

乱针绣工艺在现代旗袍礼服设计中的装饰运用

曾 红

(常州纺织服装职业技术学院 服装系, 江苏 常州 213164)

摘要: 作为典型中国传统服饰,旗袍经历了上千年的历史积淀和幻化演变,能够传神地体现女性优美流畅的曲线。乱针绣已经成为一项日臻成熟的艺术品种,为旗袍的发展注入了新鲜血液。基于乱针绣和旗袍礼服相关理论,分析了乱针绣元素在 2008 年北京奥运会“青花瓷”颁奖礼服设计中的应用,并就乱针绣工艺在不同面料、不同风格中,以及与不同装饰元素相结合应用于现代旗袍礼服设计提出了对策,可以看到乱针绣艺术元素在丝绸旗袍礼服设计中有着很高的应用价值,应从协调发展的角度出发,对现代旗袍礼服的面料、风格、装饰,以及乱针绣艺术元素进行同步创新和实践。

关键词: 现代旗袍; 乱针绣; 礼服设计; 装饰

中图分类号: TS935.1

文献标志码: B

文章编号: 1001-7003(2013)04-0050-05

Decoration Application of Disorderly Needle Embroidery Process in Modern Cheongsam Dress Design

ZENG Hong

(Department of Garments, Changzhou Textile Garment Institute, Changzhou 213164, China)

Abstract: As a typical traditional Chinese costume, cheongsam has experienced thousands of years of historical accumulation and fantastic transformation and can reflect the beautiful and smooth curve of females vividly. Disorderly needle embroidery has become an increasingly mature variety of art, which injects new blood into the development of cheongsam. This paper analyzes the application of disorderly needle embroidery element in “blue and white porcelain” ceremony costume design in 2008 Beijing Olympics based on related theories of disorderly needle embroidery and cheongsam dress and puts forward countermeasures for the application of disorderly needle embroidery process to modern cheongsam dress design in different fabrics and styles in combination with different decorative elements. It can be seen that disorderly needle embroidery art element has a very high application value in silk cheongsam dress design. We should conduct simultaneous innovation and practice for the fabric, style and decoration of modern cheongsam dress and disorderly needle embroidery art elements from the perspective of harmonious development.

Key words: modern cheongsam; disorderly needle embroidery; dress design; decoration

作为典型中国传统服饰,旗袍经历了上千年的历史积淀和幻化演变,它之所以经久不衰,在于能够淋漓尽致地展现东方神韵,传神地体现女性优美流

畅的曲线。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],在国际舞台上大放异彩。服装行业走在时尚的前沿,无论是中式服装还是西式服装,只有不断创新才能经久不衰。只有不断对旗袍这一传统服饰进行设计上的创新改良,才能使其作为独树一帜的中国传统服饰在世界服装界取得稳固的地位。乱针绣经历了 80 余年的发展,已经成为一项日臻成熟的艺术品种,它的应用为旗袍的发展注入了新鲜血液。

收稿日期: 2012-10-15; 修回日期: 2013-03-01

基金项目: 江苏省教育厅高校哲学社会科学研究基金项目 (2012SJB750001)

作者简介: 曾红(1965—),女,副教授,主要从事服装设计与技术应用。

1 乱针绣概述

乱针绣,又名“正则绣、锦纹绣”,是近代创立的以传统刺绣工艺与西洋画相结合的一种全新刺绣方式^[2],是常州著名的地方工艺,其创始人是杨守玉女士。乱针绣从 20 世纪 20 年代初创始以来,已有 80 余年的发展历史,是中国传统刺绣工艺的发展和创新。

乱针绣的艺术特征有:1)题材丰富。作为一种创新的刺绣种类,乱针绣的选材大到自然风景,小到飞禽走兽、花鸟鱼虫、物件器皿,无所不有。2)立体感强。乱针绣借鉴了西方绘画中素描的敏感法则,通过疏密、交替、重叠来增强作品的空间感、立体感,使所绣的图案具备合理的透视关系、效果逼真,且具有一定的体积感和空间感,相对传统刺绣工艺更具表现力。3)色彩搭配自由。乱针绣作品在配色方面奔放自由,多凭作者的视觉感受、洞察力、想象力、创作意图、个性特点及内心感受等进行色彩搭配,乱针绣的配色往往变化万千、层次变化细腻、用色自由而富有新意。

2 旗袍礼服刺绣装饰概述

每个国家都有自己民族的礼服式样,旗袍是中国女性服装的经典,也是最能体现东方女性美的经典服饰^[3],在旗袍的基础上打造中式礼服,是使旗袍精髓得以保留和传承,并使中式礼服走上高级定制之路的必由之路。

旗袍礼服定制的现状证明,融入了精美的手工刺绣装饰的旗袍礼服具有更高的艺术价值,刺绣的装饰作用在旗袍礼服设计中的应用可以从刺绣的纹样和材质等方面体现。人们的审美变化使旗袍礼服的款式得到不断创新,但是刺绣永远是旗袍礼服设计中不可缺少的元素,刺绣的运用使旗袍的风格得到了充分张扬。旗袍礼服中的刺绣纹样也与中国的传统文化密不可分,龙凤、牡丹、梅兰竹菊,青花瓷等,不同纹样的旗袍凸显着不同的风格,也决定着其消费对象的不同。

旗袍礼服设计中的刺绣工艺在保持了传统纹样为主的设计思路基础上,逐渐融入时尚性的设计元素,使现代旗袍礼服的风格和内涵更加丰富,备受消费者青睐。

3 “青花瓷”礼服设计中乱针绣元素的应用

3.1 “青花瓷”礼服简介

在 2008 年北京奥运会上,颁奖礼仪小姐身着“青花瓷”颁奖礼服,惊艳全场,成为竞技场上一道亮丽的风景线。来自北京服装学院的尤珈教授将“青花瓷”的典雅与中国传统服装的神韵巧妙结合,设计出了独特的“青花瓷”系列颁奖礼服,并通过 2008 年奥运盛典将这一古老的东方艺术瑰宝呈现在世人面前(图 1)。

图 1 2008 年北京奥运会青花瓷礼服(尤珈设计)

Fig. 1 The 2008 Beijing Olympics blue and white porcelain dress (designed by YOU Jia)

3.2 设计理念

服装的民族性是走向世界的通行证,因此礼服民族元素的彰显是设计者所关注的,旗袍领和小包袖正是中国传统服装中民族元素的体现。在制作工艺上,充分运用了传统刺绣苏绣及乱针绣,对镶边、挡条、滚边、嵌离线等工艺的运用更是恰到好处;在色彩的设计上,借鉴了“青花瓷”的蓝白对比,营造出一种淡雅、清丽中散发着华贵之气的美妙效果。鱼尾裙摆是颁奖礼服设计中西方经典造型的引用。

鱼尾裙的廓形设计凸显中国女性的柔美曲线,使中国女性婀娜多姿、楚楚动人的特质得到体现,产生一种仙裾飘动的美妙动感,独具时尚感。为了提升中式旗袍礼服的气势,营造传统旗袍中所缺少的体积感,“青花瓷”礼服在剪裁方面采用了西方礼服

常用的立体剪裁,公主线与破缝线的完美融合使“青花瓷”礼服线条更优美,也使其更加贴身。

3.3 乱针绣艺术元素的应用

“青花瓷”礼服整个的装饰设计给人的视觉效果是光芒璀璨、花开俏丽,服装上的卷草型、花型和叶子型都是经过精心设计和加工的,以追求一种灵活运用效果;每件礼服上都精心镶嵌了施华洛世奇的水钻,镶钻的礼服肩部、领部在灯光下达到了一种璀璨夺目、光芒四射的效果。而作为“青花瓷”装饰中的重要部分,礼服上的花朵则是以乱针绣呈现出来的(图2)。乱针绣色彩丰富、层次感十足,将礼服图案层层渲染,把中国水墨画的风格体现得淋漓尽致。“青花”图案看似简洁却层次丰富,而乱针绣将这些纹样表现得极尽优美,完全看不出任何针脚,含蓄的针法使“青花”与垂坠光滑的丝绸面料融为一体,且使两者相得益彰。

图2 青花瓷礼服肩部装饰(尤珈设计)

Fig. 2 Shoulder adornment of blue and white porcelain dress
(designed by YOU Jia)

乱针绣工艺为主的“青花”图案的刺绣中,融入了革针绣和盘金绣这两种古老神秘的刺绣手法。革针绣技艺超群,那种渐变的丝线、发散性的间隔绣法让机械绣望尘莫及;盘金绣美如其名,各色金丝从内至外一圈圈盘旋而绣,贵在看不出何处是绣点、何处是针眼。这两种手法传说在宫廷服装中才得以一见,它们与乱针绣的结合使“青花瓷”礼服上的刺绣图案在逼真生动之余更具神秘的东方韵味和典雅高贵的气质。

4 乱针绣工艺在现代旗袍礼服设计中的装饰运用

对西方礼服元素的借鉴和对旗袍传统元素的创

新应用,使现代旗袍礼服设计步入一个崭新的阶段。现代旗袍礼服的面料选择更为自由,风格丰富多变,装饰元素日趋多元化,越来越多的中国女性甚至是国外女性青睐于旗袍礼服,在出席重要场合时开始穿着风格各异的旗袍礼服,旗袍礼服的高级定制之路已经有了一个良好的开端。在此阶段强化对旗袍礼服的设计创新成为传承旗袍艺术和发展旗袍高级定制事业的重要途径。

乱针绣作为一种新的刺绣种类兼具传统风格和现代美感,这一特点与现代旗袍礼服的设计需要相得益彰,强化乱针绣工艺在现代旗袍礼服设计中的装饰运用是发展乱针绣艺术和创新现代旗袍礼服设计的双重需要。

4.1 乱针绣工艺在不同面料中的运用

人是服装穿着者,面料是服装的基础^[4]。丝绸是旗袍礼服的首选材料,其质地、图案色彩,影响着一件旗袍整体风格和穿着效果。

在旗袍的质地上,近年来新科技面料不断涌现,这些面料设计的共性在于追求旗袍穿着的舒适感、体积感、时尚感。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,因其华贵典雅的外观,以及穿着时的舒适感,得到了消费者的青睐。另外,旗袍礼服还有一大流行趋势,即丝绸面料与其他面料的搭配,在旗袍礼服局部采用皮革、羊毛、棉麻等面料,提升了旗袍礼服的视觉层次感和时尚感,而同时以丝绸面料为主的旗袍礼服,仍旧保留了其典雅的气质。

在面料质地改变的同时,乱针绣作为现代旗袍礼服的重要装饰元素,也在改革创新之中。早在 20 世纪 70 年代,杨守玉教授就以棉线、毛线为材料进行创作,表现乱针绣作品的肌理时运用了刮、梳、贴、撕、堆等诸多技法。随着旗袍礼服面料种类的不断增多,乱针绣由此得以与更多材料相结合,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,成为乱针绣在旗袍礼服设计中应用空间的重要对策。

在图案色彩方面,现代旗袍礼服多倾向于从传统装饰图案中提取元素,演变运用,或者将原有的图案简洁化^[5]。现代旗袍礼服设计中,整件铺满的图案形式极为少见,面料上的图案多被用作装饰,这种情况下,面料本身的图案往往决定了整件旗袍礼服的风格。而乱针绣作为既充满古典韵味又富有现代感的装饰手段,应与礼服面料、图案很好结合,在对

整件旗袍礼服风格、造型、色彩综合设计前提下,对其进一步装饰,成为整个礼服的亮点。

如设计师劳伦斯·许为影星吴佩慈在第 67 届威尼斯红毯亮相,为她量身订制“敦煌写意”礼服,将敦煌的莫高窟色彩及唐代花卉纹样运用于礼服设计中,用樟绒做底料,薄如蝉翼的金纱上运用乱针绣等多种绣法,混合刺绣(图 3),充分展示神奇的东方刺绣服饰神韵。

图 3 敦煌写意混合刺绣(劳伦斯·许设计)

Fig. Dunhuang embroidery blended with artistic conception
(designed by Laurence Xu)

4.2 乱针绣工艺在不同风格中的运用

服装走在时尚前沿,而礼服又是一种最能体现时尚潮流的服装。近年来中国服装设计事业发展迅速,涌现出一大批优秀的青年服装设计师,他们大胆地将西方设计理念和装饰元素应用到中国传统服装的设计中,使中国传统服装不再拘泥于单一的款式和风格。此外,中国文化旅游产业的繁荣使旗袍礼服走出了国门,范冰冰、李冰冰、巩俐、章子怡等知名影星,在出席各大国际电影节时纷纷选择穿着旗袍礼服亮相。旗袍礼服除了一直在延续神秘的东方美感,更是被赋予了性感、高贵、典雅、奢华等各种个性。旗袍礼服设计风格的变化万千决定了其装饰元素的多元化,因而要将乱针绣工艺灵活运用于各种风格的旗袍礼服设计中,也必须使乱针绣的装饰风格、装饰效果更加丰富。而乱针绣的针法是决定其装饰效果和装饰风格的重要因素,可见拓展和创新乱针绣针法是使乱针绣工艺在不同风格旗袍礼服中得以灵活运用的重要途径。

刺绣针法千变万化,对线的松紧、疏密进行调节后能够产生新的针法,而将不同针法进行重叠和结合又能得到新的刺绣效果。乱针绣创始人杨守玉教授将乱针绣的绣法总结为“长短纵横交织,因景施针敷色”。就目前情况来看,不论是乱针绣在旗袍礼服中的运用还是独立的乱针绣艺术作品,其刺绣针法大多还处在含蓄均匀的阶段,尤其是服装装饰中的乱针绣也大多采用平滑的处理方式。这样的针法较适用于复古、典雅风格的旗袍礼服。然而现代女性出席不同场合需要穿着不同风格的礼服,对旗袍礼服来说,要想使其脱颖而出、璀璨夺目,应在再设计上倾向于时尚、奢华、性感的风格。对此要增强服装的空间感,强化装饰图案的立体感,以提升整件礼服的气势和韵味,有必要对乱针绣针法进行创新,增强装饰图案的节奏感。虽然乱针绣相对传统刺绣已经有了较强的视觉立体感,色彩层次也更加丰富,但是要追求乱针绣在旗袍礼服中所体现出的层次感、质感,仅在视觉乱针绣肌理上做文章是远远不够的。如此看来,应在前人经验基础上对乱针绣针法进一步的创新。例如乱针绣中经常用到的打籽针就可以参考这样的创新对策(图 4):以往打籽针多用于表现花心,其针法是在针上绕几个圈打成一个小结,从而起到局部的装饰作用。不妨将缠绕的圈数增多,这样可以打出更具立体感的结,并将这种结作成片,绣出来作为旗袍的重要装饰,就会使简单的针法展现出很强的视觉冲击力。

图 4 打籽绣“凤凰旗袍”

Fig. 4 Seed embroidery “Phoenix cheongsam”

4.3 乱针绣工艺与不同装饰元素的结合运用

不论是旗袍礼服还是西方礼服,其设计目的都是为了体现女性的形体美,展现女性的端庄、典雅之美。现代旗袍礼服设计中为了增加体积感和突出整体造型,常常借鉴西方礼服设计元素,例如鱼尾裙、长拖尾裙的采用等。而旗袍礼服作为典型的中式礼服,在借鉴西方设计元素之余还要充分体现出旗袍的意蕴和精髓,切不可使旗袍埋没于西方礼服设计元素中,因而旗袍传统元素的运用仍然十分重要。然而,将旗袍的传统元素进行堆积只会使旗袍文化表象化,非但体现不出旗袍应有的东方神韵,反而使旗袍流于俗套。因此,要在融入了西方设计观念的旗袍礼服上,体现中国传统美必须保留传统工艺精髓,如立领、偏襟、开衩、盘扣、侧缝、包边、镶嵌、刺绣等。

乱针绣作为刺绣的一种,应作为传统工艺特征而在旗袍礼服设计中被保留下来,而另一方面,乱针绣所表现出来的立体感、装饰功能及时尚感是其他刺绣种类所无法比拟的。旗袍礼服设计中,偏襟、开衩、盘扣、包边、镶嵌、刺绣等工艺的保留并不能依照传统旗袍照搬照用,而应根据旗袍礼服的穿着场合、款式需要等对传统工艺元素进行改良和演变,只有对传统元素进行创新才能使其适应现代旗袍礼服设计的发展。如今旗袍礼服的设计中,已经渐渐开始强调对传统工艺元素的创新应用,并更多地将西方设计理念与旗袍传统工艺进行整合运用。例如对中国传统纹样进行创新设计,再以乱针绣的方式呈现在旗袍礼服上(图 5),既突出了旗袍的传统特征,又使其更具空间感、现代感。与此同时,如今立体剪裁、肌理再造的工艺已经逐渐开始被应用到现代旗袍礼服的设计中,结合旗袍造型及肌理设计意图选择合适刺绣图案,对旗袍直接进行装饰不失为一种画龙点睛的理想选择。

5 结 语

从北京奥运会“青花瓷”颁奖礼服的成功中,可以看到乱针绣艺术元素在丝绸旗袍礼服设计中有着很高的应用价值。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的丰富的艺术题材、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。同时,现代

图 5 “瓷娃娃”作品(卜柯文设计)

Fig. 5 “Porcelain doll” work (designed by BU Kewen)

旗袍礼服作为极具代表性的中国传统服饰,对乱针绣艺术的创新、拓展和传承而言又是一个非常好的载体。因而应从协调发展的角度出发,对现代旗袍礼服的面料、风格、装饰,以及乱针绣艺术元素进行同步创新和实践。

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(5): 78-79.
ZENG Siying. Cheongsam design embroidery culture [J]. Oriental Culture, 2011(5): 78-79.
- [2] 朱雪晴. 乱针绣的艺术特征[J]. 美与时代, 2009(2): 103-105.
ZHU Xueqing. Art characteristics of disorderly needle embroidery [J]. Beauty and Age, 2009(2): 103-105.
- [3] 纪杨. 从旗袍看中式礼服的创新设计[J]. 电影评价, 2012(2): 89-91.
JI Yang. The innovative design of Chinese dress Cheongsam [J]. Film Evaluation, 2012(2): 89-91.
- [4] 冯莎. 乱针绣肌理语言初探[J]. 文艺生活: 中旬刊, 2011(10): 53-54.
FENG Sha. Texture prediction of disorderly needle embroidery [J]. Literary Life: Affairs, 2011(10): 53-54.
- [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): 98-99.
YAN Xiaoqi. Silk fabrics on modern cheongsam design impact study [J]. Modern Business Trade Industry, 2011, 23(18): 98-99.