

浅析审美角度下的旗袍创新

■ 刘 欢
湛江师范学院

旗袍, 作为中国传统经典服饰一直被誉中华服饰文化的代表。传统的旗袍有这样的描述: 两边不开叉, 袖长八寸至一尺, 衣服边缘绣有彩绿。而民国时期改良后的旗袍则是直领, 右斜襟, 腰身紧, 长至膝下, 两边均开衩, 袖口则收小。改良后旗袍的曲线既适合我国女性的体型特征, 又符合中国女性内心隐藏的审美倾向。

如果把旗袍自诞生之日起至今划分为三个时间段, 那么我们可以把民国时期之前称之为“古代旗袍”; 民国时期后至 20 世纪 80 年代前定名为“近代旗袍”; 而从 20 世纪 80 年代至今可谓之“现代旗袍”。

旗袍随着中国几百年来审美而发生变化, 平民化、国际化、现代化倾向重新赋予旗袍设计新的审美概念及意义。近代以来, 民族服装能留存至今依然保持旺盛生命力的可谓少之又少。民国后的旗袍融合西方服饰的特点, 朝简约化、平民化的方向发展。旗袍在长期的演化中已形成自己独特的形式美元素, 即: 廓形、立领、胸襟、开衩、盘扣和刺绣。比较清代传统旗袍与近代改良旗袍的, 由于人们的信仰和审美情趣的不同, 旗袍也呈现出不同的审美风格, 如: 近代改良旗袍以自然简单、形体曲线、自由多样为美。近代旗袍逐渐转化成为时尚的产物, 时尚变化多端。同一件衣服穿在不同的女性身上就有不同的味道, 影视中经典的旗袍造型不外乎是张曼玉式的高贵美丽和优雅妩媚。穿旗袍的东方女子流露出温柔贤淑、娇柔细腻的气质。旗袍是继承和发展中国传统文化中服饰文化的链接纽带, 影响着整个服装行业的发展。当今的旗袍注重的是突破传统的思维模式, 发展新式旗袍。

设计者要以创新的眼光重新定位旗袍内在的神和魂, 只有勇于尝试打破保守的思维模式去开拓创新, 才能赋予其新的生命力。今天的旗袍设计必须用现代思维的方法对传统旗袍的结构与廓形、局部细节、图案面料及搭配上做出大胆的改革, 才能生动形象设计展示出传统旗袍与时代的流行趋势融合。

传统旗袍采用直线裁剪, 胸、肩、腰、臀均较平直, 整个廓形呈现筒状设计。三四十年代的旗袍采用西方式的裁剪法, 从旗袍结构设计进行改良, 呈现更为合体的形。旗袍常用比例结构设计法, 即为了方便计算对放松量的尾数进行人为调整。由于放松量不精确, 所定尺寸和标准尺寸存在一定差异, 所以这种比例裁剪法拘泥于简单和固定旧式的旗袍样式。这样的裁剪法影响旗袍的精致程度。将西式裁剪和中式元素的结合, 通过运用西式服装造型原理, 旗袍逐渐合身窄化, 在造型设计上焕发出与众不同的新创意, 促进旗袍的推广。在旗袍结构设计中, 无论是比例裁剪还是原型裁剪, 都必须把握三围放松量的规律、胸省大小确定方法、侧缝的调整、腰省的大小、丝绸面料的特性等内容。结构设计必须要量体裁衣, 这是所有服装结构设计必须遵循的法则。旧式旗袍总体形象比较宽松, 表现社会理念和人体的精神内涵, 只突出气韵, 出现省道的运用, 三围的差量通过收省和褶裥的方式使旗袍合体并具有立体感。

旧式旗袍宽大平直的廓形, 但绣花与滚边工艺则技艺高超, 华丽富贵。现代新式改良旗袍的装饰经历了由“繁”至“简”, 一时廓形成为审美的重点, 也成为设计的重点。造型优美的服装在设计上一

般繁简适度,元素之间产生平衡协调之美。旗袍的造型变化多样,其间高领短袖的长旗袍最具有时代特征。最新式的旗袍强调胸、臀和细腰的S型。过于张扬裸露的设计是低俗的,应符合中国的道德和习俗。无论是整体的轮廓线条设计,还是衣身上的镶滚彩绣等工艺处理,都是旗袍设计的灵魂细节元素。其中旗袍肩部的改良设计可借助宽窄薄厚不一的垫肩进行造型上的辅助变化,给旗袍增添一种个性、洒脱的中性美,也或者利用派生设计对肩袖进行创新。而旗袍腰臀的创新可突出曲线轮廓特征,用夸张的设计手法和斜裁的工艺加强臀部廓形的视觉点,从而更能突出旗袍美的廓形。总之,旗袍局部的廓形变化既要符合装饰作用,也应具有实用功能。

人们对旗袍在设计和装饰上作过很多的尝试,凡只要是具备立领、斜襟、开衩三种服饰特征要素的,在传统上才能称其为旗袍。而改良时装化的旗袍已局部地失去了这些服饰要素,但无领或者无襟、无衩三种服饰特征要素的,在传统上才能称其为旗袍。而改良后的旗袍已局部地失去了这些服饰要素,但无袖、无领、修身、齐腰和盘扣的款式仍视为旗袍。旗袍设计时应大胆抛开传统旗袍的固定模式,超越原有的基本型,根据流行趋势设计成或宽松、或超短、或合体均可。裙摆也可改变过去的一字裙,加入荷叶边的摆裙设计,运用各种装饰工艺手法的设计,形成符合未来流行并符合新一代消费者需求的流行旗袍。从旗袍风格来看,职业性旗袍的设计可以在图案、领形或辅料的运用上进行局部变化,符合穿着者的气质和工作性质。礼服中的旗袍则可与西式的礼服想融合,但需突出设计的重点,成为独特的礼服式旗袍。

旗袍的面料可以是真丝绸缎,也可以是各种水溶蕾丝、镂空面料,也可以加入舒适的棉纤维;打破选择传统面料的格局,选择时尚新颖的面料制作旗袍也是旗袍发展的一条新途径。在图案上,传统的旗袍图案往往显得陈旧,如团花、凤鸟、福禄寿喜的吉祥图案在现在上班族服饰中显得力不从心,缺乏时代感;所以,对传统的旗袍图案设计应进行创新、融入更多的时代元素从而赋予时代的含义。

旗袍设计中创新搭配也是值得思考的。旧式的旗袍一般搭配马甲坎肩、外套等固定搭配,而现在则可给旗袍一件外搭小西服,这样适合穿着的场合范围增大了。另外可再搭配一些复古的金属纽扣、装饰物等都将产生新的视觉效果和流行

。在风格设计上,新式的旗袍演绎复古的风格,可以在旗袍上镶亮片,然后用近年来流行的水溶蕾丝进行装饰,即怀旧又精致。也可将旗袍的长短设计成短款,混搭小脚牛仔裤增添现代的时尚美感。而古典型的传统旗袍则尽量设计的不要太夸张,面料可用绸缎、织锦缎、古香缎等,盘扣则用优雅的琵琶形。衣领和袖子采用西式服装做法如西式翻领、荷叶袖、开叉袖,在旗袍外穿绒线衫、裘皮大衣、西式外套、背心等,脖子上戴上珍珠项链,或系围巾显得大方而别致。旗袍的装饰与搭配同样经历了一个由繁到简、弃土趋洋的变化过程。旧式旗袍极尽装饰之能事,镶、嵌、滚、绣、荡、贴、盘、钉无所不用。新式改良旗袍的镶滚等装饰,相比之下就简洁得多。装饰变少,廓形取代成为审美重点,好的廓形经不起装饰的冲击,造型优美的服装常力求避免过分的装饰,这几乎是一个潜规则。

袍在变的时候,你永远觉得它是当今的时装。所以,它独领风骚。旗袍永久的魅力在于它的变化无穷。它独具的个性与神韵和现代时装审美观念的共通性,使它的美昭著不衰。现代化旗袍的应运而生,满足了人们的个人生活与多元化的审美需求。21世纪的服装业,人们在追求更多的生存权利和更高的精神享受的同时,加大了设计空间,传统与现代的结合,复古与时尚的兼容并蓄在新时代的气氛中不断成长,成为本世纪时尚业的主要力量。流行元素的旗袍是广大青年女性追逐的热点。现如今我国的现代化建设突飞猛进,在时代潮流中,我们更要找到正确的方向并为之不断努力。传统的旗袍要迎合时尚的弄潮儿,在设计上具有流行性、市场性与实用性,成为现代女性独特的风景线。因此,中国时装设计界的精英们把握住我国传统服饰旗袍的优良特性,并加以创造与改进,将使得旗袍变得更加优雅,更加富有生命力,并带给消费者更多的选择。

参考文献:

- [1]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(教育研究版).2003.10.
- [2]刘冠彬 唐如新.现代旗袍结构设计的研究与实践[J].丝绸 2004(1).
- [3]张曼.湖北师范学院学报(哲学社会科学版).2010.6

责任编辑李佳恒