

丝绸旗袍的设计要素及发展

姜 鑫,傅师申*

(四川大学 轻纺与食品学院,四川 成都 610065)

摘 要:简要论述了丝绸和旗袍的历史现状,分析了两者在现代服装设计中交互作用的重要性和意义,探讨了丝绸旗袍的设计要素及发展趋势。

关键词:旗袍与丝绸;交互作用;设计要素;发展趋势

中图分类号:TS941.717

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2010)03-0081-03

流传了 300 多年的丝绸与旗袍,它的高雅、端庄令世人瞩目。在现代服装市场不断更新换代、扑朔迷离的浪潮中,中国把这具有东方魅力的优秀民族文化完善地展示给世人,这对社会经济、政治、人文思潮、科技等都具有深远的影响。为保证丝绸旗袍能在当今这个形色无常的大舞台上大放光彩,必须进行丝绸的新技术研发和旗袍的设计创新,无论是从款式、面料、色彩,还是科技含量,都应体现中华文化的魅力。

在 21 世纪的今天,深入探讨旗袍与丝绸交互影响的重要性,把具有东方魅力的丝绸和旗袍更广泛地展示给世人,既可进一步充分弘扬和发展中国丝绸和旗袍的传统文化与艺术,使其成为世界性的服饰文化并不断焕发出新的生命力,又能促进国际服饰文化与艺术的交流,激发各国服装设计师的创作灵感,使其成为国际服饰文化时尚性与多样化永不枯萎的创意设计之源。

1 丝绸与旗袍的历史地位

1.1 旗袍的历史与影响

旗袍由春秋战国时期的深衣发展而来,并在后世演变为袍服。袍服发展的前期为了适应游牧民族骑射的生活方式,款式瘦长紧窄,袖口小,装饰较简单^[1]。清朝后期,受民众生活水平的影响,袍服变得衣身宽博,领高盖腮碰耳,衣长至脚踝,造型线条平直硬朗,还绣以各色花纹,并在领、袖、襟、衩处镶以多重宽阔的滚边。到了咸丰、同治年间,镶滚的工艺达到了登峰造极的境地,以至于几乎难以辨别出本来的衣料。直到辛亥革命推翻了中国历史上最后一个封建王朝,为西式

服装在中国的普及清除了政治障碍,旗袍也随之卸去了传统的负担。

随着满族统治政权的消亡,旧时的旗女长袍被摒弃,新式旗袍在乱世妆扮中形成。它最初以马甲的形式出现,长及足背,加在短袄上。后来长马甲发展成有袖的式样,形成了新式旗袍的雏形,其款式趋于简洁,色调力求淡雅,注重体现女性的自然之美。20 世纪 30~40 年代是旗袍的全盛时期,其基本廓形已臻于成熟,比较适合东方女性清瘦玲珑的身材特点^[2]。30 年代后期出现的改良旗袍在结构上吸取西式裁剪方法,使袍身更加称身合体。这一时期各大报刊杂志都开始设置服装专栏,当时流行的月份牌和时装美女画也推动着时装的发展与流行,当时上海成了全国的时装中心,使国内外通商交流的机会越来越频繁,人们选择的范围和着装的观念都有了很大的改变。与此同时,上流社会的名门闺秀追随欧美收腰的流行服装,让旗袍变得修长、紧身并开高叉,这更加体现出女性的形体美,符合 30 年代精致玲珑、开放活泼的理想形象,成为兼收中西服饰特色的近代中国女子的标准服装,由此形成了旗袍作为东方女性高贵典雅形象代表的标志性地位。

历经历史的修饰,近代的旗袍线条简洁流畅,既可完美呈现东方女性特有的纤细、秀丽的身材和曲线之美,又能体现出东方女性雍容华贵的形象与气质,在符合大众审美要求的同时,还拥有省工省料和着装方便的优点,从而彰显出连绵蓬勃的生命力,在一代代不断创新的基础上,继续弘扬华夏文明,使得以旗袍为代表的中国服饰文化在世界服饰文化的时尚舞台上独树一帜、大放异彩。

1.2 中国丝绸的历史及影响

根据考古学的发现,在距今五六千年前的新石器时代中期,中国便开始了养蚕、取丝、织绸。在商代丝

收稿日期:2010-03-11;修回日期:2010-03-29

作者简介:姜 鑫(1984-),女,在读硕士研究生,研究方向:服装营销与经营管理。

* 通讯联系人:傅师申,教授,E-mail:shenshifu@tom.com。

绸生产已初具规模,具有较高的工艺水平,有了复杂的织机和织造手艺。贸易的推动使得中原和边疆、中国和东西邻邦的经济、文化交流进一步发展,从而形成了著名的“丝绸之路”。中国丝绸质地柔软,典雅高贵,绿色环保,不仅富于表现、体现时尚,有着其它服装材料所不具备的优势,丰富了人们的衣着,而且还可以把文化通过染、织、画、印、绣等工艺淋漓尽致地表现出来,传达独具魅力的民族风情,促进其他诸多艺术的发展。唐宋时期,丝绸的生产和贸易为中华民族的繁荣昌盛做出了巨大的贡献。明清两代时,由于资本主义的萌芽与发展,丝绸商品化的趋势日渐明显,海外贸易发展迅速。中华人民共和国成立后,丝绸业进入了一个新的历史时期,经过多年的努力,中国丝绸业早已在世界丝绸市场上占据主导地位,成为国家创汇的支柱产业之一。

2 丝绸与旗袍结合的必然性

丝绸既是中华民族悠久历史文化的结晶,又是中华民族历史文化的象征。在服装已成为引领世界消费潮流的今天,我们更需要继承传统,汲取丝绸的优秀文化营养不断地创新,设计出更符合时代精神和现代审美意识的多元化丝绸服装。

经过30年的改革开放,中国经济的快速发展和文化的传播使得更多的外国人了解了中国,海外设计界和消费市场对中国旗袍的欣赏、需求和研究,也随之表现出极大的热情,并由此掀起了一股“丝绸旗袍风潮”。它以现代的形式给予旗袍全新的包装与诠释,不仅体现传统的文化韵律,更符合现代人的审美要求,使其具有一种永恒的魅力。究其原因有以下几点:

(1)中国经济的快速发展和文化的传播,使越来越多的人对东方文化产生了浓厚的兴趣,这使旗袍这一传统而古老的服饰再一次成为世界时装舞台的焦点。

(2)丝绸生产技术的创新、工艺流程的改进、新材料的发明和使用,对旗袍市场产生较大影响,使得具有中国特色的丝绸旗袍文化再度崛起。

(3)影、视、歌、体等现代明星、主持人和社会名流等对丝绸旗袍的欣赏与青睐,对丝绸旗袍的结合具有巨大的推动和普及作用。丝绸旗袍被许多电影名人穿着早已成为一种视觉符号,具有回忆和引导的功能,可以唤起观众对那个逝去时代的回忆和对偶像的追捧。

(4)具有职业意义的制服旗袍的出现,进一步推动了旗袍的发展,拓展了旗袍的消费领域。礼仪小姐、迎

宾小姐,以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍,为旗袍的发展起到了推波助澜的作用。

(5)作为最能表现中华民族意识、民族个性,展示中华民族含蓄柔美和富于韵致美学风格的服装元素,中国丝绸屡屡成为现代服装设计师们手中的利器,以其高贵、华丽、优雅、飘逸、精致、富于意蕴的感性美、轻柔滑爽的触感觉、良好的舒适性而深受各国人们的喜爱。

综上所述,丝绸和旗袍作为我国传统服饰文化发展的典型代表,不仅反映着中华民族服饰文化发展的兴衰和社会经济、政治、人文思潮、科技等对服饰的影响,而且为国际旗袍服饰和面料文化的时尚性与多样化提供了永恒的设计元素^[3]。

3 丝绸旗袍的设计要素

丝绸旗袍具有开襟和半开襟两种形式,其基本设计元素包括款式、面料、色彩、图纹与刺绣。丝绸面料的特点是轻薄、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽、富有光泽、高贵典雅、穿着舒适,因此在结构设计上分割线不宜过多,以避免缝纫线迹产生的细碎褶皱而影响整体效果。另外应充分发挥丝绸面料特有的悬垂性,使丝绸旗袍的轮廓自然舒展、流畅光滑,以体现女性优美的曲线,还可以搭配闪光缎、织锦缎、金线刺绣等来表达丝绸旗袍华贵和典雅的神韵。

在款式上最能体现丝绸旗袍精神的要素在于外部轮廓造型,即旗袍要紧身合体、修长高雅。旗袍设计不仅要求裁剪适体、做工精良、装饰独特,而且讲究量体裁衣和手工技艺。为达到较好的造型效果,过去旗袍的量体步骤只需5步,现代的量体已增加至20处(如表1)^[4],足以见其要求的严格性。

表1 不同历史时期旗袍测量步骤

过去	衣长	袖长	腰围	领围	胸围					
现在	衣长	袖长	腰围	领围	胸围	臀围	胸宽	肩宽	小肩宽	前腰节
			后腰节	乳高	乳距	领高	肘长	袖口	衩高	下摆宽
									臀围	扣间距

其次,悬垂性较好的丝绸面料应当与具有防缩、防褶皱的现代科技技术相结合。我国生产的大部分丝绸面料的材质肌理新意不够,花型和风格总体保守,时尚感不足^[5]。因此要提高丝绸面料的档次,使其具有现代感和时尚感,首先要进行材质设计。设计新的肌理,包括视觉肌理和触觉肌理,使丝绸面料具有流行面料的特征是满足面料时尚感的前提。此外,在新材料、新工艺越来越丰富的今天,要注重对面料视觉和手感触

觉的处理。丝绸面料设计需要大胆地尝试和丰富表现,才能体现时尚感。在工艺上除了可以利用立体裁剪的方式,通过褶皱、雕刻、折叠等方法产生表面凹凸起伏的肌理来制造浮雕时尚效果外,还可以把不同特性、无规则的元素相结合,创造出时尚、流行的感觉。

在面料创新方面,可以利用高技术与丝绸的功能相结合,开发挺括,弹力好的新型丝绸面料,并将面料的色彩、质地、结构、风格等综合起来,改变制衣技巧,制出光泽、弹性、薄透、毛涩等不同质地风格,从而满足设计款式所想要的不同风格与视觉效果。

再次,服装给人的第一印象是色彩,服装设计师挑选面料时首先考虑的也是色彩。因此,色彩是创造丝绸旗袍整体视觉效果和艺术氛围并突出审美感受的重要因素。丝绸面料可以运用色彩的纯度、明度、冷暖、层次、呼应、穿插等表现手法,使旗袍的颜色配置既整体统一又富有变化,呈现一个多层次的新概念。

最后,应重视丝绸的装饰文化,即图纹与刺绣,它们对旗袍往往起着画龙点睛的作用。将图纹饰物、各类裘皮等不同质地的材料与丝绸组合,并在刺绣、滚边上多做变化以取得层次、分割等更好的装饰效果。

4 丝绸旗袍的发展

丝绸旗袍历经几个世纪的逐渐演变成今天所看到的优雅丝质服饰。它受国际时装流行思潮的影响,为了适应现代生活的需要,在现代设计和运用中大胆突破,融入创新意识,花色样式逐渐增多,使其既具有东方特色,又符合世界时装的流行趋势。随着复古风尚的流行,旗袍与丝绸的结合正在重新演绎昔日的精彩。

现代颠覆性的改良型旗袍:超短,色彩丰富,包裹躯体不仅代表香艳,更有反叛、后现代等各种特质^[6]。好莱坞女星妮可·基德曼在新片《澳大利亚》中,头戴白色百合,身穿红色旗袍翩翩起舞,丝绸质感挥洒尽致,金发碧眼陪衬中式服装,曼妙出奇;时尚坐标张曼玉青睐的品牌 Balenciaga,于 08 春夏推出了新的中国风系列时装,采用富有光泽质感的硬质丝绸面料,在廓形上使用立体剪裁的手法,保留了原有中国旗袍的高耸衣领、纤细腰线和粗犷的盘扣等细节,视觉冲击效果非常强烈(如图 1)。受旗袍服饰文化的影响,现代服饰设计常常汲取旗袍风格,结合西方款式设计,采用收肩、饰花、穿珠片、刺绣、毛皮饰边、织物印花、绘画、加强肌理等手法来表达设计效果,并且通常伴有丰富鲜艳的色彩与精致雅美的绣花^[7]。

图 1 Balenciaga 的旗袍

2008 年北京奥运会的礼仪服装有 16 款是高档丝绸服装,它们基本都选择了大红大绿的中国元素旗袍,奥运五环色在旗袍上被运用得淋漓尽致,青花瓷图纹的旗袍也备受人们所喜爱。这些都融合了中国传统旗袍特色与现代时装风格,色彩艳丽、款式新颖、面料高档,让西方人在了解中国的同时,进一步解读了东方的旗袍文化和丝绸文化(如图 2)。奥运旗袍极大地激发了国外设计师的创作灵感,他们用丝绸与其它面料相结合创新性地发表了具有不同风格的旗袍作品,再度为旗袍和丝绸这两个典型的中国元素赋予了全新的诠释与魅力。

图 2 奥运会礼仪旗袍

5 结论

中国的丝绸与旗袍作为东方服饰艺术的代表,历经数百年,已成为最具中国服饰文化的标志,对现代时装设计产生着广泛而深远的影响。不断创造丝绸面料的多样性,打破旗袍的固定模式,融合现代时尚,在保留原有基本特征的基础上,根据流行风格来改良旗袍,使其更具实用性、流行性、大众性、时尚性、文化性与国际性,适应新形势,体现新价值。由于旗袍本身立领、缠身的造型对弯腰劳作极不适宜,以及丝绸的娇贵性,使其在当今的普及和适用性上很受限制。因此,未来丝质旗袍要继承旗袍和丝绸中所蕴涵的中华服饰文化精神,吸取国外服饰文化的精华,为传统注入新文化、新观念,争取引导时装设计发展的新方向。

(下转第 98 页)

面临着巨大的获利压力^[10]。郭培曾拿玫瑰坊一件标价10万元的衣服为例,需要3~4名绣工,花费的工时要超过1年,而每名绣工的工资就要2万元,还有面料、里料等花费,以及设计师和其他部门的花费,因此高级定制时装的利润并不多。她还曾为影视明星葛优做过的一件中山装,标价为1万元,而仅从英国采购回来的面料就要几千块。所以,在高级定制时装耀眼光环的背后,是心怀梦想的设计师需要坚定不移走下去的艰苦道路。

3 结语

高级定制时装像一面神奇的魔镜,既可以照出服装设计师们华丽的作品,也可以折射出整个社会的发展状况。想要让中国的高级定制时装在世界占有一席之地,中国的设计师必须学会不盲从,不跟风,在发展的道路上逐渐摸索出具有中国特色的发展方向,这样中国定制时装在世界上才能拥有话语权,才不会永远尾随在欧洲之后。

Looking at the Road of Chinese Haute Couture from Guopei

YAN Li

(Institute of Jewelry, Guangzhou Panyu Polytechnic, Guangzhou 511483, China)

Abstract: It briefly analyzed the general situation of haute couture in China. From the contributions and social effects that were made by the Chinese haute couture designers such as Guopei, it brought forward the scheme and advice to develop the Chinese haute couture.

Key words: haute couture; Guopei; brand development

参考文献:

- [1] 刘晓刚. 服装设计与大师作品[M]. 上海:中国纺织大学出版社,2000.
- [2] 全小凡. 服装样式风格. [M]. 杭州:浙江人民美术出版社,1996.
- [3] 程悦杰. 服装色彩创意设计[M]. 上海:东华大学出版社,2007.
- [4] 钱凤根,舒艳红. 设计概论[M]. 广州:岭南美术出版社,2004.
- [5] 李砚祖. 工艺美术概论[M]. 北京:中国轻工业出版社,1999.
- [6] 王明旨. 产品设计[M]. 杭州:中国美术学院出版社,2007.
- [7] 卞向阳. 国际服装名牌备忘录[M]. 上海:东华大学出版社,2008.
- [8] 卞向阳. 服装艺术判断[M]. 上海:东华大学出版社,2006.
- [9] 曹超婵,郭建南. 浅析高级定制时装的设计与发展[J]. 美术大观,2009,(1):106.
- [10] 韩佳蓉,赵玉玲. 中国服装高级定制进行时[J]. 商业视觉,2008,(12):202.

(上接第83页)

参考文献:

- [1] 佚名. 中国传统服饰的演变[EB/OL]. 中国旗袍文化研究网, (2007-07-19) [2010-03-29]. <http://www.hercity.com/>.
- [2] 盛羽. 旗袍的历史演变及社会价值初探[J]. 宁波大学学报:人文科学版,2003,(3):98-101.
- [3] 张海霞,蒋晓文. 旗袍设计时尚性研究[J]. 国际纺织导报,

2009,(7):69-72.

- [4] 袁杰英. 中国旗袍[M]. 沈 蓁,译. 北京:中国纺织出版社,2000.
- [5] 陈荣富,陈蔚如. 旗袍的造型演变与结构设计变化研究[J]. 浙江理工大学学报,2007,(2):42-46.
- [6] Matthew Chen. The silk cheongsam[J]. The China Quarterly, 2007,(189):144-161.
- [7] 郑 嵘,张 浩. 旗袍传统工艺与现代设计[M]. 中国纺织出版社,2000.

The Design Elements and Development of Silk Cheongsam

JIANG Xin, FU Shi-shen*

(College of Light Industry, Textile and Food Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, China)

Abstract: The historical evolution and the status quo of the silk and chenongsam were discussed, the importance and significance of the interaction between the silk and cheongsam in modern fashion design were analyzed, and the elements of design and development trend of silk cheongsam were discussed.

Key words: cheongsam and silk; interaction; design element; developing trend