

丝绸面料对现代旗袍设计影响研究

严晓琦

(苏州工业园区职业技术学院, 江苏 苏州 215000)

摘要:分析总结了传统丝绸旗袍的发展历程,同时通过对丝绸面料的种类和服用特性的分析和研究论述了其对于现代旗袍设计在外观、图案、色彩等多方面的影响,以及对于现代丝绸旗袍创新发展的一些建议和看法。

关键词:丝绸;旗袍;创新

中图分类号:F27

文献标识码:A

文章编号:1672-3198(2011)18-0098-02

1 中国传统丝绸旗袍发展概要

旗袍是中国古代服饰史上一颗耀眼的明星,是传统服饰文化的杰出代表,承载着几千年来中国女性对美的追求和诠释。旗袍作为中国妇女的传统服饰,不仅完全满足了人们心平气和的天性,同时,它又符合传统的伦理道德和人们的审美意识。

早期的旗袍风格朴素,线条简练,纹饰自由,色彩素雅,入关后,因为天下太平,旗人生活安定,趋于奢侈,所以旗袍慢慢朝繁复的方向发展,镶、滚、嵌、绣、荡、贴、盘、钉样样俱全,领头、袖端、襟侧和衣裾的多层各色滚饰以及如意纹样成为旗袍的重要标志之一。原来用于保护领口、袖口及下摆的素色衣服边缘也被绣上纹饰,变成了道道镶嵌,并以多镶为美,甚至还出现过“十八镶”的做法,即在一件旗袍上镶嵌十八道花边才算漂亮,极其奢华,连面料的本色都几乎被掩盖了。此外,旗袍的袖子还流行“大挽袖”,袖筒宽松,袖长过手,在袖里的下半截,彩绣上各种与袖面不同颜色的花卉纹样,穿时将其挽起,显示出别致、美观的风格。在结构上,大多采用平直线条、衣身宽松、从最初的四面开衩变成两面开衩,这些都符合了当时的审美习惯。

2 丝绸面料是旗袍设计的最佳选择

(1) 丝绸的种类和服用特性。

所谓丝绸,其实就是蚕丝的织品。蚕丝是一种动物蛋白质纤维,质地优良,性能优越,既轻又暖而且柔软有光泽,与人体皮肤有极强的相容性。丝绸因其光泽奕奕、轻盈飘逸、柔和含蓄,素有“衣料女皇”的美称。

纺织面料的种类很多,可供服用的也是相当多样的,但是无论棉、毛、呢、绒、绸、纱、缎以至化纤产品,它总是要密切结合使用对象进行设计和制作的,服用面料一旦脱离服装,它的存在是毫无意义的。纺织品中的“皇后”——丝绸,就更具有这种特点了。她是旗袍设计的最佳选择。

“丝织物根据其外观及结构特征可分为绉、纺、绉、绸、缎、锦、绢、绦、罗、纱、葛、绉、呢、绒等十四大类。其中绉类、缎类丝织物是旗袍的首选面料,纺类丝织物则常常被用作里料(3)。”以下就旗袍设计的面料介绍其种类和服用特性。

①绉是表面起着各种不同皱纹的丝织物,光泽柔和,手感柔软而且富有弹性,抗皱性和悬垂性良好,具有良好的吸湿性和透气性。绉类织物作为旗袍面料较为高贵典雅。

②缎是一种具有缎纹组织的中厚型丝织品,手感光滑柔软,质地紧密厚实,缎面光泽明亮。缎有素软缎、织锦缎

和古香缎之分。素软缎纹面平滑光亮,质地柔软,背面呈细斜线纹状的风格特征,有素色和印花两种。织锦缎和古香缎属于丝织物中最为精制的品种,花纹细腻,质地紧密,色彩绚丽,其中织锦缎是缎地绒花彩色花纹,有豪华富丽的感觉;而古香缎的图案以古雅的山水风景和植物花卉为主,民族风格更浓。缎类织物作为旗袍的主选面料,是因为她明亮的光泽,给人以既古色古香又富丽堂皇的感觉。

③纺类织物以桑蚕丝、绢丝及人造丝为原料,平纹组织,质地轻薄坚韧,表面细滑,主要作为旗袍的里料。

(2) 丝绸面料与旗袍结合的艺术特色。

如果说人是服装的载体,那么面料就是服装的依托。丝绸面料滑爽、细腻、有一定的韧性,这对于旗袍表现女性的身体曲线来说是一个完美的结合。我们的旗袍造型简洁舒展,色彩装饰明快清新,丝绸面料与中国妇女体型的适度地结合充分地体现出端庄、稳重、内在、含蓄的人物性格,能使人产生一种美的感受。

3 丝绸面料在现代旗袍设计中的作用

(1) 旗袍的时装化设计。

旗袍包含着时代精神和生活的节奏。改良旗袍依然保持了颈部和胸部的严密包裹,这与中国人含蓄、内在的性格相吻合,然而整体的修身造型和腿部的开衩却体现出人们想表现自我个性、突破自我的心理。同时,旗袍的这一改良形式也更便于活动,免去了束缚,因而成为当时妇女追逐的时尚。

当今,随着社会的进一步加快发展,人们的生活节奏不断加快,服装流行的周期越来越短。服装界可谓是十年一个轮回,如今,服装界又掀起复古的风潮,加之我国经济的高速发展,这使更多的人对东方文化产生了浓厚的兴趣。这些都使旗袍这一中国传统服饰再一次成为世界时装舞台上的亮点,但是复古绝不是简单的重复过去,而是以现代的形式给予传统服装新的包装和诠释,所以旗袍的时装化设计不仅要体现传统的文化内涵,更要符合现代人的审美要求。

(2) 丝绸图案色彩对旗袍设计的影响。

传统的丝绸图案大多是将道德价值放在首位的,丝绸图案的形式背后隐藏着中国封建社会的道德价值成分,很多图案都是有象征意义的,有寓意的。清式旗袍的图案就非常讲究,因此,在丝绸图案的设计上赋予了很多特殊的寓意,比如龙、凤图案就代表了权利和等级;牡丹代表了富贵

作者简介:严晓琦(1984—),女,江苏苏州人,学士,苏州工业园区职业技术学院教师,助教,研究方向:艺术设计。

吉祥;蝴蝶代表了春光和美景;梅、兰、竹、菊代表了高雅和友谊等等。传统旗袍繁缛的图案装饰与那时缓慢的生活节奏有关,穿衣服的人和看衣服的人都有足够的工夫去欣赏这些装饰的细节。但是现代社会是一个讲究效率的年代,人们的生活节奏都很快,没有很多的时间去欣赏,什么东西都最好是一目了然,讲究在简洁中突出个性和细节的美。旗袍的图案装饰也是如此,因此丝绸图案在现代旗袍的设计中也要进行改良和发展。现代旗袍的图案可以借鉴传统的装饰图案但是应该提取少量的元素放地使用,或者将原有的图案加以简化。比如传统的“牡丹花”图案可以扩大在整个前胸和后背,或是挑选肩、腰、领、袖等处做一些纹样的装饰,而不是把整件服装都装饰满图案,更不是装饰的图案把面料的底色都掩盖掉。此外,在现代旗袍的设计中,可以根据面料本身的图案风格来设计旗袍的风格。如流香绉是一种提花组织,地组织黯淡柔和,提花光亮明快,花型以梅、兰、蔷薇为主。在旗袍设计中可以根据这个特性设计一些裙长较短,颇具现代感的日常时装旗袍或是小礼服;如织锦缎是缎地绒花彩色花纹,有豪华富丽的感觉,而古香缎的图案则以古雅的山水风景和植物花卉为主,民族风格很浓,旗袍的设计可以根据这一特性设计一些中式旗袍晚装,图案的大气、华丽更突显出服装的高贵,同时民族风格的图案更使这类晚装别具一格,给人一种古色古香,富丽堂皇的感觉。再者,在传统的图案基础上融合现代的装饰手法,使设计能够兼具时尚和传统的韵味。

(3) 丝绸面料质地对旗袍外观的影响。

丝绸面料的质地不同对旗袍的外观也有着极大的影响,因此在现代旗袍设计中也根据丝绸面料的各种质地特点进行有针对性的设计,使现代旗袍更具变化。绸类织物质地细密而较薄,其中塔夫绸质地紧密,绸面细洁光滑,平挺美观,但是容易折皱,折叠或是重压后折痕不易恢复,这种特性可以用在时装类旗袍的细节变化上,可以在一些款式比较硬朗的设计中采用这种质地的面料,或是在袖、腰、摆等处做一些有特色的细节处理时可以选择的面料。绵绸质地厚实富有弹性,手感粘柔粗糙,风格粗犷自然,采用这种质地的面料设计旗袍,能使旗袍的外观看上去朴实、自然。纱类织物质地轻薄,有透明感,用这类面料作为旗袍制作的面料之一,可以使旗袍的外观产生朦胧迷离,若隐若现的虚幻效果。绉类织物质地柔软,手感凉爽,与人体有着较强的亲和性,这种面料的旗袍更加贴和女性的身体,旗袍外观光亮柔滑,线条流畅,有种高贵典雅的感觉。

丝绸面料的种类很多,在旗袍设计中应根据款式特点来选用,通过面料本身的质地和性能,突出服装的美感,表达设计者所要展示的设计思路,呈现出旗袍各种不同的外观风貌。

4 丝绸面料与现代旗袍设计的创新发展

(1) 丝绸面料的时尚化发展。

丝绸是传统的,它以轻、柔、软、爽的材质特性以及良好的悬垂感创造出飘逸、舒适、自然的中国传统服饰——旗袍。同时,丝绸也是时尚的,它天然、绿色和健康的特点不但能满足现代人对“绿色服装”的渴求和向往,更加符合现在所倡导的环保意识。随着社会的发展,生活水平的提高,外来文化的影响以及审美意识的转变,人们对丝绸服装有

了新的认识和追求,因此丝绸面料也在朝着时尚化的道路发展。

我们要把丝绸浓厚的文化底蕴和现代都市的时尚元素相融合,将年轻、时尚的元素融入到古老的丝绸之中,我认为可以从以下三个方面考虑:

①新科技面料的开发。在后处理技术上,我们大多还停留在90年代传统的水洗、砂洗工艺上,这无法给丝绸的设计开发注入新的活力,无法满足不断更新的时尚口味和市场需要。因此必须在发扬丝绸原有特点的基础上,通过科技创新和新科技面料的研制开发来达到。如真丝与羊毛交织的产品具有光泽柔和、手感柔软、挺括富有弹性、穿着华贵舒适等优点。

②面料的搭配使用。根据设计主题的需要,可以选择一些其他材质与丝绸面料进行组合搭配。如丝绸与羊毛、棉麻、皮革、牛仔面料的搭配,既含有其他材质的特性,又保留丝绸的典雅,这为拓宽丝绸面料的使用开辟了新的道路。

③根据色彩流行的主题对丝绸面料进行色彩设计。我们可以根据每一季的流行色对丝绸面料的色彩搭配进行设计,使丝绸面料的色彩更具时尚性和流行感。

(2) 现代旗袍设计的形神体现。

旗袍的现代设计大体可分为礼服和时装两大类。礼服类旗袍,通常适合较为正式的场合穿着,礼服类旗袍能体现出女性温文尔雅,秀美端庄的特质。这类旗袍的衣长较长,腰身更加贴体,线条简洁流畅,装饰简洁,主要突出的是一种优雅、端庄的气质,因而要避免一些不必要的繁琐装饰。色彩的选择要因因人而异,如年龄较大的女性可以选择黑、暗红、宝蓝等深重沉稳的颜色,这些色彩可以将皮肤衬托的更加白皙,使人显得年轻,同时又能突出年长者的高贵和稳重。年轻女性的礼服旗袍在款式设计上可以处理的活泼一些,如将领子设计成可翻折的领型;襟位的设计更是可以多样化,可以设计单衿斜襟、对襟、双衿等;在领和襟位的设计上,不一定像传统旗袍那样把全身都包裹住,可以适当的袒露,或是利用纱等透明面料对局部进行细节处理。传统的旗袍多为装袖和无袖两种,现代旗袍可以在此基础上对袖型进行多样化设计,如插肩袖、短袖、连肩袖等的应用,都能使旗袍的整体效果得以改观。礼服类旗袍以传统旗袍的式样为基础,只作局部的变化处理,总体的风格没有太大的变化。时装类旗袍的设计就比较自由,可以根据设计师的想法做大幅度的变化处理。它主要是给人一种神似的感觉而不是更多的强调形似,因此在款式上不用拘泥于原有的形式,可以进行新的创意,甚至可以通过旗袍传统轮廓的彻底改观来表现设计者对于传统的理解和感受,同时还可以将自己的设计风格融入其中,使设计更加具有生命力。

参考文献

- [1] 阎玉秀,金子敏.“旗袍造型演变探讨”[J]. 丝绸技术,1996,(4): 3-47.
- [2] 包铭新. 中国旗袍[M]. 上海:上海文化出版社,1998:62.
- [3] 张浩,郑嵘. 旗袍传统工艺与现代设计[M]. 北京:中国纺织出版社,2004:3-4-8-18-20-22.
- [4] 鲁红.“旗袍的继承与创新”[J]. 四川丝绸,2002,(4):45.
- [5] 田琼.“丝丝柔情 幽幽吐香——谈丝绸服装的设计”[J]. 蚕学通讯,2004,24(2):60-61.