

旗袍的现代演绎

图 文 / 汤新星

旗袍这一传统而古老的服饰，再度成为了当今时装界的亮点。而这种复古风的流行不是简单地重复过去，而是以现代形式予以新的包装与诠释。在现代服装、现代电影、现代设计中，旗袍彰显出了一种变化的神韵，它独特的个性与现代审美观念的共通性，使其具有了一种历久弥新的永恒魅力。

时至今日，随着科技的发展，人们的生活节奏的不断加快，服装的流行周期也越来越短。同时，世纪末的临近，使人们引发了悠古的情思，服装界也随之掀起复古的风潮。加之东方经济的高速发展，使更多人对东方文化产生了浓厚的兴趣，这些都使得旗袍这一传统而古老的服饰再一次成为世界时装舞台注目的焦点。但是，由于时装带有鲜明的时代性，因此，复古的流行也决不是简单地重复过去，而是以现代形式予以新的包装与诠释。所以，现代旗袍的设计不仅要体现传统的文化韵律，更要符合现代人的审美要求。

一、旗袍与现代服装的有机融合

旗袍，彰显的是一种变化的神韵。旗袍的独特个性与现代时装审美观念的共通性，使其具有历久弥新的永恒魅力。结构的变

位的视觉效果变得丰富。这足以说明，服装的设计构形需要遵循以下几点要求：首先，服装立体的各立面的造形应有主次之分。其次，服装各立面的形既不能完全相同也不能相互无关，否则是不符合服装环绕立体连续观赏的要求的。第三，服装的立面构形原则应侧重三度空间内的均衡，亦即各立面形的连续和变化统一。只有这样，才能使服装设计的各立面既是类似的，又是渐变的和富有节奏感的一个有机整体。

综上所述，任何创意的构形设计，头脑里还必须建立符合理性规律和视觉性规律的设计理念。服装立体构形的依据，必须在以人为本的基础上做到因人而异、因时而异和因地而异，它们是既相互影响、又相互制约的整体因素。服装设计者只有充分掌握其内在与外在规律的统一，才能成其为合格的设计师。

四、服装的立体构形设计现状

立体构形，最初主要用于艺术设计专业的基础课训练。但近年来，为拓展服装创作的空间表现领域，设计师们在服装立体构形方面做了许多尝试和艺术探索。如法国服装设计师皮尔·卡丹说：“我并不是在制作服装，而是在发明创造。”发明创造，涵盖了无尽的失败与艰辛、喜悦和努力！的确，法国设计师皮尔·卡丹是这么说的也是这么做的。自20世纪60年代起，卡丹就开始进行服装的立体空间创作，在他的重视和倡导下，服装的立体构形创造有了超时代的改变。日本设计师三宅一生也始终强调服装的立体构形，并作了大量的设计尝试。他认为立体构形首先应该根据人体的结构来制作，力求符合人体机能。他还总结出五种立体构形的设计概念，即绞扭概念、蓬绉概念、波浪概念、压缩概念和揉绉概念。这些立体构形的设计手法，为现代服装设计总结出了行之有效的设计方法。

目前，服装的立体构形设计，主要根据服装设计的需要，进行以下四个阶段的训练。首先，服装基本型的基础设计环节。这个训练主要通过在人体模型上，运用立体构形方法制作服装的基

本型，培养初步的立体造型意识和立体造型能力，使之对服装的形和轮廓概念有所理解。其次，服装结构立体造型手法与设计环节。这一训练是在第一环节的认知基础上，进一步开展的模仿造型方法和构形设计的训练，以增强构形技巧与设计意识。服装材料的构形设计环节。此环节注重训练掌握立体形态和结构形态的能力，并学会立体塑造和表现的手法，同时，要了解材料与塑型的关系。此环节是将形态运用于服装造型的整体设计意识的训练过程。最后，是服装结构与立体构形的设计环节。这一阶段的训练，是注重在结构、空间、材料上进行的综合设计训练，以培养立体的空间造型意识，以及开发设计者在构形上的主动性和创造性为主要目的。这几个阶段采用循序渐进的方法进行，力求使设计者从一开始就树立构形的“立体”意识，并完善立体构形的全过程。

总而言之，服装设计与现代艺术的紧密结合，往往诱发设计者在设计过程中，不断应用新的抽象思维和立体空间的新观念、新意识来塑造服装。其中，“形和空间”的立体空间构形能力和新的设计理念，是服装设计需要具备的设计基础。它使服装构形以多变的、明快的视觉印象，形成或交错、或错置、或对照、或倾斜的新的立体性服装抽象美学观。服装设计者要充分认识“立体”概念的重要性，并通过立体构形设计的训练，培养独创的构思能力、直观判断力和掌握实际设计能力的基本技能和方法，从而更加丰富自己的空间想像能力和造型能力。

注释：

- (1)辛华泉.立体造型[M].成都：四川美术出版社，1995
- (2)王善珏.立体裁剪[M].重庆：西南师范大学出版社，2002
- (3)吴碧波编著.服装面料一体化设计[M].武汉：湖北美术出版社，2002

作者简介：张席森，宁波大学传播与艺术学院教师

编辑：席格

化、摆衩的高低位置、面料的变换、装饰的繁简程度，都构成了旗袍不同的风格特征。

职业装中的旗袍，设计以简洁高雅为前提，既要体现女性的共性，又要体现个性，给人一种气质成熟、处事干练、风度高雅、巾帼不让须眉的印象。利用服装的裁剪和色彩的变化，使女性丰满圆润的身材显现出来，体现出女性的外在神采和内心世界，使处于特殊地位中的职业女性更加洒脱成熟、俏丽动人。

旗袍作为休闲服装在我们日常生活中随处可见。这种休闲旗袍的款式不再拘泥于传统旗袍款式那样严谨，没有固定要求，以个人喜好而定，富有鲜明的个性，自然洒脱的气质和舒适随意的服装风格，体现了现代休闲旗袍的“休闲”性和“创意”性。

二、旗袍在现代电影中的完美体现

在内地与港台，聚集着许多对中国历史、中国传统服饰颇有研究的专家学者。由于他们的指导，一些影视剧作均具有较深厚的民族文化内涵。在这些文学影视作品中，不仅仅强化了女士的着装份量，也重视对女士的内心独白的表达。因此，对此影视作品，如果抛开情节内容，仅就服饰就已经十分耐人寻味了。周璇在《天涯歌女》中演绎了旗袍的天真纯朴感；陈秀雯在《情定上海滩》中演绎了旗袍的冷艳忧伤；王姬在《雷雨》中演绎了旗袍繁华落尽的沧桑；而新一代影后张曼玉在电影《花样年华》中却演绎了旗袍的万种风情。

《花样年华》是香港20世纪90年代后现代主义的代表导演王家卫的一部影片，它所演绎的是一段旗袍下的孤独人生，我们在张曼玉身上体会到了东方女性所蕴含的独特魅力。20多套旗袍不仅体现了张曼玉顶级的明星风采，同时她在影片中也成功地展现了一个东方女性的内心世界。我们绝对不会忘记张曼玉的旗袍下所表达出的女人的一种孤独的生存方式。在幽暗的灯光下，当张曼玉不断变换着旗袍的颜色和款式时，人们仿佛看到了一个东方美人的古典气质，如花美眷，终付似水流年。也许人们只注意到张曼玉的旗袍，可旗袍颜色背后的周围环境也在向观众传递一份心情。时光是花样的，年华是无奈的。

张曼玉以东方女性特有的神韵演绎着《花样年华》，也演绎着源远流长的旗袍文化。26套旗袍所传达的那个年代的讯息，让我们可以呼吸到它，仿佛只要你想靠近它，它就呼之欲出，把你定格在那个特定的氛围之中。离开了穿着者的衣服，并没有独立的意义。谈旗袍，倘若离开了穿旗袍的女人们，同样是贫乏的、空洞的，甚至还有点虚幻的感觉。旗袍对于中国女人来说，永远是一种剪不断的情结，虽然经历了近百年沧桑岁月，其隆重的、凝练的、华丽而不张扬的魅力仍旧不减。旗袍传达的是一种自然

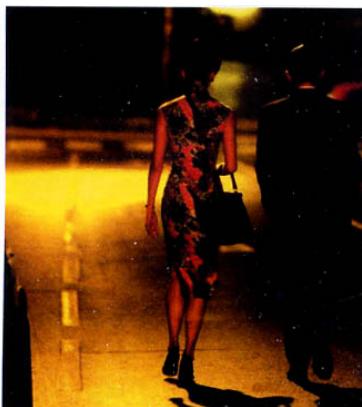
而柔和的美。旗袍那适度的“S”曲线是对中国女人娇美体态温和的释放，它强调简洁流畅，婉约含蓄，显得落落大方。旗袍不像西式服装那样夸张地强调臀和细腰，而是以造型的自然简约格调体现服饰中的大家品质：典雅、淑秀、端庄。试问，有哪种服装可以像一袭旗袍那样完美地诠释中国女人的含蓄典雅？又有哪件服装可以像旗袍那样恰到好处地展现中国妇人的婀娜韵致？

三、旗袍对现代设计的积极影响

新世纪世界服饰时尚劲吹中国风，中式的旗袍已在世界服装领域掀起波澜，东方文化的魅力征服了各国服装设计大师，他们由来以久的着装观念为此而改变，东方文化情绪开始影响着大师的裁剪方式和花型色彩的设计。中式服装——旗袍已走出国门，走向世界。它将把中国优秀的民族文化展示给世人，让他们了解中国，了解中国的服饰文化。服装世界刮起了“中国风”。中国风格的服装，过去在国际舞台上时隐时现，曾经有过形象出没，正是由于这样，本来带给世人神秘印象的东方，就更加莫测。近年来越来越多的西方人渴望了解中国，古老的东方文化，更激发了设计师们的创作灵感。

近年来，有许多服装设计大师发表了一些具有中国风格的作品，倍受瞩目。在这些作品中，注入了旗袍式服装、刺绣、缀珠、团龙等形式和图案的中国元素。法国著名设计大师皮尔·卡丹曾说过：“在我的晚装设计中，很大一部分作品的灵感来自中国的旗袍。”的确，我们所见到的卡丹的时装作品，大多是在保留旗袍特色的基础上，运用夸张的手法，结合西方生活方式，在胸、腰、背以及下摆部位进行较大变形，将中、西方文化融为一体。近年来在巴黎高档时装店的橱窗中，到处可以见到中国服装的身影，以领边装饰图案的改良旗袍最具有代表性。在

美国、澳大利亚、日本等国的时装杂志上，许多显著的版面上刊登着受东方神韵启迪而设计的时尚新装。我们常常从高田贤三、拉瓦尼·瓦伦蒂诺和伊夫·圣·洛朗等设计大师的佳作中，感受到“风从东方来”的温暖气息。因此，国际文化艺术的交流，也是促进旗袍传播的重要原因之一。

唐铜镜纹饰的 造型、结构、造意

文 / 安 宁

唐铜镜纹饰仅是唐代艺术的一个侧面，但已能从中看出唐代艺术清新、博大、创造性的时代风貌。解读古人为我们提供的运用这一素材的丰富经验，创造出既有时代感，又富民族性的现代设计，将是历史赋予我们的重任。

铜镜是我国古代妇女梳妆用的日用品，正面用玄锡作反光涂料，可以照人，背面常铸有精美的装饰纹样。这纹样及各种加工工艺，形成了铜镜的艺术特色，使铜镜成为极为精美的艺术品。铜镜的艺术风格随着社会的变迁而不断发展变化。到了唐代，封建社会进入鼎盛时期，经济繁荣，国力强盛，对外域文化吸收融合，形成了崭新的艺术风格。唐镜纹饰的艺术性也顺应时代，走向高峰。同时，铜镜的作用也远远超出了日用的需要，成为贡品和宫廷赐品，成为唐代手工艺术品的重要代表。

唐铜镜风采展示 根据唐代铜镜的形制、纹饰可将这一时期最为流行的铜镜区分为九类：（一）四神十二生肖镜类。四神

“中国风”从形式上看似乎是“复古”，实际上，这种“回潮”并非复旧的翻版，而是注入了时代的血液，旧貌换新颜，是一种向前推进的设计，因为它是新人、新衣、新观众、新舞台、新思想和新观念。也许是由于世纪末的临近，以及对新世纪的期盼，使人们将目光放得更远，东、西方开始共同呼吸。中式服装不仅牵动了中国人与生俱来的血脉心结，也成为许多国外时装大师新作中的主角。这些流行服饰带着明显的中国印记，但似乎又是大鼻子、蓝眼睛的设计师们出自心底的真情流露。于是，突然对“民族的就是世界的”这句话有了更深的理解——中国的传统文化是你的，是我的，也是世界的。

人的面貌是天生的，心灵与思想是先天与后天的结合，而衣裳则是纯外表的东西，这种美是有权选择的，是人为的。服装的人为性给爱美的人以发挥创造的无限权力。服装作为人的附属物，是人体状态或姿势的延伸，只有表现出穿着者的长处和特点，只有与人融为一体，服装才能显出它自身的魅力。优秀的中式服装——旗袍，还在以它的优势继续生存、变化、发展着。而事物的发展如同螺旋形。旗袍的周而复始，去而复返，正是它无法替代的优点，加之人们为它重新获得新生而进行的演绎，更令人为它着迷。

经典的旗袍样式，它能较适度地表现女性美，不夸张地表现胸、腰、臀、腿，以自然简约的风格体现东方人内敛、含蓄、自信、朴素的气质。它不同于新样式艺术的侧身轮廓“S”曲线的张扬，也不同于旗女旧式长袍清教徒般的谨严保守。它是对人体的一种较为温和的解放。由于是衣裙一体的形式，其造型曲线从领至肩、胸、腰、臀然后至下摆，整个线条一气呵成，非常流畅，具有书法般的线条美感，直接体现了中国文化的特色。遮与露、实与虚表现得恰到好处。旗袍的立体造型既适合我国女性的体形特征，又符合国人一般的审美倾向，体现独特的东方魅力与中华

民族的文化内涵。有人曾说：“具有性感魅力的时装真是一种礼物，可以为我们增加一点轻松。”自然美成为社会普遍接受和欣赏的美。旗袍走进我们昨天、今天和明天的生活，展现人外在美的同时展示内心世界，这种展现当然有人的自身气质的作用。衣服穿在人体的表面，但是凝聚在服装中的文化和技术含量，对人的潜在的资质的调动和挖掘，起着不可忽视的作用。

旗袍在历经了300多年的沧桑变化后，依然享有“东方奇葩”、“服装之最”、“Chinese Dress”等诸多美誉，由此见证了“经典代表永恒”。旗袍永久的魅力在于它的变化无穷，在于它的独特神韵与现代时装的共通性。在时装日新月异的今天，旗袍虽难以重现往昔的辉煌，但其鲜明的民族特色已使它的美具有了一种永恒的意义。它的美在不同时代特征中得到不同的体现和升华，而现代人投注于旗袍的目光却包含着更多服饰之外的情感因素，那就是一种民族服饰上的家园情绪。因此，旗袍的设计可以千姿百态，但旗袍的精神却永远只有一种。中国旗袍，它存在的意义，已经不仅仅是一种“服饰”，而是一种象征、一种标志、一种符号、一种骄傲。中国人民拥有它，亚洲人民拥有它，世界人民熟悉它。它同和服、越服、马来服……同是东方的明珠。因为它们同有过辉煌的历史，也会一同拥有美好的未来。随着信息时代、电子时代的到来，它将与新时代同呼吸、共命运，将以崭新的面貌融入不停顿地进步着的社会，融入人类享有的良性时装之中。在21世纪，中国旗袍必将以更加艳丽的姿态，挺拔地屹立在服装的巅峰。

参考文献：

胡嫔.论旗袍审美造型的民族精神.北京:装饰,2003(3)

作者单位：汤新星，硕士，长沙理工大学设计艺术学院教师

编辑：李 月