

中国当代织锦旗袍艺术

韩秀聪 李加林

(浙江理工大学, 浙江 杭州 310018)

【摘要】当代织锦旗袍艺术将新颖的设计理念与精湛的工艺技术相结合, 创立了全新的织锦旗袍设计与制作方式, 使其与现代文化及生活方式相适应。丰富多元的艺术风格、精准完美的拼花工艺、高超卓越的表现手段, 为当代中国旗袍艺术提供了广阔的发展空间。

【关键词】当代织锦; 旗袍艺术; 图案创新

【中图分类号】J523.5 **【文献标识码】**A

旗袍曾被誉为“国服”和“Chinese dress”(中国礼服), 在国内外享有盛誉, 被认为是中国女装的重要代表。旗袍以其凝练的剪裁、明朗的线条和浓郁的诗情, 将女性或清丽端庄或古典神秘的气质表现得恰到好处。经过长期的演变, 当代旗袍的基本特征和要素逐步确立: 立领、斜门襟、盘扣、两侧下摆开衩、收紧腰身……一件造型优雅的旗袍, 俨然就是一件精美的艺术品。

传统旗袍是沉淀已久的经典, 然而, 在当今文化情境和时代背景下, 它存在一些与现代生活方式与审美趣味不相契合之处: 例如, 传统旗袍多为花鸟纹样与几何纹样, 图案风格相对单一, 难以满足现代人多元文化的选择需求; 其次, 传统旗袍是根据着装者的尺寸, 对原有面料进行裁剪制衣, 因此, 服装接缝处的花型是断裂的, 对于追求完美着装体验的现代人来说, 这不失为一种遗憾; 此外, 传统刺绣与织锦旗袍面料容易勾丝、起毛, 甚至不能干洗, 这样就导致旗袍的日常穿着、存放与保养十分不便。

针对上述问题, 在2013年国家文化创新工程项目的支持下, 浙江理工大学的现代数字化纺织创新团队开展了一系列的探索实践, 将现代工艺技术与时尚设计理念相结合, 创立了全新的织锦旗袍设计与制作方式, 推出当代织锦旗袍, 使传统的旗袍形式融入丰富多彩的现代生活。总结起来主要有

以下几个特征:

一、现代织锦技术为旗袍提供了丰富的表现手段

当代织锦旗袍引入数码仿真彩色丝织技术, 基于该技术所织造的旗袍, 不仅保留了织锦雍容华贵的特色, 而且随着色泽明亮的丝线纵横交织, 莹润的面料表面能根据观看角度和光线的变化, 产生不同的光泽和奇特的色彩效果。与传统织锦旗袍不同的是, 现代织锦旗袍色彩选择更多样, 色彩层次更丰富, 色彩过渡更自然, 因此, 潇洒的泼墨、清丽的工笔、隆重的油彩, 都能生动地跃然旗袍之上, 行走间, 旗袍恰如一幅移动的图画, 给人以惊艳的视觉享受。此外, 结构细腻的数码织锦克服了传统织锦和刺绣旗袍面料易勾丝、起毛、不可干洗等诸多问题, 使当代织锦旗袍有利于日常穿着与打理, 更能适应现代人的生活方式。

二、精准完美的拼花工艺凸显了旗袍的审美价值

当代织锦旗袍对定位在旗袍省道内外的图案进行了特殊的变形处理, 因此缝制后的图案是完整拼接、连续有序的, 不会在省道处实现断花、错花现象, 给人以完美的着装体验。当代织锦旗袍将服装设计、纹样设计以及织物结构设计整合成三位一体的整体设计, 在制作时, 首先依据顾客尺寸确定旗袍款式, 之后进行纹样设计, 在省道等需要缝合处对图案进行处理, 以确保成衣后图案的完整性。经过服装设计、纹

基金项目: 浙江省重点科技创新团队项目 编号: 2011R50004; 国家文化创新工程项目(2013)。

样设计两个步骤后，直接将数据输入由电脑控制的织机，完成面料织造，并裁剪制作成旗袍，使每一根丝线、颜色、花型都丝丝相扣。精湛的拼花工艺完整地呈现了旗袍图案，也更好地传达出图案的深层意蕴，展现出当代织锦旗袍的艺术特色与审美价值。

三、多元的艺术形式与文化特征

当代织锦旗袍不仅保留着一些传统纹样，更有许多令人惊叹的新颖图案，旗袍不再是国人怀旧的信物，而是我们跨越时代的新装。与传统旗袍清雅的花鸟与几何图案相比，当代织锦旗袍图案具有多元特征，不仅有我们熟悉的传统图案、东方图案与具象图案，而且有新颖的当代图案、西方图案与抽象图案。这些图案融入了时代特色，增添了人文情怀，彰显了独特个性，它在典雅的东方韵味与时尚的文化里自由地穿行，不仅保留了旗袍文化中那最经典的含蓄与优雅气息，又在这沁人心脾的气息之中，倾情抒发着光彩熠熠的别样风情。当代织锦旗袍图案主要呈现以下特征：

(一) 尽显真丝织锦的材质之美

织锦面料气质华贵，真丝特有的莹润光泽使其散发出“错彩镂金，雕绘满眼”的华丽特色；另一方面，织锦面料含蓄优雅，天然原料呈现出柔和的色彩和光泽。传统织锦旗袍多为连续图案，即图案以一个单位无限循环、不断连续，这种旗袍图案缺乏主题性、单调重复，并且在色彩选择和图案表现上都有局限性。当代织锦旗袍的独花图案与面料相对应，通过风格各异的图案，凸显真丝织锦面料的独特之美。如作品《皇家凤莲》（图1）是从传统宫廷织物中受到启发，龙凤呈祥，莲花环绕其中，造型精练考究，色彩富丽堂皇，传达出织锦面料的华美特色。图案色彩丰富，仅用来表现凤凰的颜色就有十余种，并在底色上施以细致的暗纹，整幅图案瑰丽辉煌，又不失精妙的细节，恰如其分地表现出现代织锦的诸多优势。又如作品《落英缤纷》（图2），大尺幅、多层次的图案展现出现代织锦的艺术魅力，于端庄的旗袍上上演了一场繁花的盛宴。娇粉的花朵铺满草地，又悄悄爬上枝丫，清浅的柔

图1《皇家凤莲》 图2《落英缤纷》 图3《花间印象》

粉色纵然极淡，却也万种风情，旗袍与女子恰似一番“人面桃花相映红”的情景。

(二) 展现别具一格的创意灵感

当代织锦旗袍突破传统图案题材的局限，将许多别具一格、不落窠臼的创意图案生动地展现在旗袍上，为旗袍艺术平添了时代的气息。随着创意灵感的迸发，当代织锦旗袍不仅有对具象图案的全新呈现，亦有对抽象图案的潇洒演绎。《花间印象》（图3）选取传统旗袍中罕见的建筑图案作背景，将老上海的街景置于优雅的旗袍上：发黄模糊的剪影给人感觉疏离又亲切，漫天飞舞的花朵洋洋洒洒地飘落，把人的思绪带回到那个城市、那个时代。着此旗袍，漫步在上海古老的长巷里，别有一番意境。作品《徜徉谜云》（图4）则充满天马行空的想象，让人感慨“此景只应天上有”，将梦幻缥缈的彩云作抽象处理，不在于形的精确，而注重意境的传达。整件旗袍犹如一张移动的图画，绘制着“天水一色，云水相接，彩云之间，群鱼徜徉”的美景，色彩纯净绚烂，笔触随意潇洒，意境空灵深远，着旗袍的女子贞静温婉，移步生莲，行走之间，仿佛身着仙境霓裳，给人以新奇独特的感受。

图4《徜徉谜云》 图5《绿野仙踪》

(三) 借鉴与融合多种艺术形式

当代织锦旗袍借鉴与融合其他艺术形式，特别是在旗袍上演绎优秀绘画艺术时，别有一番耐人寻味的艺术意蕴，运用得当，还有益于优秀绘画艺术的传播。《绿野仙踪》（图5）源自日本著名画家东山魁一的绘画作品，图案中湖水宁静而清澈，倒映出岸边茂密、幽深的绿野，一匹白马漫步于绵延无尽的翠绿之中，时间在这里止步，整个画面清幽寂静，

图6《克里姆特之吻》

恰似一场悠长的梦境。

以往那些精美绝伦的世界名画只能在博物馆和画展中看到，而当代织锦旗袍将世界名画植入其中，让饱含东方韵味的旗袍展现新的风格。作品《克里姆特之吻》（图6）将原作中那迷人的金色与流畅的几何形体巧妙地设计为旗袍纹样，此时，这旗袍

(下转第204页)

纪念塔等多处景点，都是用粗砂铺地，非常的具有当地的特色。太阳沟地理环境优美，在日本占领的期间，它就是非常适宜人民居住的城市了，根据对太阳沟的实地考察，太阳沟建筑文化景观保护现状堪忧，很少的老建筑被挂牌保护，没有被挂牌的老建筑，由于被长期的空置，没有进行很好的维护，虽然整个建筑的主体结构还在，但是门窗墙壁及装饰物等已经被磨损侵蚀了。许多老街区、老建筑的产权关系多样、导致许多建筑和街区年久失修，其他的利益主体由于产权复杂，管理起来非常的困难、也不愿插手管理，所以保护资金渠道少，保护资金不足，导致许多非常珍贵的老建筑、老街区慢慢消失，价值也得不到充分利用。

(二) 房地产业发展无序

太阳沟自然环境优美，气候宜人，是著名的旅游观光的胜地，太阳沟在日本占领期间就是宜居之地，随着大连经济的发展，大连的经济辐射范围进一步的向旅顺迈进，太阳沟面临着开发的局面，许多珍贵的老建筑被推翻重建，大量的沿海地带也有了房产建设的行为，大量的新建建筑与当地的景观不搭，且这样的现象有越来越严重的趋势。

三、对城市建设的思考

建筑是一座城市文化景观浓缩的体现，他可以被看做是一座城市的标志，例如，北京故宫，哈尔滨的圣索菲亚大教堂，还有一提起江南，人们的头脑中就会闪现出小桥流水人家的景象。但随着全球化的发展，越来越多的城市失去了自己的特色，出现了千城一面的现象。

(一) 对城市建设的思考

随着中国建筑的腾飞，中国对建筑的需求日益增加，导致很多大型的设计院和事务所应接不暇，设计作品大都批量化，量产化，不考虑当地的文化传统和特色，盲目地追求各式酷炫的效果图，忽略了建筑与城市文化的关联。一座建筑被看重的不应仅仅是他的商业用途和经济价值。建筑队文化的传承对历史的反思也应同样被重视，一位优秀的建筑师，除了考虑客户的需求，商业价值各种风格的创新之外，应更多地考虑一座建筑的社会影响，承担更多的社会责任。在全

球化的浪潮中，一座城市的建筑应保留其独有的风格而不是盲目的追赶潮流，但保留独有的风格并不是盲目复古，而是要把所有的东西打碎嚼烂，重新创造出具有当地文化的带有自己风格的建筑，要将传统文化提炼升华在运用到建筑的设计中。

(二) 对开发方式的思考

作为一个城市文化标志的老建筑，是一座城市最珍贵且不可再生的资源，我们应合理保护。延续老建筑的生命，使其大放异彩。城市文化遗产和城市建设并不是矛盾的关系，我们应找出一种折中的办法，在开发中保护，在保护中开发，形成一个良性的循环链。例如根据太阳沟得天独厚的地理优势和环境优势，大力发展文化产业，太阳沟可以以文化为先导，进行经济的发展。通过对太阳沟当地文化的宣扬带动旅游产业。太阳沟当地的老建筑吸引了无数学子，许多高校都在太阳沟设立了写生基地，我们可以在太阳沟设立画廊、工作室、形成当代艺术交流区。发展创意产业，对于太阳沟的老建筑不要推翻重建而是经过现代设计师的重新的诠释，让他们焕发青春，继续使用，创造经济效益。

参考文献：

- [1] 陈志华 . 外国建筑史 [M]. 北京：中国建筑工业出版社，2010.
- [2] 宋小未 . 外国近现代建筑史 [M]. 北京：中国建筑工业出版社，2004.
- [3] 曹杰勇 . 新城市主义理论——中国城市设计新视角 [M]. 南京：东南大学出版社，2011.
- [4] 房列曙 . 中国近现代史 [M]. 合肥：合肥工业大学出版社，2004.
- [5] 王受之 . 世界现代设计史 [M]. 北京：中国青年出版社，2002.

作者简介：王紫炎（1993-），女，籍贯：山西，单位：大连大学学历，2014级硕士，研究方向：设计学艺术设计理论与实践。

（上接第 186 页）

就不再是单纯的服装了，“她”常常使人想起那段动情的故事，那段美丽的传说。

四、结语

当代中国女性对旗袍的钟爱不仅源于对美好服饰的追求，更源自一种情怀表达的需要。灯烛莹然，着一身旗袍，云髻低挽，莲步轻移，看水曲遥遥，怀清梦悠悠，是东方女子的独特韵致。当代织锦艺术旗袍将精湛工艺技术与新颖设计理念相融合，给熠熠生辉的旗袍艺术增添了一份隽永，一份惊艳，为弘扬优秀的传统民族文化提供了广阔的发展空间。

参考文献：

- [1] 李加林，陶永政 . 数码仿真彩色丝织技术及其应用 [J]. 纺织学报，2004，25 (1).
- [2] 李霞芳 . 时尚与典雅旗袍 [M]. 上海：东华大学出版社，2003.
- [3] 高卫红 . 浅谈旗袍文化与魅力 [J]. 今日科苑，2009，3.

作者简介：韩秀聪（1991-），女，硕士研究生，主要研究方向：纺织品创意设计。