

旗袍的创新设计手法探析

杨 君

(北京服装学院,北京 100029)

摘要:对旗袍的创新设计使传统旗袍焕发出新的活力,本文对旗袍的典型元素进行了归纳和分析,对旗袍的创新设计手法进行了阐述和分析。

关键词:旗袍设计;典型元素;创新手法

中图分类号:J523 **文献标识码:**A **文章编号:**1005-5312(2012)32-0033-01

一、旗袍典型元素解读

(一)造型元素

旗袍最经典的造型是中式立领,装袖或抹肩袖,偏襟,大襟头在左边,中国结式盘扣,有腰省和胸省,在腿部有开衩的连身裙式造型。由于吸收了西式的裁剪手法,这种旗袍在胸腰臀处的曲线自然流畅而又不张扬,其造型曲线从领至肩、胸、腰、臀然后至下摆,整个线条一气呵成具有书法般的线条美感。而其高领大襟的设计又具有中国传统的含蓄内敛特质,遮与露、实与虚表现的恰到好处,因此被现代人视为 20 世纪中国衣着传统的代表和中西交融的设计典范。

在旗袍经典造型的基础上,领、袖、襟、底摆等部位还可以有多种变化。例如领子还可以用凤仙领、水滴领、平领、褶领;襟部有对襟、琵琶襟、无襟等。

(二)色彩与图案元素

对色彩的喜好反映了一个民族的审美观和内在气质,中西方服饰在用色方面就有着明显的区别。总体来说中国传统服饰用色鲜艳浓郁,如大红、明黄、墨绿、靛蓝等,而近代西方服饰在色彩上则偏好米、白、咖啡等优雅轻快的高级灰的色调。

中国传统服饰非常注重衣服表面的装饰效果,各种图案与纹样运用使得其具有繁复华丽的风格特征。旗袍的图案就延续了这样的特征,多采用中国传统吉祥纹样,龙凤纹,如意纹,万字纹,花鸟纹等,有吉祥如意的寓意。这些图案或单独在胸背部使用,或作为镶边出现在袖、底摆等部位,目的都是为了点缀旗袍,随着图案变化呈现旗袍的多种性格。

(三)面料元素

面料的不同会使得所设计的款式表达的视觉效果不同,通过选择不同材质的面料来体现服装的风格。由于旗袍来自清朝皇族妇女的旗装,因此在面料上也继承了其奢华和装饰性强的特点,多重刺绣的绸缎,云锦,镶嵌金银丝的丝绒等都是旗袍常用到的面料。在 20 世纪三四十年代经过改良后的旗袍,开始使用各色府绸,真丝双绉,棉印花布,麻纱,薄花呢等面料制作。但是作为中国传统文化代表的旗袍,还是以天然纤维的丝绸为主要面料。

二、旗袍创新设计手法

(一)夸张与变形

中国和西方对服装和形体关系的理解存在着明显的差异,中国传统服饰为平面裁剪,注重的是纹样和装饰之美,而

西方设计师的人体本位思想,使得他们在服装上更注重表现人体的曲线美,其造型下总是沿着身体的曲线进行夸张的。在这样的文化背景下,含蓄内敛的中国元素就需要被夸张和放大,来达到一种与众不同的设计效果。

Balenciaga08 春季中国风系列时装,保留了原有中国旗袍的高耸衣领及纤细腰线,利用立体剪裁和硬质面料塑造出具有夸张肩线和臀围的廓形,带来了强烈的视觉冲击。

(二)简化与提取

中国传统文化中的伦理规范衍生了人体美的遮蔽观念,这使得人们极度追求衣服表面的装饰效果,因此中国传统服饰具有了繁复华丽的风格特征,这与现代社会追求简约实用的心理和时尚趋势是相悖的。在设计上必须根据市场需求来制定目标,于是,设计师们往往化繁为简,将旗袍最典型的元素进行提取,去掉细枝末节的构成,经过简化和改良创造出更符合现代设计风格的造型。

(三)与新元素的排列组合

旗袍的经典造型在上个世纪三四十年代就已经确定下来,之后就再未发生大的改变。由于时装必须要有鲜明的时代性,所以将旗袍搬上国际时尚舞台,就要结合时尚流行元素,用现代的形式予以新的包装和诠释。

(四)混搭与颠覆

古典旗袍所塑造的那种婀娜多姿,端庄雅致的女性形象已经根植于人们的印象中,经典的旗袍样式能较适度地表现女性美,但是这种典型的东方美对于年轻一代来说却有着缺乏时尚感,个性不够突出,搭配变化少等弱点,因此阻碍了旗袍的流行。21 世纪以来,人们更加看重自身的个性特点,混搭成为一种流行不衰的风尚,各种颠覆传统和常规的设计层出不穷。这种服装是对人们内在天性的释放,其打破传统的造型包含着更多服饰之外的情感因素。

三、结论

旗袍鲜明的民族特色使它的美具有了超越时代的永恒魅力,它的美在不同时代特征中得到不同的体现和升华。现代旗袍设计与世界流行时尚元素不断交融,旗袍设计要让国际流行与民族文化相碰撞来产生新的设计理念和手法,使传统旗袍焕发出新的生命力,以崭新的面貌融入不断进步的社会。

参考文献:

[1]黄燕敏.旗袍的底蕴与创新设计[J].丝绸.2006(12):49.