

中国吉祥纹样在旗袍设计中的应用

□曾 红

摘 要:吉祥纹样是中国文化的凝结,是旗袍设计中的重要元素,能体现旗袍的民族风格和时代色彩,为旗袍设计增添了无穷的魅力。文章以分析吉祥纹样的特性为切入点,解析吉祥纹样在旗袍设计中的呈现方式,阐述吉祥纹样在旗袍设计中的表现和创新应用、当代中国设计师对吉祥纹样的传承。

关键词:旗袍设计 吉祥纹样 应用

旗袍是中西服饰文化合璧的新服式,积淀了长期以来中国女性对美的追求和演绎。旗袍虽然已经走过了较长的岁月,但是依旧闪烁着独特的魅力光辉,深受广大女性同胞的喜爱与追捧。这主要得益于旗袍是根据中国女子的身材特征、气质相貌设计、制作的,能完美体现东方女性前凸后翘的体态特征。作为我国传统文化的有机组成部分,吉祥纹样是旗袍设计中的重要元素,能够体现旗袍的民族风味和时代色彩。设计师应该正视吉祥纹样的传承与创新应用,赋予旗袍时代感。

一、吉祥纹样概述

所谓吉祥纹样,顾名思义,就是以谐音、含蓄等手段设计的具有一定吉祥寓意的装饰图案。吉祥纹样是我国民间特有的艺术形式,具有强烈的民族符号特性,其应用于服装设计中,常常出现在领口、袖口、下摆等边缘处,可以起到点缀和装饰作用。我国的吉祥纹样兴起于商周时期,发展于唐宋时期,并于明清时期达到巅峰,随着中国历史的发展而不断变化。毋庸置疑,吉祥纹样凝聚了中国民族艺术数千年来的精髓,是人民群众的智慧结晶,有着深厚的文化底蕴。从本质上而言,吉祥纹样旨在创设一种吉兆环境,以美的纹饰和造型为载体,用来消除各种民间禁忌,并以此寄托人们内心的祈祷愿望,希望人平安、事事顺心。

吉祥纹样是一种独特的装饰性元素,设计师通过对它进行有机提炼与有效整合,将其应用于服装设计,使服装焕发新的风采。将吉祥纹样应用于旗袍设计中,能使旗袍凸显非凡的魅力。

二、吉祥纹样在旗袍设计中的表现形式

回首以往,人们将各种不同的纯色有机搭配在一起,希望能体现出事物不同的美感。但如果仅仅满足于这一层次,那么所得到的装饰纹样是非常有限的。因此,聪明的人们又发明了刺绣、印染等工艺技巧,形成了更加多样的装饰纹样。事实上,人们将不同的图案应用于服装中有着相当漫长的历史,而且不同的时期有着不同的装饰纹样。如,殷商时期的连续规矩纹、汉朝时期的水纹和云气纹、三国时期的卷草花卉组合纹样、宋朝时期蓝印花

布中的纹样、明清时期的丁字连锁纹样等,这些纹样各具特色,有着独特的视觉特点,洋溢着浓郁的民族特色。如今,随着社会的不断发展,吉祥纹样的表现形式更加丰富,将其应用于旗袍设计中,可以使旗袍的外形款式具备东方神韵和文化气息,在服饰设计史中谱写出精彩的一页。

1. 灵兽纹样

在旗袍设计中,传统的龙凤纹屡见不鲜,使旗袍呈现出独特的东方韵味。传说龙是远古时期的一种灵兽,存在于民间神话中,由多种动物的典型部位组成。闻一多指出,龙是中华民族的重要特征。作为我国史前文化中的一种图腾,龙的形象蕴含着远古部落壮大自身实力的寓意。因此,龙一直被视为权力的象征,可以用来区别贫富贵贱。历代君王喜欢在黄袍上加上龙纹。由于龙纹比较硬朗和霸道,所以没有在旗袍中得到广泛应用。

凤纹相对龙纹在旗袍中的应用略为广泛。凤纹一直被视作女性专用纹样,传达出雍容大方的韵味。在民间传说中,凤是一种神鸟,喻示祥瑞仁。古代凤纹向来被视为皇室后妃的象征,这种象征性也传承到现代,它满足了女性的审美趣味,所以凤纹又被赋予了一种母性之美。在旗袍设计中应用凤纹,可以表达吉祥福瑞的愿望。

2. 植物纹样

比起灵兽纹样,植物纹样来自大自然,具有生活情趣,所以被广泛应用于旗袍设计中。一直以来,以花卉植物为素材的装饰纹样是服装设计中的“常客”,可以传达出人们渴望回归自然的夙愿。以牡丹为例,牡丹向来被誉为华美富贵的代表。牡丹花的花形饱满端庄,色彩鲜明耀眼,不仅有国色天香之容,也有雍容华贵之仪态。自古以来,牡丹纹样就被广泛应用于织绣中,将其应用于旗袍设计中,不仅表明了人们喜爱牡丹纹样的审美情趣,也体现出人们对美好生活的向往,喻示源远流长、繁荣昌盛。

以“四君子”梅、兰、竹、菊为例,它们一直被文人墨客看作典雅圣洁的代表,梅花圣洁,兰花暗香,绿竹刚直,菊花傲骨。它们与中国传统文化息息相关,经常被用作丝

织品上的装饰元素。在旗袍设计中应用“四君子”纹样,也可传达出吉祥寓意。梅花绽放于冬日,不畏严寒飘出幽香,由于梅花有五朵花瓣,所以素有“五福花”的雅誉。将梅花纹样应用于旗袍设计中,可以传达出坚贞、坚韧的意味。当梅花纹样搭配其他纹样时,可以表达多种吉祥寓意,如梅花枝头站立着喜鹊,则喻示喜上眉梢。兰花潇洒飘逸,深受文人墨客的青睐,各种讴歌兰花的诗词不断涌现。在旗袍设计中应用兰花纹样,多以一茎数花、单独成纹的形式出现,有时候也会与其他图案搭配使用,如与桂花搭配,喻示兰桂齐芳。绿竹有着高风亮节,象征生命的盎然生机,也喻示在逆境中坚强生存的意志。在旗袍设计中应用绿竹纹样,多以绿竹的叶片为主要形象,业内人士称其为竹叶纹,由于“竹”与“祝”谐音,所以竹叶纹也有祝福的寓意,常见于色彩较明亮的旗袍中。菊花的花形比较圆润,花瓣紧凑,色彩多样,洋溢着温文尔雅的气息。每到深秋时分,百花败落,只有菊花迎风而笑,所以菊花又被誉为“万寿花”,有长命百岁的寓意。将菊花纹样应用于旗袍设计中,能传达出万寿无疆的意蕴。如今,旗袍服饰中常见到菊花纹样,万寿菊、大丽菊、发丝菊等都是常用的纹样。

另外,芍药花、玉兰花、荷花等具有传统吉祥寓意的纹样也常被应用于旗袍设计中。它们有时以散点交错的形式自然分布,有时整齐排列成纹,将旗袍装饰得生动夺目,散发出浓郁的传统风味。

3. 几何纹样

除了灵兽纹样和植物纹样,旗袍设计中还经常应用几何形式的纹样。曾经有学者对几何纹样作过探究,认为几何形图案有两种来源:一是受到纺织和编织的影响;二是对日常生活中的复杂形象进行一定变化和提炼,进而形成几何图形。从考古专家挖掘出来的文物来看,我国古代最早的丝织物品上确实使用的是几何纹样。所谓几何纹,就是“以点、线、面组成的三角、方格、圆形、八角、菱形、多边形等富有规律性的图纹”。这些图纹基本以抽象形态呈现出来,借由交替重叠和连续反复等表现手法加以修饰。菱形、网格形等都是常见的几何纹,表达出设计者回归简单的心愿。

三、吉祥纹样在旗袍设计中的应用

1. 整体应用

在旗袍设计中整体应用吉祥纹样是指将吉祥纹样的大小花纹错落有致地分布于整件旗袍上,旨在对旗袍款式与吉祥纹样进行整体设计,从而使旗袍外形美丽生动、引人注目。针对面积较小的满地吉祥纹样旗袍,可按照旗袍的塑身特点设计旗袍纸样,使用分割线和省道的方法;针对面积较大的满地吉祥纹样旗袍,要注意分割线与省道不得经过吉祥纹样。在旗袍设计中整体应用吉祥纹样时,对于纹样内容应该采取一种纹样或在不同部位设计不同形式的纹样,但不管采用哪种形式,都要遵循适度原则,防止呈现凌乱或过于简化的视觉效果。

2. 中心应用

在旗袍设计中应用吉祥纹样时,注重旗袍的中心部位和装饰部位,能够引导人们看到旗袍的重点,并通过吉祥纹样的不同组织方式,使人们引发不同的心理想象和审美评价。在中心应用形式下,吉祥纹样一般被放在旗袍的肩部、胸部、腰腹部等人体体表的起伏曲面处。以胸部位置为例,鉴于胸部是女性重要的视觉中心之一,能彰显女性的曲线美,所以旗袍应用吉祥纹样时可以采取螺旋状或放射式的纹样,给人们带来强烈的视觉冲击,吸引人们的注意力,彰显女性魅力。以腰腹部位置为例,旗袍在该部位应用吉祥纹样时可以采取富有收缩感造型、明度低的吉祥纹样,或者将该部位的纹样与胸部的吉祥纹样连在一起,凸显和谐、统一的原则,给人们带来一种整体化的视觉效果。在旗袍腰部位置应用吉祥纹样时,还可以使用不同方向的吉祥纹样,这主要是因为斜向上的吉祥纹样一般能给人带来积极向上的感觉,使旗袍显得更加修长和挺拔,使女性的身姿显得更加妙曼。

3. 边缘应用

在旗袍设计中将吉祥纹样应用于旗袍边缘,可以凸显旗袍的款式特点,提升旗袍的线条感和轮廓感,使旗袍增加雍容华贵、大方典雅的风格。在旗袍的袖口、下摆、开衩等部位都可以应用吉祥纹样。当吉祥纹样处于旗袍袖口和下摆位置时,可以凸显稳重的特征;当吉祥纹样处于偏襟的位置时,可以塑造旗袍上升或下沉的视觉效果;当吉祥纹样处于开衩的位置时,则可以使旗袍达到勾勒形体的目的,体现出女性挺拔修长的身材。

结语

中国传统文化魅力无限、精彩纷呈。吉祥纹样是我国优秀传统文化的有机组成部分,凝聚了广大人民的智慧。旗袍这种服装具有强烈的东方韵味,在旗袍设计中应用吉祥纹样,在传承历史的同时又结合时尚,从而创造出具有时尚魅力的吉祥纹样,取得旗袍与吉祥纹样相得益彰、相互映衬的效果,值得服装设计师不断探索与创新。

参考文献:

- [1]姚梦圆,周俊良.旗袍设计中的女性美.美术大观,2010(6).
- [2]范康宁.浅析旗袍的发展与演变.美术大观,2010(10).
- [3]张中启.丝绸旗袍图案与款式设计分析.国际纺织导报,2012(4).
- [4]程春.服装设计中的传统图案.中国商界(上半月),2009(11).
- [5]宋科新.民族服装服饰文化及其图案纹样设计的研究.天津工业大学硕士学位论文,2004.

(作者单位:常州纺织服装职业技术学院)

编辑 伍 宝