虹。它以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情和气质。旗袍和中国画的结合便能很好地将中国传统的两种不同文化形式和谐地统一起来,它不仅连起了中国的过去和未来,也连起了中国人的生活与艺术,将中国人所拥有的民族特质、勤劳、朴实、生生不息的民族精神巧妙地表现出来,将美的憧憬、美的风韵洒满人间。

三、旗袍元素在中国画创作中应用的体现

中国漫长的历史为当今各个行列的艺术家提供了丰富的创作素材,交叉学科文化的相互借鉴与渗透,更是为艺术家的创作开启一扇灵感的天窗。当然中国的传统服装文化旗袍也可以为传统的中国绘画艺术中国画创作提供大量资源。

首先,旗袍的样式呈现在中国画上便为观众营造出一种强烈的形式美感,旗袍的样式繁多,开襟的样式有:意襟、琵琶襟、斜襟、双襟;领有高领、低领、无领;袖口有长袖、短袖、无袖;开衩有高开衩、低开衩;款式长短又有长旗袍、短旗袍,等等。旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。袖形的款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等;圆襟旗袍给人的感觉襟处线条圆顺流畅,直襟旗袍给人的感觉是身材丰满修长,等等。旗袍本身的款式形状可以通过画家的二度创作应用到自己的画面当中,除此大的形体结构以外,还有常见的立领、侧衩、盘纽、滚边、图式纹样、配色,特别是风格理念等许多元素都可以运用到中国画的创作当中,这就需要画家具有良好的中国服装文化素养,不断创新。

其次,旗袍上的图案纹样以及其各种各样美好的寓意都是西方服装艺术乃至其他行列艺术中不可拥有的。传统的图案纹样和装饰

是中国服装文化的创新之处,这些图案纹样的相对独立性,画家可以大量的运用到中国画的创作当中,但是,在目前现代化快节奏的生活状态下,这些繁杂的中国传统纹样和装饰也并非都可以成为中国画创作的积极元素,因此在借鉴和应用的同时要注重画家本人对旗袍元素创新和改变,这样画家所创作出来的作品会更加符合现代艺术的思维形式及审美特征。画家在对旗袍纹样的选择上可以选择含苞欲放的花朵图案,或者条纹、几何图案,因为这些图案纹样不显张扬、用到画面上使画面增添韵味和雅致之感。

再次,旗袍拥有着绚丽醒目的各样色彩,旗袍的色彩,被认为是其美感的灵魂所在。旗袍在其色彩上的应用可算是中国传统服装的经典映像了,它把中国服装色彩的应用推向了极致,色彩的调配别具匠心。不同的色彩表示不同的寓意,并且在不同的场合和季节都有独到的组合搭配,给人不同的审美感受。这些独特的色彩也能充分展现出中国满族悠久的历史,在旗袍色彩元素方面,不能仅仅停留在原本的色彩复制层面,要进一步对原有的色彩进行创新调和,在原有色彩的基础上,调和出适合画面需要的色彩,这些色彩显然既具有中国特有的色彩寓意,又不失当今色彩的时代性。这样整个画面不仅在对旗袍的色彩元素应用中提炼了精华,而且更使得画面具有鲜活的中国味。除此还有,旗袍上面的各种小件装束,例如盘扣、纽扣、襟边等装饰,这些装饰的应用在画面中能起到丰富画面的作用,可以为画面起到锦上添花的美感。

四、旗袍元素在中国画创作中应用的意义

旗袍元素在中国画创作中的应用体现出了中国传统美学理念即中和之美。除此旗袍本身的造型之美、色彩之美、图案纹样之美等旗袍元素融入中国画的创作当中,图案和色泽的端庄高雅,给人一种中庸华贵之感。

画家通过旗袍和中国画两种传统的文化形式巧妙地相结合,用中国画的语言书写出旗袍这一中国独有的婉约、典雅的东方美感,让中国旗袍成为响亮的中国名片,抢眼的旗袍元素如同是为当今绚丽的中国画创作注入了兴奋剂,其自身拥有着深厚的文化底蕴,并为中国画的创作提供一种新的文化养料。同样的中国传统文化都注重“意”的营造和表达,旗袍的服饰审美意象并非完全指的是技术上的美感,更多的是它的综合审美意味,通过旗袍本身的文化特质传达出来一种中国独特的意象美感,将这种服装的意象审美和中国画的意象审美有机的相结合,便能指引着当今中国主流文化的发展方向,并形成独具魅力的中国文化。

【王小路,广西财经学院文化传播学院】