

刺绣图案应用在现代旗袍设计中的美学探析

杨树，沈艳琴

(西安工程大学，陕西 西安 710048)

摘要：刺绣作为旗袍美学最重要的装饰工艺环节，在旗袍设计中具有画龙点睛的作用。刺绣在我国有着较为完整的体系，在现代工艺和服装上的应用较为普遍。本课题主要研究了刺绣类型，分析刺绣图案在着装设计中的美学，刺绣图案应用于现代旗袍美学设计中的展现形式，并对中国目前在刺绣工艺和旗袍设计的发展现状做出分析，并对未来发展道路做出简单探究。

关键词：刺绣；旗袍；美学；设计

中图分类号：TS976.4

文献标志码：A

文章编号：1671-1602(2016)14-0039-01

本课研究了我国刺绣艺术和旗袍艺术，分析刺绣艺术的应用形式，以及在旗袍设计中的应用法则，对旗袍文化以及中国装饰艺术的发展现状给予分析，对未来的发展道路给予展望，使得中国服装品牌文化从抄袭借鉴的传统道路走向自主创新的道路。

1 刺绣概述

刺绣是针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称。刺绣分丝线刺绣和羽毛刺绣两种。就是用针将丝线或其他纤维、纱线以一定图案和色彩在绣料上穿刺，构成花纹的装饰织物。

1.1 四大名绣

中国疆域广阔，文化同样多姿多彩，刺绣是一种历史悠久、应用广泛、表现力鲜活的装饰手法。四大名绣产生于十九世纪中叶，包括苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣。

1.2 民间刺绣

民间刺绣遍布全国各大角落，民间刺绣图案的应用更多的是用来美化装饰家庭，作为礼物赠送亲朋好友，寓意吉祥，造型夸张，图案淳朴，构图上简单有力、色彩鲜明，有很强的地域特色，常见于民间手工鞋垫、童帽、童鞋、肚兜等。

1.3 现代刺绣的艺术特征

现代刺绣工艺突破了传统工艺的低效率，精工艺形状变化多样，创新应用现在社会的文理、渐变、文字图案等满足现代人们的需求。

2 刺绣图案在着装设计中的美学

2.1 刺绣图案的源远流长

图案纹样历史悠久，逐渐被应用到着装装饰上面。刺绣图案来源于自身带有的精神守护，物质守护功能，原始人对于生产力的认知，图案自身的装饰被赋予神话的象征。刺绣图案另一个来源于现实存在，维吾尔族的星月图案则是记载他们不屈服于压迫信奉伊斯兰教的真实故事。

2.2 刺绣图案的要素

2.2.1 色彩。色彩是作用于人类心里感觉的属性，刺绣图案在色彩上会呈现伸缩关系，在颜色的搭配调和中使一方处于衬托强调的地位，同面积的使用常用色彩调节，或者利用色块面积大小来调节。

2.2.2 材质。刺绣高档精细与否，就是我们常说的质感如柔软、坚硬、粗糙、尖锐、重厚等，都是视觉与触觉的反应。细腻的质感给刺绣作品一种明确纯正的感觉，粗厚的质则表现出图案的柔软温和等。

2.2.3 结构。刺绣图案的结构是对形、色、质在实际创造过程中织物相互关联的综合性形式，是整个画面的布局，形状的轮廓，要素组合的逻辑美学决定着刺绣图案的颜色、布局、占用比例等。刺绣图案结构复杂多样，以沉稳含蓄的品质支撑管辖统筹全局，疏密、严谨、活泼的整体效果彰显自己存在的价值。

2.3 刺绣图案的美学原则

形式美是日常生活中所见事物的本身属性和外界赋予的排列组

合规律呈现出的美学特征。掌握形式美的法则，能够使人们更自觉地表现美的内容，达到美的形式与美的内容高度统一，所以生活实际是形式美的根源。^[1]

2.3.1 比例。比例展现的是部分与部分或者部分与整体的相对关系，刺绣图案的整体与部分的合理比例关系才能在自身或者服装设计上取得美的设计效果。

2.3.2 对称与平衡。对称在形态上有自然、安定、典雅、完美。均衡的特点是两侧或上下不必等同，可以是意境上或颜色三要素的分配均衡，是一种相对自由的对称。刺绣图案在很多艺术形式上往往采用这种手法，即表现神韵，又不显呆板。

2.3.3 和谐与整体。和谐是指审美对象各组成要素，以及部分之间处于矛盾统一，又相互交融的状态，通过相互关联呼应衬托达到整体的协调，统一性、秩序性和秩序感在刺绣图案中也是重要的形式美法则。^[2]任何艺术形式都不可脱离相应的形式美法则。

3 刺绣图案应用于现代旗袍设计的展现形式

3.1 表现形式

3.1.1 颜色。色彩是人体眼球最为敏感的地方，是一门艺术，是夸张的，装饰性的，意识性的，从而表明颜色具有情绪和变化，不同的色彩被赋予不同的意识情感。刺绣图案颜色丰富多彩，运用到旗袍的再造美学更是美不胜收。

3.1.2 具象应用。刺绣纹样的写实来源于生活，质朴且细腻，在旗袍上的应用具有灵活性。刺绣图案的题材多来源于自然界的花草树木，无论放在衣身还是下摆，是单独装饰还是联合使用都能胜任。

3.2 表现技法

3.2.1 点的表现。点具有焦点性，刺绣图案在旗袍设计中大多以点的形式出现，在整体效果上形成视觉焦点，起到美化或者转移的作用。点的位置不同给人的感觉也是各有差异。

3.2.2 线的表现。线性装饰在设计中具有导向作用，勾勒加强面的分割，强调轮廓的造型，加宽重复，带有的效果更加具有节奏韵律和鲜明的流线造型。

3.2.3 面的表现。“繁华装饰”是中国传统的美学方式，当刺绣纹样应用到服装上，产生由面向体的视觉转换过程，装饰纹样的均匀分布使得设计服装协调呼应，给视觉带来强烈的冲击感。

弘扬传统刺绣和旗袍的文化发展，除了服装工作者继承传统，刺绣文化推动服饰的文化进步同时，不仅要传承文化本身的艺术精华更要注重与社会的接轨，符合现在审美观。刺绣文化作为中华文化瑰宝之一必能在现代旗袍设计中成为弘扬国家文化的璀璨新星。

参考文献：

[1] 李亚慧. 艺术美之我见——浅析设计中的艺术美. 文艺生活：中旬刊, 2014.

[2] 钟彩红. 谈服装设计中形式美的创造. 美术大观, 2010.

作者简介：杨树（1994-），男，汉族，陕西省商洛市人，硕士，西安工程大学纺织与材料学院。

沈艳琴，女，汉族，教授，西安工程大学纺织与材料学院，主要从事纺织工程专业科研与教学工作。