

浅谈传统文化旗袍在现代礼服上的创新和运用

◎黄卓霖

摘要:旗袍作为一种典型的民族服饰被誉为中华民族服饰的代表。旗袍一般泛指旗人所穿的长袍,其中八旗女性所穿的长袍经过历史的发展,慢慢地演变成了后世的旗袍。旧式旗袍融入了西方的设计理念,变成了后世具有时代感而又不是传统美的新服饰而受到人们的喜爱,同时也受到了各国设计师的宠爱,在现代礼服上加入旗袍的元素的设计理念也在不断的探索和运用当中。

关键词:传统旗袍 礼服 设计运用

旗袍起源于中国古代满族穿的一种长袍,这是种没明显男女分别的长袍。较高和紧贴脖子的衣领可以起到很好地保暖作用,旗袍保留了这种特点在御寒的性能下又可以体现美观。

旗袍衣领左右对称,用弧形表现女性脖子柔美细嫩的特征。胸襟略为简单,紧身起来又显得松弛,恰到好处的笼罩在胸前。在设计上胸襟的设计采用单纯而流畅的风格,突显出女性胸部巧妙运用的手法,把女性的整个身体很好地联系了起来,然而利用腰身纤细的设计来表现胸部的丰腴,利用背部平直衬托胸襟的弧线。旗袍的袖口变化较为繁多,与手与腕相联系,烘托出女性柔而娇嫩的手感,展现出女性丰富的情感与阴柔之美。无袖开衩式的旗袍腿部两边采用两个高大的开衩,一则可以使得行动方便,二则能显女性修长的双腿若隐若现的展现出来,静则不露、动则时隐时现地体现出女性腿部之美。旗袍具有顽强的生命力,这远超其他女性服装。其根本原因是他的独特优势,使它受到广大中国女性的喜爱和各国设计师的青睐。

旗袍简单的裁制手法,采用一块衣料一次性裁剪成功,这使得很多普通家庭妇女亦可以自行在家中缝制。在衣料的使用上可以采用高档的锦缎、丝绒,也可以用普通衣料。例如,阴丹士林布、民间的蓝色花布等。这也使它符合各个阶层女性的需求。旗袍因其线条简洁流畅,优美的勾勒出女性婀娜多姿的形态,同时可以巧妙地掩盖女性某些体型上的缺点。原因是旗袍可以根据自身的体形进行身段松紧的调整,使其与自身完美的结合。旗袍的适用程度高范围极广,既可以在各种宴会场所体现它的雍容华贵,又能适合日常的生活起居穿着。在与其他的服饰搭配上也非常容易协调,不论中外、冬夏一袭旗袍都能与其它的服饰相互搭配。

旗袍的形象和中国传统的审美观契合程度非常高,既表现出中华民族的内敛、端庄的审美要求,也符合中国女性含蓄内敛的性格特点。优美流畅的线条体现了这种优美的个性,两侧开衩的设计,更利于展现女性柔美的腿形线条变化,在保留传统内敛风格的同时,也展现出新时代女性追求自我美的心理,在服装发展上极具推动作用。

辛亥革命后,占据中国两千多年的封建帝制的覆灭,千年来的传统文化受到了巨大的冲击,特别是新文化运动和五四运动的兴起,使中国的思想文化进入了十分活跃的时期,西方先进的文化思想理念不断地向中国涌入,为当时国人的服饰观念的改革,奠定了良好的社会基础。此外,西方的服饰和面料也充斥着中国的市场,这也为新式的旗袍萌生创造了条件。宽松平直的平面结构的旧式旗袍受西方服饰的影响,吸收了其立体结构的造型,加入了胸省、腰省等结构的处理手法。西式装袖替代的传统中式接袖,使其整体更加简洁流畅,更适合身体曲线。

自中国改革开放以来,中国加入世贸,进出口的服饰不断增加,文化交流日益增多,为服饰的多样化创造便利的条件。国际潮流的信息生产技术的创新,工艺流程的改进,新材料的使用等,都对中国

服装市场带来了巨大的震动和活力,为传统的旗袍赋予了时代的符号。九十年代以后,旗袍成了各种时装节、宴会的宠儿,它那独特的传统韵味,极具文化意义的符号,被众多设计师运用到现代服装设计中,并且对旗袍进行了各种创新的尝试。特别要一提的是把绘画艺术融入到了旗袍设计中,使旗袍的艺术特质更加浓郁,不仅是旗袍款式上有大的突破,而且风格上更加典雅高贵,让传统的设计结构亦产生了改变。

旗袍作为中国传统服饰的代表,在中国所有艺术中较为悠久的一门艺术。中国画所在中国艺术中也同样占据着极为重要的地位,这两种传统的艺术有着相同的文化理念,有着同样的文化根源。融入水墨绘画的旗袍,让绘画艺术和服装有效的链接在一起,白色的袍身在游动着墨色的图案,就像一副活灵活现的水墨画,又如陶瓷中的青花瓷,这使传统的元素与现代的设计完美的融合在一起。低调的日常穿着,棉麻面料洗涤方便且容易打理非常适合现代人的选择。色彩绚丽的面料,被认为是美感的灵魂所在。作为传统服装的映像,可以在不同的场合和季节都有独到的相互搭配。给人不一样的视觉享受,独特的色彩也体现了旗袍悠久的历史文化,不仅仅在原本的色彩的复制,而是进行创新调和,调和出适合的画面色彩。既有中国特有的色彩寓意又不失当代的时代性,提炼出了文化精华,使得画面具有鲜明的中国味。

旗袍是中国女性服饰的象征,它融汇中西文化与设计理念的精髓。旗袍的设计紧贴着时代的脚步,体现了文明与修养,成为了中华女性的最佳传统服装的代表。旗袍作为中国女性装饰的典型代表,既符合中国艺术文化的内敛特点,又具有东方特有的气质,独特的魅力蕴含了丰富的文化内涵,因而在中华传统民族服饰独树一帜,经久不衰。

总之,中国的历史古老又悠久,服装在经历了改朝换代的演变之后,形成了其独特的文化体系。同时,中国还是一个拥有 56 个民族国家,各个民族不同的文化背景又派生出了丰富多彩的民族服饰,更充实了中国传统服饰文化的艺术宝库,这些都是我们的祖先留下来的珍贵文化遗产。旗袍作为我国传统服饰文化中浓墨重彩的一笔,如何让合理利用传统文化为中国现代服装设计发展而服务是一个值得我们深入研究的问题。

参考文献:

- [1]徐冬.旗袍.黄山书社.2011.
- [2]陈云飞.穿旗袍的西湖.解读百年旗袍审美文化.2010(8).
- [3]吴碧波.服装面料一体化设计.湖北美术出版社.2003.
- [4]王晓斌.服装图案风格鉴赏.中国轻工业出版社.2010.

作者单位:广东工业大学艺术设计学院