

★注:本文系华南农业大学珠江学院校级科研项目,项目名称:以培养“应用型人才”为目标,探讨独立学院服装专业实践教学改革模式,项目编号:HZKJ201208。

旗袍立领造型在西式礼服中的应用

■ 杨丽 王婷婷

摘要:旗袍在中国已有百年历史,一直被视为中华民族服饰的典型代表,如今改良后的旗袍更是走向世界,成为时尚的领军人物和东方璀璨的明珠。通过研究和借鉴旗袍的立领、收腰、高开衩、低胸、裸背等造型元素,提炼出设计灵感和素材,并运用艺术化处理手法转化成服装设计语言,结合西式立体剪裁手法将其表现在现代礼服中,意在探讨旗袍造型元素在现代礼服设计中的应用技法,大胆突破了旗袍原有模式,融入了时代创新精神,注入了时代的血液,赋予了青春的活力,用一种崭新的观念,抒发着一种崭新的情怀,展现了东方神韵之美^①。

关键词:旗袍 立领造型 西式礼服 中国风

当中国超越日本成为世界第二大经济体,崛起的中国已在世界格局发生演变的背景下成为一个影响国际形势的重大因素。北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等众多国际活动的成功举办,旗袍作为我国服饰文化的代表,它是展示女性之美、具有中国传统特色以及民族代表性的“服装之最”。它经历了长期的发展过程,而旗袍的现代演绎更是对其魅力的完美表现^②。本系列服装设计作品以传承中国传统文化为突破口,结合了西式立体剪裁和中国风元素对旗袍做了古为今用的现代演绎,整体设计以凸显女性婀娜多姿的曲线美,释出有如高粱订制服装般的精致古典,以华丽优雅的时尚造型塑造出女性独有的东方魅力,展现出中西服装文化的融合之美。

一、旗袍立领造型设计的发展及特征

旗袍,即旗人(女)之袍。《辞海》释文说,旗袍是“清满洲旗人妇女所穿的一种服装。下摆不开叉,衣袖八寸至一尺。衣边绣有

彩绿。辛亥革命后,汉族妇女也普遍采用”。旗袍始于清代,二十世纪三、四十年代时期发展至顶峰。近年来,旗袍深受国际时装界的青睐,无袖、收腰、高开衩、超短、低胸、裸背等各种形式变化无穷。珠片、亮片、闪光、刺绣、绲边、织物印花、扎染等工艺装饰大放异彩,颜色浓烈、亮丽、跳跃、浓重、柔和、不对称,大胆突破了旗袍原有模式,融入了时代创新精神,注入了时代的血液,赋予了青春的活力,用一种崭新的观念,抒发着一种崭新的情怀,展现了东方神韵之美^①。

二、旗袍立领造型设计现状分析

旗袍永久的魅力在于它的变化无穷,其独特的个性和神韵与现代时装审美观念相通。在时装国际化的时代,旗袍虽然已难以重现其鼎盛时期的服饰垄断局面,但其鲜明的民族特色,已经使旗袍的美具有了永恒的意义^②。2008年奥运会,礼仪小姐身着五色传统礼服:粉红色系列的“粉宝花”;清新淡雅的“玉脂白”系

图1 效果图

图2 款式结构图

图3 复合蕾丝、乔其纱、网纱

列；自然和谐的“国槐绿”系列；温润典雅的“蓝牡丹”系列；典雅端庄的“青花瓷”系列。其中温润典雅的“蓝牡丹”系列，中式的立领配以西式的肩部设计尽现中国女性落落大方的高贵气质。图案选用江山海牙纹、牡丹花纹，是中国传统文化中最有代表性的吉祥纹样，蕴含了浓郁的中国特色和民族风情。既有时代气息，又有中国传统文化的元素，实在是相得益彰，绝美无比^③。

三、旗袍立领造型设计意义

旗袍，彰显的是一种变化的神韵。旗袍的独特个性与现代时装审美观念的共通性，使其具有历久弥新的永恒魅力^④。本系列服装设计作品以传承中国传统文化为突破口，结合了西式立体剪裁和中国风元素对旗袍做了古为今用的现代演绎，在造型上以中国旗袍元素与西式礼服造型上的结合为设计亮点，主要采用中式立领、披肩等旗袍元素，结合西式礼服中晚礼服的造型来体现中西文化上的融合，采用简洁的手法，整体看上去空气感较强；在面料上采用复合蕾丝和网纱面料进行结合，增加女性的优雅气质体现其华丽之美；在色彩上主要采用当前流行的渐变色面料。整体设计以凸显女性婀娜多姿的曲线美，诠释出有如高订制服般的精致古典之美。

四、设计的过程

1.设计的概念与性质

本系列作品设计定位于25–38岁的时尚女性，她们以热爱时尚、优雅、个性的形象示人，有着聪慧、自信的个性特质，追求高品质生活，喜欢简洁时尚的搭配风格，适合商务活动、颁奖典礼、文艺晚会等场合。

2.设计理念

本系列设计的灵感来源于中国近代旗袍和西方礼服造型，运用改良旗袍的立领、肩部造型、以及西方礼服裙摆元素相结合，来表达古为今用的创作理念。运用旗袍结构与西方立体剪裁的方式突破性的展示结构美。配以流苏，盘扣做衬托，起到画龙点睛的装饰效果。在运用现代审美的观点进行分割，展现着利落的轮廓、硬朗的线条、夸张的造型，有层次的裙摆，塑造出女性华丽优雅的魅力。

3.设计原则

本系列作品以传承中国传统文化为突破口，结合了西式立体剪裁和中国立领造型做了古为今用的现代演绎。在设计中注重动与静相结合，式样庄重、美观、时尚，严整而不死板，充分展现了中国风礼服之优雅，给人一种耐人寻味、赏心悦目的美感。体现了时尚感、优雅风、个性化以及以人为本的设计原则。

4.表达技法

本系列服装设计作品注重旗袍立领造型在西式礼服中的应用，结构上主要运用后现代的解构法，如后背的花瓶型省道，以及前开叉和腰省的流线组合，让礼服的结构有了新的突破；设计上不断追求细节的变化，如盘扣、大摆袖、裙摆造型、肩部设计等装饰元素的应用，配饰上以彰显民族特色的流苏耳环，整体系列服装在设计中注重动与静相结合。

5.主题表现

本设计吸收了近代旗袍立领造型和西式礼服等元素，以变化、统一、节奏、韵律、比例、尺寸等形式美的原则来解构和重组，制造出集现代时尚、优雅于一体的新型中国风礼服，打造出尊贵大气并富有文化气息的红毯女神形象。在设计中款式汲取了中国旗袍中的立领造型、流苏耳环以及西式礼服的元素等，用中国风演绎出现代礼服之韵律美，进一步呈现出本设计的创作理念。(如图1所示)

6.结构设计

旗袍是我们中国的特色服装，是我国民俗服装的代表，最能体现我国女性特有的矜持和阴柔之美，旗袍的合体性完美地体现了女性身材的艺术之美^⑤。所以本系列作品注重服装的收腰合体设计，以立领造型为特色，门襟部位设计盘扣结构，袖摆以夸张造型为主；裙摆以开叉、大摆、迷你等塑造不同造型。后片则注重用背省和腰省来加强肩部和臀部的立体造型。旗袍的立体造型既适合我国女性的体形特征，又符合国人的一般审美倾向，体现独特的东方魅力与中华民族的文化内涵^⑥。

服装结构制图不仅同服装的制图规格有关，还与选用的服装材料、服装款式、工艺制作有关，因此在服装结构制图时进行了相应的处理，上装在衣片样板上加上熨烫缩率、热烫缩率，经过打板和立体裁剪的方式，制作出与款式图完全吻合的成品服装。系列服装作品结合现代审美的观点进行结构分割，展现着利落的轮廓、硬朗的线条、夸张的造型，有层次的裙摆，塑造出女性华丽优雅的魅力。(如图2所示)

7.色彩设计

本系列作品通过借鉴2013年的色彩流行趋势来确定以米黄色和黑色为基本色，配以过渡色彩作为点缀，衬托女性美丽而内敛、迷人而性感的独特气质。整体造型以黑色和米黄色的复合蕾丝进行层叠搭配，营造出黑色蕾丝的镂空效果，同时呈现出黑色的花纹图案与米黄色底色的色彩对比效果；裙摆运用吊染工艺使网纱、乔其纱与蕾丝面料产生深浅渐变的艺术效果，呈现出

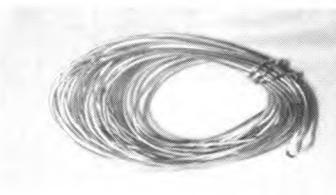

图 4 辅料(铁丝、盘扣)

视觉效果简洁、优雅，犹如明清山水画的写意韵味。

8. 材质选择

本系列作品在选材上首先遵守挺阔、光泽、塑性好的复合蕾丝和网纱为主料，营造华贵感的缎子与清透感极佳的珠光乔其纱为辅助面料。

(1) 复合蕾丝

复合蕾丝是一种比较厚的正面凹凸有光泽的丝织品，本系列作品选用复合蕾丝是因为表面有凹凸花纹，里面有一定程度的光泽，给人一种朴实的华贵感。

(2) 网纱

本系列服装中裙摆的造型，选择渐变色的网纱面料，其色优雅大方，织物表面空间感较好，整体造型呈现出华丽优雅的魅力。

(3) 乔其纱

“雪纺”的学名叫“乔其纱”，又称乔其绉，是以强捻绉经、纬制织的一种丝织物，乔其纱的名称来自法国(georgette)^⑦。乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。(如图 3 所示)

辅料的选择采用了铁丝、盘扣、衬以及鱼骨和胸垫作支撑。讲究不拘一格的装饰手法与自然绘画形态相结合。(如图 4 所示)

9. 设计的工艺流程与成衣展示

本系列作品的工艺精细，严格控制每一道工序，认真选择缝迹，机器设备和工具，进行生产加工，以确保缝制质量和设计要求。

本系列作品注重对面料的二次创作，主要利用“艺术染整”中的吊染工艺，吊染也称晕色染或过度染，该工艺可使服装产生具有中国传统特色的水墨晕化效果。作为“艺术染整”的特殊防染技法，吊染工艺特色鲜明，颇具传统意味。经过吊染工艺制作的面料或服装可产生深浅渐变的艺术效果，呈现出的视觉效果

图 6 成衣展示图

图 5 染色过程

简洁、优雅，犹如明清山水画的写意韵味^⑧。(如图 5 所示)

成衣制作工艺流程：制版放码、立体裁剪、烫黏合衬、收省、归拔腰形部位、接下摆、合肩缝、合两侧、里布和面布缝合在一起、做叉、上隐形拉链、缝合底边、钉扣、整烫、检验。(如图 6 所示)

10. 创新的价值

服装设计的过程是一条创造之路、一次创新之旅，成功的设计师之所以成功，最关键的因素是其有着卓越的思想。打破思维的疆界，萌生精妙的创意，为思想插上自由的翅膀才能在艺术的天空自由翱翔^⑨。本系列作品注重旗袍艺术语言的表达，发扬旗袍服装语言在中国传统文化中的重要作用，将近代旗袍立领造型以变化、统一、节奏、韵律、比例、尺寸等形式美的原则来解构和重组在西式礼服中，制造出集现代时尚、优雅于一体的新型中国风礼服为创新点，打造出尊贵大气并富有文化气息的红毯女神形象。

五、结论

本系列作品通过研究和借鉴旗袍的立领、收腰、高开衩、低胸、裸背等造型元素，提炼出设计灵感和素材，设计过程中注重面料选择、色彩搭配、款式设计等与旗袍立领元素的融合，并运用艺术化处理手法转化成服装设计语言，结合西式立体裁剪手法将其表现在现代礼服中，呈现了作品的市场竞争力，体现了服装设计作品的生命力，表现出了都市女性的现代知性美。在现代礼服设计中的呈现出“民族化”和“国际化”的相结合，顺应了新时期的新审美需求^⑩。

注释：

- ①高卫红.浅谈演绎东方韵律美——传统服饰文化之旗袍[J].宁波广播电视台大学学报,2010(1).
- ②孙玲.简析旗袍的发展历史及现代演绎[J].群文天地,2012(5).
- ③关洁.从《花样年华》到《色·戒》细述旗袍的前世今生[J].电影评介,2008(18).
- ④汤新星.旗袍的现代演绎[J].美与时代,2012(2).
- ⑤于辉,郑瑞平.基于 BP 神经网络的 MTM 中合体服装样板生成研究[J].北京服装学院学报(自然科学版),2013(1).
- ⑥安宁.唐铜镜纹饰的造型、结构、造意[J].美与时代,2006(2).
- ⑦张丹丹.浅析几何图案在雪纺连衣裙中的运用[J].民营科技,2010(8).
- ⑧梁惠娥,李卉,顾鸣,刘素琼.艺术染整造型特色在创意服装设计中的应用[J].东华大学学报(社会科学版),2010(2).
- ⑨蒋魁翰.浅谈创新思维在服装设计中的应用[J].中国服装(北京),2010(9).
- ⑩杨丽,明菁.浅析“国画”元素礼服设计[J].纺织科技进展,2012(3).

作者单位：华南农业大学珠江学院