

海派旗袍现代设计元素分类及创新

马玉儒,刘舒婷

(东华大学 服装艺术设计学院,上海 200051)

摘要:从传统海派旗袍的流行起源和流行样式着手,将海派旗袍元素按影响其质变的强弱分为主要典型元素、次要典型元素和非典型元素3大类并逐一分析,得出了海派旗袍现代设计元素创新的思维方法和步骤,展望了海派旗袍的发展前景。

关键词:海派旗袍;现代设计;元素;分类;创新

中图分类号:TS941.7

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2014)04-0066-04

20世纪30、40年代是海派旗袍的鼎盛时期,是近代中国女性时装变革的黄金时代。如今,经历了将近一个世纪的洗礼,传统海派旗袍的领高及颌,身长及踝,盘扣、偏襟等传统设计元素已经成为都市快节奏生活中的障碍,无法适应人们现代化的生活方式。随着复古思潮及注重本土设计文化的兴起,海派旗袍这一逐渐被国人所抛弃的民族化服装又逐渐被人们所重视。但海派旗袍所有的流行元素及穿着方式是适应于当时的年代,在当代社会略显陈旧;且传统纹样面料元素及精致的、更突出女性特点的镶滚装饰元素更与现代社会的高楼林立格格不入。如今,人们对穿衣要求越来越高,不仅要穿着大方得体,更要追求流行与时尚,因此,现代设计元素的注入显得越发重要。

1 海派旗袍及其设计元素定义

1.1 海派旗袍定义

海派旗袍来源于中国传统旗袍,原为清满洲旗人所穿的一种服饰,在宫中一直延续着宽大冗长、方正威严的形态。清代中末期,旗袍逐步走出宫廷,形成了结构简单、装饰复杂、腰身平直、繁镶滚复的特点。这一形态一直延续到清末民初^[1]。辛亥革命后,新的思想文化的传入改变着人们的生活方式和衣着理念。到民国后期,旗袍在上海得到了燎原式的发展,它吸取了上海特定的地域和人文特征,又结合了西方时尚新潮和立体剪裁的传入,促使人们对传统旗袍结构造型上进行了很大的改良,形成了独具特色的上海旗袍。一般把这种成型于上海,有别于清宫贵族宽大繁缛并且趋于时尚和羡艳的能够凸显女性柔美体态端庄的旗袍样

式称之为海派旗袍^[2]。

1.2 海派旗袍设计元素定义

设计元素通常是指设计师或创作者通过有意或无意识因情绪或景物所捕捉到的设计灵感应用于创作或设计中的具象展示,相当于设计中的基础符号。设计元素能够展示设计师对某一设计的情感或艺术的表达手段,能够从一定程度上反映设计师的设计理念及对受众所传递的个人情感,它来源于生活的各个方面。海派旗袍设计元素是指构成海派旗袍的基础设计符号,包括造型、面料、色彩、结构、图案和零部件等。

2 构成海派旗袍的典型元素和非典型元素

服装典型元素指的是构成某一服装品牌、服装类别或某一民族服饰不可或缺的元素,或者说某一风格服饰离开了某些元素就难以保持之前的风格,这样的服装元素称之为服装典型元素。通常,有明确设计风格的服装品牌或有典型特征民族服饰是由各自特定的典型元素群构成。典型元素群包括若干个典型元素,它们的组合会形成一种特定的设计风格,并且支撑着该风格服饰的发展。非典型元素是典型元素的补充和点缀^[3],它根据流行信息的变化而不断变化,即使转换或删减,也对服装风格不构成质的影响。

海派旗袍之所以称之为旗袍,是与构成海派旗袍的元素种类和多少密不可分的。符合旗袍特征的元素应用越多,旗袍的传统韵味越浓厚,较易于消费者的辨认;反之则不像旗袍,甚至不能称之为旗袍,辨识度降低。海派旗袍的创新型设计过程便是把传统旗袍上的设计元素根据辨识度的高低强弱进行分类,并且整合重组,再结合现代流行元素进行重新演绎。根据这一方法,可将海派旗袍各个元素进行分类,将识别度高的元素分为若干个典型元素,识别度低的元素则为非典

收稿日期:2014-05-19

作者简介:马玉儒(1982-),女,河北邯郸人,硕士研究生在读,研究方向:服装设计理论与应用。

型元素。

2.1 海派旗袍的典型元素

海派旗袍的典型元素是构成海派旗袍服饰特征的最基本元素,如果没有典型元素,该服饰将不可被称为旗袍。海派旗袍的构成元素很多,可将典型元素再细分为主要典型元素和次要典型元素。廓形元素是海派旗袍唯一的主要典型元素,所有的海派旗袍离不开廓形元素。海派旗袍的廓形主要分为H型、A型和X型3类,见表1。次要典型元素有图案元素和零部件元素。其中图案元素包括中国传统古典图案、花卉动物图案、几何图案和现代流行图案等。零部件元素主要有盘扣、立领、中式开襟、滚边和开衩等。

2.2 海派旗袍的非典型元素

海派旗袍的非典型元素是海派旗袍的所有元素除典型元素外的设计元素,这些元素在海派旗袍设计过程中是附加和点缀。如果没有非典型元素,只有典型元素,该服饰可以被称为海派旗袍。但是只有非典型元素,没有典型元素,则该服饰将不能被称为海派旗袍。

海派旗袍的非典型元素有面料元素、色彩元素、结构元素、工艺元素、装饰元素和配件元素等。

表1 海派旗袍的构成元素

典型元素		非典型元素
主要典型元素	次要典型元素	
廓形元素	图案元素 零部件元素	面料元素 色彩元素 结构元素 工艺元素 装饰元素 配件元素 ……

2.3 中外创新旗袍中设计元素的搭配

传统海派旗袍款式基本上涵盖了海派旗袍的典型元素和非典型元素的部分元素。但由于海派旗袍元素搭配没有明确的规则,很多服饰介于海派旗袍和非海派旗袍定义之间,很难划分。现列举融合着现代设计元素的国内外新式旗袍来总结海派旗袍设计元素的搭配原则,寻找海派旗袍与非海派旗袍之间的界限。

1997年由加里亚诺为Dior设计的一系列中国元素系列服饰,其中一款绿色的旗袍礼服就是典型的融入西方设计元素的新式海派旗袍款式,见图1。这款新式旗袍中所含的海派旗袍主要典型元素为H型廓形元素,次要典型元素为图案元素和零部件元素。其图案为中国传统样式的花卉图案,采用刺绣的手法绣制

而成。零部件元素包括裙摆的高开衩和裙摆滚边。创新元素为非典型元素中的结构元素和面料元素。该旗袍结构摒弃了传统旗袍的立领,而采用吊带结构,后背采用两种面料的拼接设计,由中国传统面料丝绸和西式网纱拼接而成。

图1 Dior1997高级定制

图2 Yves Saint Laurent
2004秋冬服饰

2004年,Yves Saint Laurent低胸旗袍晚装惊艳戛纳电影节,见图2。此款旗袍礼服正是融合了中西方设计元素所创造的新式旗袍。其中,主要典型元素为X型廓形元素,次要典型元素为零部件元素中的滚边、立领、开衩及图案元素中的中国传统龙纹元素,非典型元素为融合了西方剪裁的结构元素和传统旗袍面料元素。

著名影星章子怡袭一身刺绣组成各种中式图案的旗袍出席2004年雅典奥运会开幕式圣火采集仪式,见图3。此款旗袍由中国著名设计师郭培设计,H型廓形,白色丝锦缎面料上刺绣着象征着中国吉祥特色的龙纹、仙鹤纹、云纹等图案元素。

图4为巴黎世家2008春夏成衣,其中吸取了海派旗袍的部分设计元素。X型的廓形元素,传统海派旗袍立领,斜开襟,新式线圈滚边元素代替传统面料滚边,面料为现代涂层面料。

对比中外典型的新式旗袍,可以看出廓形元素是所有旗袍所具备的最基本元素,以此证明了廓形元素是海派旗袍唯一主要典型元素。图案元素也是所有旗袍所具备的,但是不同款式的图案不同,对于旗袍的辨识度所起到的强弱作用不同。每款旗袍都具备了零部件元素,但是每款所用到的零部件又有所不同,图1和图3没有立领元素,图2立领元素在传统立领的基础上有所创新,图4的滚边元素摒弃了传统的布滚边,而采用线圈滚边。所有能够有着旗袍辨识度的设计元素统一整理结果见表2。

图3 郭培 2004 高级定制

图4 巴黎世家 2008
春夏成衣

表2 海派旗袍设计元素对比

	典型元素			非典型元素	
	主要典型元素	次要典型元素	数量	元素种类	数量
	图案元素	零部件元素			
图1	H型廓形	开衩、滚边	3	网纱面料、吊带结构、刺绣工艺等	若干
图2	X型廓形	中国传统龙纹图案	4	前胸结构、荷叶边袖子等	若干
图3	H型廓形	中国传统龙纹图案	3	吊带结构、新式袖口结构等	若干
图4	X型廓形	滚边、立领、斜开襟	4	现代涂层面料、收腰结构等	若干

由表2可知,构成海派旗袍典型元素最少为3个,含1个主要典型元素和2个次要典型元素。非典型元素数量没有太多限制,符合海派旗袍特征的元素越多,旗袍的识别度越高,反之亦然。在主要典型元素上,只有A型、H型和X型符合海派旗袍典型廓形,几乎不可变化。次要典型元素在数量较多的情况下,可进行少量或小幅度的创新变化。非典型元素可以有较多的创新变化幅度,因为在典型元素固定的基础上,非典型元素的创新设计不会对旗袍性质产生较大的质变。

3 海派旗袍现代设计元素的创新与应用

3.1 典型元素的创新与应用

3.1.1 廓形元素

廓形元素是主要典型元素,即A型、H型和X型,它是旗袍的基本元素,几乎不能进行变化。

3.1.2 图案元素

图案元素是海派旗袍次要典型元素,图案的种类和成像能够最直观的反应海派旗袍的特征与风格。传统海派旗袍图案基本以团花、龙凤纹、花鸟鱼草等传统图案为主,后来经过西方文化的传入,一些后现代艺术波普风格的条纹、格子、几何纹和西方花卉图案元素不

断出现^[4]。如今,对于现代设计界图案设计的革新与创新又有着进一步提升,电脑绘制设计图案和数码转移印花的普及,新旧上海和东西文化的交融碰撞,使得图案的面貌和种类更加丰富多彩。雕刻机、电脑刺绣机的出现也增加了图案的制作手段和种类。例如,上海市市花玉兰花为主题的旗袍图案设计,传统玉兰花主题图案一般采用具象的玉兰花印花,色彩与花卉样式都与现实花卉色彩没有区别。在现代设计元素创新的过程中,可以将玉兰花进行抽象几何化处理,达到似花又非花的效果,营造出抽象绘画的意境。

3.1.3 零部件元素

旗袍零部件元素的创新涵盖了旗袍大部分细节的创新,盘扣、滚边、开衩等传统海派旗袍元素可以运用夸张、变形、替换和易位等设计手法进行符合现代化的设计创新。元素的夸张变形就是指在设计中运用突出描绘对象元素某一特点的方法,使设计在体积、大小、数量等方面与人们平时所熟知的常态造型形成强烈的反差。元素的替换即将类似于传统元素的现代创新元素在同一位置将其替换下来,在保留原有的和谐度的前提下设计,设计细节更有新意。易位手法是指打破常规的服装部件位置,对设计元素进行新的组合^[5]。仍以上海市市花玉兰花为主题的旗袍设计为例,除玉兰花的图案设计,玉兰花花型体态这一设计元素在旗袍的零部件上也有着新的应用。玉兰盛开时是以一片一片花瓣层叠展开,这一灵感可以提炼出层叠、重复等设计手法。将花瓣进行几何形提炼,又可得到设计的形状元素。层叠的花瓣形状元素可应用于海派旗袍领子、袖子、甚至于下摆等细节部分,既体现了设计主题,又将传统海派旗袍元素进行了合理的创新与应用。再如,传统滚边均是以面料斜裁布条形式出现,现代设计创新可将滚边元素归纳为线元素。拉链、线圈、金属链、多个纽扣或铆钉的线性排列都是线元素的实物体现。盘扣的位置变化更是一种元素易位的创新。可将摒弃盘扣作为纽扣的使用手法,将其变大或变小,应用于旗袍的口袋、袖子、甚至服装结构中。

在旗袍元素现代化创新设计时,同属于次要典型元素的图案元素和零部件元素在一件旗袍上不可同时大幅度的创新。如果图案元素创新幅度较大,现代化元素应用较多,零部件元素则需要更多地保留传统样式或进行较小幅度的创意;如果零部件元素变化手段较多,则图案要更多地保留传统海派纹样图案。否则服装将会不伦不类,看似像海派旗袍但又缺少海派旗袍的特征和韵味。如章子怡在2004年雅典奥运会开

幕式圣火采集仪式上穿的那身旗袍,设计师大刀阔斧的将有着传统海派旗袍特征的立领、滚边等元素一一删除,只留下H型廓形元素、图案元素和极不起眼的开衩元素。如果不是旗袍图案具有中国传统的龙纹、云纹、仙鹤纹等传统旗袍图案元素,而是改成以建筑线条为元素的充满未来主义色彩的图案,很多人将不会认为其是一件旗袍。

3.2 非典型元素的创新与应用

3.2.1 面料元素

传统海派旗袍常用面料有棉麻织物、毛料织物、丝绸、织锦缎、丝绒和香云纱等。这些面料在20世纪20、30年代的上海是十分新潮的面料。而如今,这些传统海派旗袍面料图案质地略显陈旧,比较适合中老年女性穿着。传统丝织类面料多为一些天然面料,洗涤护理极不方便,还很容易脱丝打滑,影响穿着效果。为了适应现代都市生活并紧跟世界时尚潮流,通过高科技工艺加工的天然产品已经运用在旗袍面料中,强调制作过程的环保和穿着上的舒适功能。如针织毛线面料、带有涂层的未来主义色彩面料、挺括加棉的潜水服面料、带有各种肌理纹饰凹凸感的面料及褶皱效果面料都可以尝试在海派旗袍中使用或局部使用。丰富海派旗袍面料的组成,可使传统海派旗袍更加年轻化、赋予穿着者时尚、青春与活力。

3.2.2 结构元素

旗袍的结构正随着时代变迁发生着变化,具体表现在领、肩、腰、臀到底摆的廓形设计和袖、襟、开衩、省线、分割缝、装饰线等的内结构设计^[6]。如领子可以是无领、平领、大开领、驳领等,而不再是单纯的中式小立领;衣袖的设计可以为现代服饰流行的插肩袖、插片袖等,既不失传统海派旗袍的传统韵味,又可体现时代气息;具体设计形态可大胆尝试荷叶袖、泡泡袖、火腿袖等现代时装袖的结构款式。在衣身结构上也可进行大胆突破,腰部可以适当收省,减少腰部的量,而臀部可

以适当的斜裁或放松量,增加臀部的轮廓,突出X型廓形,以更加突显臀部的丰满和腰部的纤细,增加女性特征和自然美感;整体旗袍也可设计为不对称结构,领子高低错落、下摆参差不齐的设计可使旗袍产生一种不断变化的节奏感和韵律,增加更多的趣味性;在大身的设计上,还可采用解构主义结构方式,进行无规则的褶裥、镂空等,增加旗袍元素的种类与创新。

4 结语

传统海派旗袍拥有着独特的东方韵味和灵气,想要将海派旗袍继续延续并发扬光大,不能单纯地追求复古和机械性复制,把海派旗袍停留在早已过去的时代,而是积极与现代化快节奏的都市紧密融合。现代海派旗袍的创新需要将设计元素进行分类重组,并融入新的现代流行元素,用现代形式赋予其新的内容与诠释。将海派旗袍设计元素进行现代化创新,是促进海派旗袍走向国际舞台的最好方法。只有提炼海派旗袍服饰文化的精髓、创造性地将这些民族元素与现代元素完美结合,才能更好的将海派旗袍发扬光大。

参考文献:

- [1] 包铭新. 20世纪上半叶的海派旗袍[J]. 装饰, 2000, (5): 11.
- [2] 庄立新. 海派旗袍造型与结构变迁[J]. 丝绸, 2008, (9): 50.
- [3] 刘晓刚. 服装设计元素论[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2003, 29(2): 25.
- [4] 蒋音理. 民国旗袍的现代设计元素分析与当代应用研究[D]. 杭州: 浙江农林大学, 2013. 45.
- [5] 陈敬玉. 服装设计元素运用初探[J]. 大众科技, 2005, (9): 159.
- [6] 曾红. 试论流行元素在旗袍服装设计中的解构与重构[J]. 艺术空间, 2012, (10): 256.

Classification and Innovation of Modern Design Elements of Shanghai Cheongsam

MA Yu-ru, LIU Shu-ting

(Institute of Fashion Art Design, Donghua University, Shanghai 200051, China)

Abstract: From the aspects of the popular origins and popular styles of traditional Shanghai cheongsam, the Shanghai cheongsam elements was divided into three categories of main typical elements, secondary typical elements and atypical elements based on the elements affecting the qualitative change for Shanghai cheongsam. The thinking methods and procedures for the innovation of modern design elements of Shanghai cheongsam were obtained. The development prospect of Shanghai cheongsam elements was prospected.

Key words: Shanghai cheongsam; modern design; elements; classification; innovation