

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、东方案案与具象图案,而且有新颖的当代图案、西方案案与抽象图案。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,雕缋满眼”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《皇家风莲》(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 《皇家风莲》 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,

图4 《徜徉谜云》 图5 《绿野仙踪》
仿佛身着仙境霓裳,给人以新奇独特的感受。

(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,恰似一场悠长的梦境。

图6 《克里姆特之吻》

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)

纪念碑等多处景点,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) 对城市建筑的思考

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。