

旗袍设计中乱针绣艺术元素的应用研究

曾 红 (常州纺织服装职业技术学院, 江苏 常州 213164)

〔摘 要〕 从中国传统女装与刺绣艺术的渊源, 及现代旗袍设计的创新需要与乱针绣艺术元素的表现力两个方面探寻了乱针绣艺术元素与旗袍设计的契合点, 并就如何将乱针绣艺术元素运用到现代旗袍设计中提出了一些建议。

〔关键词〕 旗袍设计; 乱针绣; 艺术元素; 应用研究

〔中图分类号〕 J523.6

〔文献标识码〕 A

〔文章编号〕 1009-8267 (2013) 18-0166-02

近年来, 世界时装界掀起“中国风”, 旗袍作为中国传统服饰的代表与精粹^[1], 以其深厚的中华文化底蕴和独特的含蓄之美征服了世人, 在世界时装界大放异彩。然而, 即使是复古的流行也绝不是简单地重复过去, 传统服饰要想得到时尚市场的青睐就必须不断地突破和创新。现代旗袍在色彩的运用、款式设计和面料的选择等方面在一定程度上体现出了现代服装的多样性和时尚感, 而唯独对装饰元素的运用还相对保守、缺乏创新。刺绣作为旗袍设计中重要的装饰元素, 在旗袍设计中有着举足轻重的地位, 因而对发展刺绣工艺技术, 强化对刺绣元素的创新应用, 不失为现代旗袍设计创新和发展的良好突破口。

一、乱针绣概述

乱针绣, 又名“正则绣”“锦纹绣”, 是近年来创立的一种全新的刺绣技法, 以传统刺绣工艺与西洋画揭发结合为主要特征。^[2]乱针绣的创始人是杨守玉女士, 经过80余年的发展, 乱针绣已成为江苏省级“非遗”项目, 是常州著名的最具代表性的工艺美术项目, 被称为我国继“湘绣”“蜀绣”“粤绣”“苏绣”后的第五大名绣。

相对于传统工艺刺绣, 乱针绣从题材选择、针法运用、色彩搭配等方面做出了大胆的突破, 使乱针绣具有题材广泛、视野广阔、线条顺畅、造型立体、色彩丰富、配色自由等艺术特色。乱针绣将西方绘画理论与中国刺绣艺术进行了完美融合, 不但对中国传统刺绣工艺进行了中西合璧式的创新和改革, 也很好地区发了中国传统服饰尤其是旗袍的创新设计。

二、现代旗袍设计与乱针绣艺术元素的契合点分析

在中国传统服装中, 精美的图纹饰物得到充分的运用, 这一点在旗袍的装饰中得到了深刻的体现, 华丽通过精美绝伦的刺绣得到充分的展现, 精细、雅致的感觉在镶滚中

恰到好处地张扬, 而织纹蕴含了高贵和富有寓意, 花样繁多的盘口更是美与趣味的精妙融合。近20年来, 随着国人对传统工艺的热爱不断提升, 对往昔美好的生活更加怀念, 往往会通过某种载体来表达对过去的人文精神的渴望, 这在旗袍的刺绣图案中得到诠释, 刺绣是袍中最直观、最易辨认、能够尽情表现设计风格的重要元素。中国传统女装与刺绣工艺一脉流传, 相辅相成, 现代旗袍是传统女装创新发展的产物, 而乱针绣的产生则基于中国传统刺绣工艺, 从这个角度来看, 乱针绣艺术元素与现代旗袍设计有着很好的融合发展基础。

现代女性对传统服饰的喜好促进了旗袍设计的不断创新, 然而服装的创新设计要有所取舍, 作为旗袍装饰工艺中最为典型、最具东方魅力的元素, 刺绣元素理应当仁不让的被传承下来。为了避免单一地重复和堆叠, 现代旗袍设计在保留刺绣元素的同时也应对其进行恰当的创新。乱针绣作为一项日臻完善的刺绣种类, 具有其独特的艺术特色: 首先, 乱针绣题材丰富, 视野广阔, 突破了传统刺绣题材的局限性, 使现代旗袍设计不再受图案风格的限制; 其次, 乱针绣图案可表现出很强的立体感, 而现代旗袍设计强调造型感、体积感的营造, 从这个角度来看乱针绣元素也是十分理想的装饰选择; 再次, 乱针绣色彩搭配自由, 与色彩千变万化的现代旗袍相映成趣。

三、乱针绣艺术元素在现代旗袍设计中的创新应用策略

(一) 乱针绣艺术元素在现代旗袍设计中的创新应用原则

旗袍的形制源自传统旗袍, 现在的旗袍保持中国传统文化内涵, 同时, 随着人们思想解放和中西方文化的相互渗透, 旗袍设计受到西方的人文思想观念影响, 借用了西方的制衣技巧, 使现代旗袍成为东西、古今的结合体, 旗袍也由此从精神层面转向表现人体、追求人本的层面。可

〔基金项目〕 本文系江苏省教育厅2012年度高校哲学社会科学研究基金资助项目(项目编号:2012SJB750001)。

〔作者简介〕 曾红(1965—), 女, 常州纺织服装职业技术学院服装系副教授, 研究方向为服装设计与技术实践。

以说,今日的旗袍方方面面都积淀了数千年来我国历代服饰的精髓,一方面镌刻着中华传统服装的美感,另一方面在我国经济、政治、文化的不断发展演变中走向多样。

俗话说得好“万变不离其宗”,传统文化源于长久的历史积淀,蕴含着深厚的人文情怀,有着最淳朴的艺术本质,旗袍作为中国传统服饰,其最艺术本质便是优雅含蓄的东方美。所有的创新都离不开对传统和本质的理解,良好的传承和恰如其分的改变才是对旗袍的良好创新。乱针绣元素在现代旗袍设计中的创新应用也应注意这一点^[3]。

(二) 乱针绣针法的创新

刺绣艺术源远流长,刺绣针法更是丰富多样,其神奇之处在于调整变化了线的松紧、疏密后,新的针法就诞生了,对各种针法进行整合,不同的刺绣效果就应运而生。作为乱针绣创始人,杨守玉将这个绣法作了这样的总结“长短纵横交织,因景施针敷色”^[4]。就目前情况分析,无论是作为旗袍装饰的乱针绣,还是作为单独作品的乱针绣。

刺绣针法的表现是收敛而又均匀地,在服装装饰中乱针绣的处理方式,大多是平滑的。相对传统刺绣来说,目前的乱针绣视觉立体感提升了,色彩层次也变得丰富,实现在丝绸旗袍礼服中所体现出乱针绣的层次感和灵感的目标,仅仅在视觉乱针绣肌理上做文章,还是力度不足。由此我们认为,要在前人经验基础上,研究乱针绣针法如何不断的改革与创新。

比如,对乱针绣中的打籽针参照这样的对策进行创新:过去花心的刺绣经常要运用打籽针,打籽针针法是在针上绕几个圈打成小结,其目的是装饰作品的局部。如果在此将缠绕的圈数增多,就可以打出更有具体感的结,可以这种结作成片绣出来,成为旗袍上的重要装饰,虽然这种针法比较简单,视觉上的冲击力却很强。

(三) 乱针绣艺术元素与旗袍传统元素的融合创新运用

传统的丝绸旗袍礼服在造型上与西方造型丰富的礼服相比,因为款式的单调而稍逊色。我们认为,未来的丝绸旗袍礼服的设计在保留东方韵味的基础上恰当地融入西方元素,在设计中着重于造型的塑造,而对传统元素进行创新和酌情的增减。

现代旗袍礼服设计,常会采用增加旗袍体积感、增强其造型感的设计,来提升旗袍礼服的造型感,比如,鱼尾裙、长拖尾裙的采用。旗袍作为我国的传统服饰,应该表现出强烈的东方美感和东方神韵,但事实上如果只将旗袍的传统元素过多地堆积,旗袍文化也只能是流于表象化,而要在融入西方设计观念的同时彰显中国传统美,传统工艺精髓就要有所保留,

乱针绣作为刺绣的一种方法,理应在旗袍礼服设计中作为传统工艺特征得到也运用和保留。特别需要关注的是,乱针绣所具有的立体感、装饰功能、时尚感是独一无二的,其他刺绣种类所望尘莫及的。在丝绸旗袍礼服设计中,偏襟、开衩、盘扣、包边、镶嵌、刺绣等工艺的保留,应该做到合理的取舍,不能生搬硬套传统旗袍,必须要结合旗袍礼服的穿着地点、用途等,对传统工艺元素进行创新和演变。

在旗袍礼服上,将中国传统纹样进行创新设计,再以乱针绣的方式表现出来,使旗袍的传统特征得到凸显,其

空间感、现代感也得到了有效的提升,同时,现代旗袍礼服的设计中,逐步地运用了立体剪裁、肌理再造的工艺,根据旗袍造型及肌理设计意图选用刺绣图案,起到了画龙点睛,锦上添花的效果。

(四) 乱针绣艺术元素与现代旗袍面料的融合创新

丝绸作为旗袍礼服的首选面料,其色彩、质地均显著影响着一件旗袍礼服的造型和穿着效果,随着丝绸面料的不断发展和创新,加之各种其他材料的不断丰富,不同面料的结合运用在现代旗袍设计中越发普遍。

比如,马毛与真丝的交织产品,光泽柔和、手感温润柔软,挺括性良好,因其华贵高雅的外观致,穿着时的舒适感,得到了消费者的青睐,另外,绸面料与其他面料的搭配是丝绸旗袍礼服的另一大流行趋势,即将皮革、羊毛、棉麻等面料点缀到丝绸旗袍礼服的局部,在提升丝绸旗袍礼服的时尚型和层次感的同时,还保留了传统旗袍高贵典雅的气质。旗袍的改革,除了表现在改变面料质地外,还将乱针绣添加到旗袍的设计中。早在70年代,杨守玉教授运用棉线、毛线等材料进行改进创新实验,表现乱针绣作品的肌理时运用了刮、梳、贴、撕、堆等诸多技法。随着改进的不断深入,丝绸旗袍礼服面料种类也日渐增多,乱针绣由此得以和更多面料结合,因此,对乱针绣在不同面料上的刺绣技法研究,强化乱针绣与不同丝线材料结合的研究与实践,成为乱针绣在丝绸旗袍礼服设计中应用空间的重要对策。

在设计图案、选择色彩方面,现代旗袍多是从传统的服饰的色彩图案中提取元素,并将原有图案色彩演变或是简化。在现代丝绸旗袍礼服中,很少见到整件铺满的图案形式,面料的图案往往被当做装饰,这就使面料本身的图案在很大程度上决定了旗袍的风格。因此,在对旗袍进行事先的风格、造型及色彩的判断之后,用兼具古典韵味和现代感的乱针绣对面料图案进行进一步的装饰,使乱针绣成为面料图案的亮点。

四、结 语

综上所述,作为中国传统服饰的精粹,现代旗袍应将最典型、最具中国色彩的艺术元素传承下来,因而刺绣艺术元素在现代旗袍设计中得到良好的体现,而现代旗袍的发展需要对传统工艺元素进行创新性的运用,作为一种新的刺绣艺术种类,乱针绣具有传统刺绣工艺所不具备丰富的艺术题材、自由的色彩搭配、良好的立体感和世界表现力等艺术特色,将其运用到现代旗袍设计中能够恰如其分地彰显旗袍的古典色彩和现代美感。

[参考文献]

- [1] 曾四英. 旗袍设计中的刺绣工艺文化[J]. 东方企业文化, 2011(05).
- [2] 梁金瑞. 现代乱针绣的艺术魅力[J]. 飞天, 2010(22).
- [3] 徐强. 浅析旗袍对现代服饰的影响[J]. 国际纺织导报, 2006(08).
- [4] 冯莎. 乱针绣肌理语言初探[J]. 文艺生活(中旬刊), 2011(10).
- [5] 严晓琦. 丝绸面料对现代旗袍设计影响研究[J]. 现代商贸工业, 2011, 23(18).