

旗袍元素在现代产品设计中的运用

冷晨曦

(江西财经职业学院, 江西 九江 332000)

摘要: 中国文化上下五千年, 在悠久的历史长河中, 积淀出深厚的文化底蕴, 中国元素为中国的工业设计师们提供了丰富的源泉。而作为世界人眼中最具中国元素代表之一的旗袍来说, 它不仅仅是一款服装, 更是一种象征——中国女性的柔美。本文通过对旗袍元素的归类 and 演变, 及结合现代人的审美观念, 将旗袍艺术融入到现代产品设计中, 并根据现当代特征、目的, 让我们的产品以无声的方式述说我们丰富的中华文化, 让融入中华民族元素设计的产品傲然矗立于国际设计界的舞台之巅。

关键词: 产品设计; 旗袍文化元素; 中华文化

随着现代文明的发展, 文化积淀, 再发现成为现代设计师思索的新方向, 现代信息化社会的快速发展脚步, 带动了中国文化的大融合, 地域文化在国际舞台出现了空前的活跃性, 并以兼容并蓄之态势发展, 我们要利用吸收和渗透国外文化的精髓, 结合传统文化进行融会贯通, 将民族特色呈现的更加完美。中国文化精髓的呈现物——旗袍, 正融汇着现代科技的发展和人类的聪明智慧, 今天的中国元素不应该只是传统文化的简单继承, 它应该是新时代中国的一种语言, 一种文化观点, 一种参与主导世界的意识形态。

1 旗袍文化的介绍

旗袍衬托出东方女性古典的韵致, 欲语还休的矜持。

1.1 旗袍艺术的渊源

旗袍诞生于清代, 是由满族妇女的长袍演变而来。清朝后期, 旗女所穿的长袍, 衣身较为宽博, 造型线条平直硬朗, 衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍, 领高盖住腮碰到耳, 袍身上多绣以各色花纹, 领、袖、襟、裾都有多重宽阔的滚边。清后期是旗袍发展的鼎盛时期, 中国的大江南北出现了“大半旗袍改汉装, 宫袍截作短衣裳”现象。日后旗袍文化家喻户晓。旗袍又被称为 CHINA DRESS, 它体现了女性婀娜多姿的美丽。旗袍, 是一种内与外和谐统一的典型民族服装, 被誉为中华服饰文化的代表。

1.2 旗袍艺术的特点

旗袍的样式很多, 开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟; 领有高领、低领、无领; 袖口有长袖、短袖、无袖; 开衩有高开衩、低开衩; 还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。

旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。

袖形的款式主要有: 宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。

襟形款式主要有: 圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅; 直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式, 可使身材显得修长; 方襟旗袍礼服——将襟部进行了

图1 清末时期的旗袍样式

图2 民国时期的旗袍样式

大胆的改革, 适合不同脸型穿着。琵琶襟旗袍礼服——此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。

2 现代旗袍艺术的提炼

旗袍艺术作为中国文化的精髓, 其所沉淀的历史底蕴和所包含的文化内涵, 铸就了旗袍艺术的深厚涵养, 其文化内涵在其视觉上的呈现值得我们深深的思考、细细的品味。

2.1 旗袍造型元素的提炼

旗袍设计主要由三个主要环节——款式设计、色彩搭配以及材料选取, 其中旗袍的款式在整个过程中最为重要, 是整个设计的基础所在。最能体现旗袍精神的要素也是外部轮廓造型, 这种可以显示出女性玲珑有致的曲线和曼妙身材而又不张扬的适度曲线, 最能体现东方魅力。

旗袍文化中的曲线美。在设计师眼中的曲线与直线不同的, 曲线是有方向、有情感的; 而直线代表的是严谨、果断和简洁。旗袍毫不客气的通过东方女人天生的人体骨骼形态呈现出什么是曲线美, 在二十世纪三四十年代达到了至纯至美的境地, 在近代主宰了中国女人服饰二三十年并流传至今。因此, 旗袍艺术中充分体现女性婀娜多姿的曲线美以成为旗袍艺术的一个标志性元素, 影响着我们的设计思考。

2.2 旗袍色彩元素的提炼

我们每天一睁开眼睛, 就会看到各种各样的色彩, 它充斥着我们的生活, 不同的视觉效果也影响着我们的情绪, 色彩搭配是整个旗袍设计中的艺术氛围和审美感受的重要组成, 同时, 也是体现时代特色和突出地域文化差异的一种视觉呈现; 现代旗袍艺术在色彩搭配上运用了对比表现手法使旗袍的色彩配置既在整体上统一又在细节处赋予变化, 运用的比较多的有冷暖对比、层次划分、明度对比、整体呼应、图案穿插等。

在过去旗袍以蓝、黑二色为主, 但读书人却有相当一部分人穿白、

红、紫色的。至于黄色，因是皇家独尊之色，民众是忌用的。清代满族妇女的旗袍色彩鲜艳复杂、对比度高，清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边），而常见的大红旗袍，则采用的是极具中国特色的中国红，色彩绚丽醒目，款式别致，也充分给我们清晰的展现出过去满族悠久的历史文化。

而在现代旗袍的设计中色彩上继续沿用以往的搭配方式，但受西方审美的影响，在复杂程度上有了较大幅度的变化，采用简洁明快的色彩搭配，代替了以往繁复的色彩组合，整体出现了以简洁为美的新的发展趋势。年轻漂亮的国母 22 岁的宋庆龄素色的旗袍配手表、羊毛长围巾、狐皮袖笼，给中国女人带来了第一波流行旋风。周璇在《天涯歌女》中演绎了旗袍天真纯朴感；陈秀雯在《情定上海滩》中演绎了旗袍的风情万种；王姬在《雷雨》演绎了旗袍繁华落尽的沧桑。张曼玉在《花样年华》中演绎了旗袍的冷艳忧伤。都市的时尚女人配上风姿绰约的旗袍，脱俗但不免俗，华丽但不张扬；相夫教子的主妇配上素色暗花的旗袍，阴柔妩媚，韵味无穷。

2.3 旗袍材质及图案元素的提炼

面料图案设计是体现款式的基本素材，不同的款式要选用不同的材料和图案来表达设计情感。清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮麒麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材，而现代旗袍图案元素在延续以往旗袍图案题材的同时，融入了现代观念的审美元素，常见的旗袍图案为中国水墨画手法描绘的花卉图案设计，其所具有的极富中国传统文化元素的运用更加强化了东方文化的传承。

3 旗袍元素在现代产品设计中的运用

民族的就是国际的，旗袍艺术作为中国所独有的艺术表现形式，越来越深的影响着现代设计的各方面，旗袍艺术创意元素的再设计成为现代传统文化再研究的一个领域而影响着我们对历史的回顾和现代再设计的反思。

3.1 旗袍造型元素在现代产品中的运用

在现代产品设计中，所运用的设计创意方式越来越丰富，但是任然不可或缺的是对文化的追忆，中国文化上下五千年，其所深含的文化积淀和文化范畴极其深厚和广阔；从对历史文化的我们可以获取丰富的设计创意灵感，这为现代产品设计的创新设计储备着丰富的内涵；在现代旗袍艺术中，旗袍的领口造型和其摆摆的开衩方式，历经岁月的洗礼和发展演变，使其蕴含了极其丰富的文化内涵和视觉唯一性，人们一旦看见斜领与开衩式样就能想起中国的国粹旗袍，其东方文化的传承性在此时如此的唯美。

3.2 旗袍色彩元素在现代产品中的运用

色彩在现代产品设计中，发挥着极其重要的作用，不同的色彩具备不同的文化专属性，中国红是中国文化积淀的象征，是中国文化的专属色，其文化的专属性源于中国历史的积淀，黄色在中国是权利和威严的象征，在中国古代，黄色是中国皇族的专有色，普通百姓直至文武百官都不可享有黄色的使用权；其色彩所注定的威严和权势，促使其成为一种色彩文化得到不断的发展。因此，在通过对中国旗袍的色彩元素研究，我们可以通过将色彩所具备的文化内涵融入到现在产品设计中去，是产品更具文化价值，而走出“以形做形、以色为色”的不具含义的设计。

3.3 旗袍图案元素在现代产品中的运用

图案作为除色彩以外最为突显的视觉符号，其所传达的方式比色彩更为直接，中国传统纹样多样，不同的图案具备不同的文化内涵和情感专属性，并传达着不同的信息；中国的传统纹样多以吉祥、福气等寓意作为主要的设计源泉，中国传统纹样多以复杂的造型为主要的呈现方式，但在其复杂的造型背景下，其具有一个极具内涵的点作为支撑，而现代产品设计中，在产品装饰元素的设计运用中我们可以通

过将此点进行无限的放大来作为其主要的视觉交点，引起人们对中国文化的共鸣，使传统的图案在现代设计中得到完美的融合。

3.4 旗袍艺术在现代产品中的实际运用

图 3 U 盘设计

图 4 手机设计

图 3 是一款带有旗袍元素的 U 盘设计，红色是中国的代表颜色之一，设计师将旗袍元素和现代电子产品相结合，选用传统旗袍斜襟及两侧圆融的曲线向内束腰的特点，在盘盖和盘身的部位采用蓝色斜纹结合方式，使得如此小巧的电子产品颇显旗袍的神韵。

图 4 是一款手机设计，其设计源泉和图三如出一辙，是通过中国古典的旗袍作为设计思源进行设计创作，其整个设计的出彩点是将旗袍元素中的一个点做了无限放大——即盘扣，让盘扣元素作为整个产品的视觉焦点，再配以极具中国文化内涵的色彩中国红，使其中国韵味得到了最完美的体现。

4 结论

旗袍，在时代与岁月中传承和延续，美丽只是一时的，只有当它成为一种文化被我们所铭记才能经过岁月的洗礼流传至今。中国女人没有选择华丽性感的唐装作为自己广为流传的特色服装，而是带着女性美学、低调、含蓄、藏而不露中浸透出了中国女人的风姿绰约、凹凸有致。如今，它在国人眼中不仅仅一款衣服，它成为了人们心中的一种文化的象征，一种东方女性展现柔美必不可缺的伴侣，它是一种符号，是一种骄傲。

参考文献：

- [1] 袁杰英等. 中国旗袍 [M]. 中国纺织出版社, 2000.
- [2] 郑嵘. 旗袍. 传统工艺与现代设计 [M]. 中国纺织出版社, 2000.
- [3] 冯玲玲. 现代旗袍创意与设计 [J]. 吉林工程技术师范学院学报, 2003, 10 (19).
- [4] 刘永翔. 产品设计 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2004.