

中国美术学院

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经加以标注引用的内容外，本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得中国美术学院或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。

作者签名： 杭 - 琦

日期：2015年 6 月 4 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权中国美术学院可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1、保密□，在_____年解密后适用本授权书。

2、不保密☒。

(请在以上相应方框内打“√”)

作者签名： 杭 - 琦

日期：2015年 6 月 4 日

导师签名：

日期：2015年 6 月 4 日

目 录

目 录.....	1
摘 要.....	3
Abstract.....	4
引言.....	5
第一章 抽象图案以及现代旗袍的概述.....	8
1.1 抽象图案的概念.....	8
1.2 抽象图案的来源.....	8
1.2.1 源于使用及工艺制作.....	8
1.2.2 源于自然中的纹理.....	9
1.2.3 源于主观意念的视觉表达.....	9
1.2.4 源于科学技术的视觉表现.....	9
1.2.5 源于数理的几何抽象图案.....	9
1.3 现代旗袍的概念.....	10
1.4 现代旗袍的起源.....	11
1.4.1 对满清传统旗袍的延续.....	11
1.4.2 西方文化的影响.....	11
1.4.3 制衣技术的规模化发展.....	12
1.5 现代旗袍的演变.....	12
第二章 抽象图案以及现代旗袍的分类与特征.....	14
2.1 抽象图案的分类与特征.....	14
2.1.1 几何形图案.....	14
2.1.2 随意形图案.....	14
2.1.3 变幻图案.....	14
2.1.4 肌理图案.....	15
2.2 现代旗袍的风格分类与特点.....	15
2.2.1 经典中国风格现代旗袍.....	15
2.2.2 典雅风格现代旗袍.....	16
2.2.3 极简主义现代旗袍.....	16
2.2.4 性感风格现代旗袍.....	16
2.2.5 田园混搭风格现代旗袍.....	17
2.2.6 摩登风格现代旗袍.....	17
第三章 抽象图案在现代服装领域的应用.....	18
3.1 抽象图案对现代服装风格影响的重要性.....	18
3.2 抽象图案在现代服装整体应用时产生的风格影响.....	18
3.2.1 几何形图案在服装整体应用时产生的风格影响.....	18
3.2.2 随意形图案在服装整体应用时产生的风格影响.....	19
3.2.3 变幻图案在服装整体应用时产生的风格影响.....	19
3.2.4 肌理图案在服装整体应用时产生的风格影响.....	20
3.3 抽象图案在现代服装细节应用时产生的风格影响.....	20
3.3.1 几何形图案在服装细节应用时产生的风格影响.....	20
3.3.2 随意形图案在服装细节应用时产生的风格影响.....	21
3.3.3 变幻图案在服装细节应用时产生的风格影响.....	21

3.3.4 肌理图案在服装细节应用时产生的风格影响.....	22
第四章 抽象图案应用于现代旗袍设计所产生的风格影响.....	23
4.1 抽象图案对现代旗袍风格影响的重要性.....	23
4.1.1 抽象图案在当今的流行性.....	23
4.1.2 现代旗袍发展的需要.....	24
4.2 抽象图案应用与现代旗袍上的风格影响.....	24
4.2.1 几何形图案应用于现代旗袍上的风格影响.....	24
4.2.2 随意形图案应用于现代旗袍上的风格影响.....	28
4.2.3 变幻图案应用于现代旗袍上的风格影响.....	32
4.2.4 肌理图案应用于现代旗袍上的风格影响.....	34
第五章 抽象图案对现代旗袍风格影响的设计实验.....	37
5.1 实验设计.....	37
5.1.1 设计现代旗袍款式.....	37
5.1.2 设计抽象图案.....	38
5.1.3 进行图案的运用.....	38
5.2 实验过程.....	38
5.2.1 样衣制作.....	38
5.2.2 服装盘扣.....	40
5.2.3 面料绣花.....	40
5.2.4 服装配饰及细节.....	40
5.2.5 服装整体效果展示.....	41
5.3 实验结论.....	42
结论与展望.....	43
致谢.....	44
参考文献.....	45

抽象图案应用对于现代旗袍风格的影响研究

摘要

本文主要描述了抽象图案和现代旗袍的概念、起源、发展及分类，将抽象图案分为几何形图案、随意形图案、变幻图案及肌理图案四种，现代旗袍也分为中国风格现代旗袍、典雅风格现代旗袍、极简主义风格现代旗袍、性感风格现代旗袍、田园混搭风格现代旗袍和摩登风格现代旗袍六种。并通过整体的应用和细节应用两个方面描述了抽象图案在现代服装中运用现代服装的风格影响，讲解了抽象图案对现代服装以及对现代旗袍的重要性。最后将抽象图案与现代旗袍相结合，通过图片和绘画直接的将典型抽象图案运用于现代旗袍上分析对其风格的影响，归纳并总结相关规律。认识到抽象图案对当今流行趋势的重要性，并将其完美的发挥到现代旗袍中去，可以使现代旗袍在世界舞台上发光发亮。

关键词：抽象图案 现代旗袍 风格

Study on the application of abstract pattern influence on Modern Cheongsam style

Abstract

This paper mainly describes the conception, origin, development and classification of Abstract pattern & Modern Cheongsam. Abstract pattern can be divided into geometrical patterns, random patterns, changing patterns and texture pattern, as the similar Modern Cheongsam can be divided into modern Chinese style, modern Elegant style, modern minimalist style, modern Erogenous style, modern Pastoral style and the Modern style. Meanwhile, the significance of Abstract pattern to modern clothes and modern cheongsam can be described by application of entirety and details. Finally, Combine Abstract pattern with Modern Cheongsam, let the typical abstract pattern apply to the modern Chinese dress directly by image and painting and analyze the influence of its style, summarize and sum up the relevant laws. Awareness the importance of abstract patterns to the prevailing trends and exert it into modern cheongsam perfectly, then could make it shine on the world stage.

Keywords: abstract design; modern cheongsam; style

引言

一、论文研究背景及现状

(一) 论文研究背景

1、现代旗袍强势发展与回归

随着我国经济的发展,国力的强盛,带动我国各方面的国际化,而国外也开始逐渐接受并学习中国文化,服装作为人类生活的一个重要组成部分,也在这中外交流日益频繁,文化日益发展中,展现出了社会环境影响下的更新融合。而旗袍是中国传统服装的典型代表,不仅在国内服装界有强大的影响力,而且在很多西方国家也深受人民和设计师们的喜爱。这使中国传统旗袍重新回归时尚舞台,在中西融合中展现新风采。

2、抽象图案已成为近几年的流行趋势

2015 秋冬巴黎时装周中,抽象图案被大量使用,它已成为近几年新的纹样流行趋势, Undercover 以及 Dries Van Noten 等品牌都使用了抽象对服装进行风格的改变,利用极简的款式、纯净的色彩加上炫目的抽象印花使服装更添风采。

而抽象图案的多变性也使得他在视觉上满足了人们对于服装趣味方面的需求,就色彩而言抽象图案的颜色多变,且有鲜艳有平和,有斑斓的撞色也有单一的纯色。在造型上,抽象图案可以根据各种具象造型进行变化,或几何图案的拼贴,将这种可变化的造型图案运用在服装上提高了服装的创新性,使常规服装增添了更多亮点。

3、抽象图案的应用已成为现代旗袍的特征之一

旗袍本身蕴藏着一种古典大气的美感,这种美感却也使旗袍的多样化发展遭到了一定的阻力,似乎穿衣之人就应当举止温柔慢雅,寡言轻语。这同样限制了旗袍在当今快节奏社会的实用性,而现代旗袍是提取了传统旗袍中的经典元素,旗袍的标志立领,斜襟,高开衩等,将这些元素结合现代时装宽大的裙拖尾或露背设计或是分成上下套装。让旗袍不再局限于收腰合体长摆的单一设计模式,设计师们发挥其创造能力将古典与现代结合,让旗袍重新站上世界舞台并不输于任何款式的服装。

在现代旗袍中融入抽象图案的设计元素将旗袍的现代感又进行了进一步的提升,而抽象图案让服装的面料、款式、廓形既包括了二维平面又添加了三维立体视觉感,将未来主义的服装理念也可以融汇到现代旗袍中去。

纵观我国和国际上现代旗袍的成功设计案例,设计师们不仅在款式上进行创新,而且也采用了现代图案,近年来抽象图案的应用更增强了旗袍的时尚感,已成为未来现代旗袍设计的重要方法之一。

(二) 选题研究现状

国内外相关理论研究的现状分析

翻查国内外书籍,有关抽象图案方面的书籍大多都是对抽象图案自身的风格的描述与总结,旗袍方面的书籍文章主要集中在制作方法和设计方法,未查阅到完善的归纳总结有关抽象图案对服装风格的影响及阐述抽象图案对现代旗袍风格影响的相关文献。

国内外书籍中甚至没有将抽象图案与现代旗袍之间进行直接的联系,如书籍《旗袍》、《现代旗袍创意》、《旗袍款式与制作》等书中皆是讲述旗袍的历史、

由来、款式或制作方法，对旗袍的风格上都大多讲述传统中国旗袍，缺乏对现代旗袍的创意与探究，图案上也都以龙凤图案、花鸟图案、吉祥图案等中国传统图案为主。而关于抽象图案的丛书《抽象图案》、《实用装饰图案》、《Abstract expressionism》等书仅谈论了抽象艺术或抽象图案的相关内容或对抽象画的鉴赏与分析。

二、论文的研究目标及创新点

（一）论文的研究目标

通过对大量案例的搜集分析以及实验论证，总结抽象图案的分类及现代旗袍的风格分类，并分别将各类型的抽象图案运用于现代旗袍上，探索现代旗袍因抽象图案的使用而发生的风格改变。

（二）论文的创新点

将代表现代流行元素的抽象图案与现代旗袍结合的服装案例进行风格上的总结，分析抽象图案对旗袍风格的影响程度，探索抽象图案对于服装的影响是否会盖过服装本身的风格特点。

三、论文研究的目的及意义

（一）论文研究的目的

通过分别阐述抽象图案与现代旗袍的风格特点，将两者结合，探究出抽象图案对现代旗袍的影响，分析冲突与共存的规律，从而将抽象图案以不同形式融入现代旗袍风格，使现代旗袍增添时代性，让更广泛的消费者接受喜爱。

（二）论文研究的意义

现代服装日新月异的今天，旗袍一直是代表中国元素在国际舞台上反复出现并不断创新的服装款式，各国设计师出于对中国元素的喜爱，逐渐发展成很多现代版型的旗袍，这也将旗袍的发展推向新高度。

打破传统旗袍图案风格，探究以抽象图案为典型案例代表的现代图案对于现代旗袍在风格方面的影响，分析总结其规律，使设计师在进行设计时准确的把握好服装风格，并灵活运用现代图案，使旗袍与时代相结合，让中国元素更好的在国际舞台上发光发亮。

四、论文的研究方法

论文采用了以下研究方法：

1、文献研究法

通过翻阅文献，了解抽象图案与现代旗袍的理论知识，查询大量有关抽象图案的风格及现代旗袍款式风格的关联，研究当中所涉及的抽象图案对现代旗袍风格的改变与影响。总结得出相关结论。

2、案例分析法

在对文献总结后选取典型案例进行分析，将不同抽象图案中的典型风格运用于现代旗袍上，分析所得风格的改变，并得出抽象图案对现代旗袍风格的影响。

3、图案对比法

绘制出不同风格的旗袍款式，在上面运用不同风格的抽象图案，与原本的旗袍风格进行比较分析，得出直观结论。本文共绘画了 36 张不同款式的现代旗袍，并且运用了 36 种不同的抽象图案进行分析，总结抽象图案对现代旗袍风格的影响。

4、实验分析法

制作了四款旗袍进行对图案分析的总结，验证分析结果是否正确。

1. 抽象图案以及现代旗袍的概述

本章是论文的基本概念阐述,将抽象图案的相关主要概念,抽象图案的来源以及抽象图案的分类特点进行总结概括,从基础开始进行探究,是全篇论文的根据。

1.1 抽象图案的概念

在图案形象中,所谓“具象图案”和“抽象图案”是相对而言的,具象图案常常带有抽象因素,而抽象图案¹往往是具体形象的高度概括和提炼。任何造型都离不开自然的启示,也离不开逻辑的思考,但在构思和造型过程中也存在着侧重自然原型和侧重形式逻辑这两种不同的方式。抽象图案通常由点、线、面和肌理效果为主要表现对象,是现代图案设计的主要内容之一。(图 1-1-1)

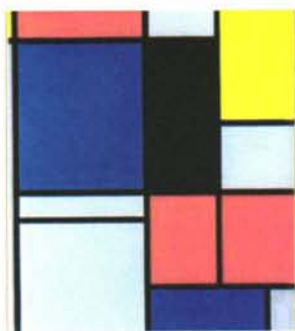
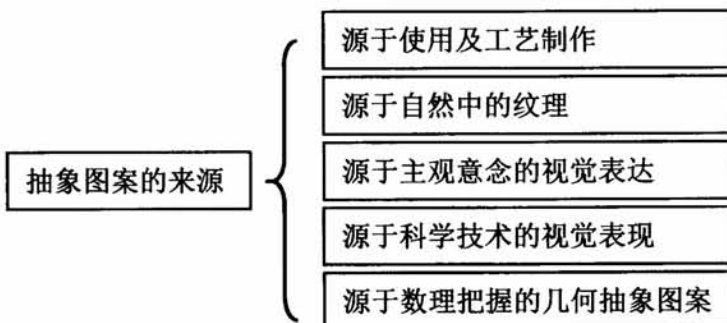

图 1-1-1 抽象图案

1.2 抽象图案的来源

抽象图案造型包含着深厚的经验累积,严谨的理性分析和针对明确的主观创造。其来源十分丰富,有工艺制作的产物,也有高科技的研究成果;对自然形态及现象规律的高度提炼、总结,也有设计者主观意念的抽象表现;有酣畅的随机涂写,也有精确的数学计算、几何绘制。归纳抽象图案的来源,主要有以下五类:

1.2.1 源于使用及工艺制作

在日常用品、工具或其他物品上,经常会有并不以装饰为目的的抽象图案。它们有的是使用功能的需要,有的是制作工艺留下的痕迹,比如器皿、工具的把柄上或建筑的阶梯、过道上常见的各种防滑纹理;还有不锈钢制品上的“拉丝”状纹理、陶瓷制品上的旋纹、纺织品中的经纬结构、自然形成的肌理形态与组织等等。这些纹理的产生虽不是为了装饰,但通过人们的精心设计和巧妙利用而具备了装饰的功能,甚至成为一种装饰的顶事。许多传承久远的抽象图案即有这样的性质,如绳纹、网格纹、刻画纹、旋纹等。

(图 1-2-1)

图 1-2-1 器皿上的网纹

¹ 徐雯 张向宇《装饰图案基础》P51

1.2.2 源于自然中的纹理

其实许多抽象图案的形象是源于自然界的。当我们在对周围的物象进行理性的分析、提炼、归纳，或宏观概括或局部抽取时就能够得到抽象的形象。例如画风景，当我们如实的描绘所看到的风景山川湖泊时，我们画出来的是一个现实形象，这是具象的表现；但当我们用概括的线条、抽象的形式来刻画风景给我们带来的印象或感觉时，所得到的可能就是一组很有韵味的线条或有结构的框架组织。当我们局部抽取或放大一部分比如树叶之间的叠影，树皮的纹路，甚至树叶的经脉结构时，我们所得到的可能就是一幅颇具形式感的图案，而这些“线条”、“框架组织”、“图案”就很有抽象意味了。画风景可以如此，画其他的物品也相同。源于自然的抽象图案往往带有强大的生命力和律动感。（图 1-2-2）

图 1-2-2 源于自然中的纹理

1.2.3 源于主观意念的视觉表达

在抽象图案中有一些形象是既不源自于自然变化，也不源于工艺的制作，而是来源于设计者的想象及主观意念的表达。它是设计者脑中的一个印象，或听到一段旋律后的感慨，甚至某种情绪的表达。是一种人类本身赋予虚无物体的感受。

这些形象完全是设计者根据形式需要或将纯粹的点、线、面随意组合的结果。（图 1-2-3）

图 1-2-3 主观意念的视觉表达

1.2.4 源于科学技术的视觉表现

科学技术的发展不断开阔人们的视野，活跃着人们的设计思维，也不断丰富着艺术的表现形式，为装饰艺术打开了新的天地。电脑技术的普及和介入大大拓宽了抽象图案的表现范围，使许多以前不可想象的更无从表现的对象成为现实形象，从而出现了很多具有信息时代鲜明特征的装饰形象，如通过设计软件、编写程序制作出的变幻无穷、色彩绚丽的电脑图形。所谓“分形艺术”就是典型的例子。它是科学技术与艺术结合的产物，是一种借助计算机才能表现，才能实现的美妙图形。“分形艺术”的魅力在于无限重复的、局部与整体的“自相似”，其形态组织看似混沌复杂，实则规律明晰，它以玄妙的结构、梦幻般的形象为当今的设计师所欣赏。（图 1-2-4）

图 1-2-4 分形艺术

1.2.5 源于数理把握的几何抽象图案

凭借数学的计算，形的分割以及几何定点的方式，也可绘制出无数符合形式美法则的图案。在长期的生活、生产实践中人们一直在不断的探寻美的规律和法

则,摸索着以简洁便利的方法创造抽象、规律又极富美感的装饰图案。造在新石器时期的石器、陶器上就有大量此类图案出现。随着文明进程的发展,计算和几何定点方式的不断完善,基于计算、分割、几何定点的规则,以工具或仪器设计绘制的装饰图案已成为装饰艺术中不可或缺的重要组成部分。特别具有代表性的是阿拉伯几何纹和中国传统几何纹。它们以特有的精致、华美和变化丰富体现了民族的图案艺术的特点和人类共有的理性智慧。

(图 1-2-5)

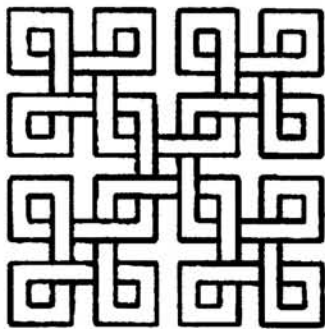

图 1-2-5 计算分割

1.3 现代旗袍的概念

旗袍²原为清朝满族妇女所穿用的一种服装,两边不开衩,袖长八寸至一尺,边缘有彩绿。辛亥革命以后为汉族妇女所接受,并改良为:直领,右斜襟开口,紧腰身,衣长至膝下,两边开衩,袖口改小。

现代旗袍³是传统旗袍的发展和延伸。西方平面及立体裁剪的审美观和各国时尚元素的融入,突破了中国服装忽视女性曲线的审美观念,开始进入立体造型时代,此时的旗袍衣片上出现了省的利用,来更加准确的描述女性的曲线;使用了装袖,一改原来袖身一体的样式;裙长,袖长也有变化,腰身越为合体。另外,采用刺绣,手绘、镶边、滚边等手工艺,越来越精细美观。

早在 80 年代中期,尚处在刚刚起步的中国时装界就提出了“时装民族化”,因此旗袍在延续了中国传统文化内涵的基础上,大量的西方文化理念和制衣机巧被吸收,从而融合演变出中西合璧的现代旗袍。

西方在衣着方面,不但注重形式的美观,更重视人体的固有结构。现代旗袍,无论从其外形塑造还是内部结构来看,无不蕴含着东西方服饰风格的双重特点。(图 1-3-1)袍服的基础形制源自中国传统服饰,而紧身贴体的外形强调着形

图 1-3-1 传统旗袍到现代旗袍

体的存在,突出地表现了女性体态的曲线与柔美。这种完全适体的造型是以相应的结构处理为基础

² 《辞海》1979 年版 P1048 页 旗袍

³ 《旗袍传统工艺与现代设计》郑嵘 张浩 P17 页

的，特别是胸、腰、臀围上相同数量的放松取值，更是鉴于东方女性的体型特点而设置的，省道的处理也因此而更为完善。而开衩和弧形底摆的结合运用则平添了一层若隐若现的东方气质，最吸引人视线的部位集中在颈部和胸部，立领、大襟、盘扣这些最具传统特质的细节使人们联想起关于中国的古老传说。在现代旗袍上虽然还保留着滚边、嵌线等装饰手法，但这些装饰已大大简化，避免了不必要的重复和堆砌，更符合现代人的审美观念。

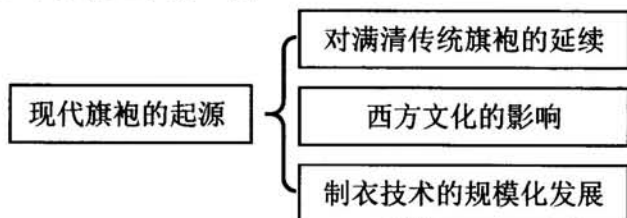
随着现代文明的进步，科技的高速发展，东西方文化在服装上的交流也越来越紧密，旗袍的款式更是出现了大幅度的改良，各种装饰手法出现在旗袍上，露背、低胸、面料拼接等，在旗袍原有的形式感上使中国古典美的旗袍添加了国际化味道，从而更好的走向世界。（图1-3-2）

图 1-3-2 现代旗袍

1.4 现代旗袍的起源

现代旗袍可以说是时代发展的产物，它延续了传统旗袍的特征又颇符合现代人们的审美，其起源主要有三点：

1.4.1 对满清传统旗袍的延续

传统旗袍无论是色彩、图案、纹饰、刺绣等都带有特定的象征意义，是中国古代服装史上一颗璀璨的明星，是传统服饰文化的杰出代表，它不仅在整体造型风格上符合中国艺术平静、和谐的特点，同时又将极具东方特质的装饰手法融入其中，它的独特魅力在于它所包容的文化内涵。现代旗袍将传统旗袍的整体风格韵味进行了改良与延续，让旗袍代表中国站在世界服装的舞台上。

1.4.2 西方文化的影响

西方人强调对自然的描绘,在衣着方面,不单注重形式美,更注重人体的固有结构,这种以人体为基础的衣着观念,主要源于西方的文化。西方文化认为人是自然界的产物和组成部分,人体美就像自然界中所有美的事物一样,是合理的,可欣赏的,充满审美价值的。现代旗袍吸收了这一观念,将旗袍变得合体起来,也在西方服装的进一步影响下出现了更多的结构变化。

1.4.3 制衣技术的规模化发展

制衣技术的规模化生产,使人们的服装既美观大方、富有个性,又千变万化、样式繁多,同时,为了适应快速的生活节奏,简洁明快而便于活动也成为人们择衣的标准之一,因此,作为传统服饰的旗袍不可能再成为现代人日常服饰的主流。但是作为传统文化的缩影,中国人一直在对旗袍进行改良,所以在过去几十年间,旗袍在款式、结构、面料和图案上都得到了很大的发展,融合很多其他各国的服饰特点,形成了一种独特的服装模式。(图 1-4-1)

图 1-4-1 现代旗袍

1.5 现代旗袍的演变

现代旗袍始于二十世纪 30 年代,这个时代也是旗袍发展的全盛时期。中国对外交往频繁,影视发展繁荣,很多影视明星对旗袍的情有独钟也使得旗袍不知不觉走入了人们的生活。此时的旗袍领、袖出现了丰富的变化,先是流行高领,后又流行低领,后来越来越低甚至之后全部去掉。为了便于活动,旗袍的袖子也逐渐变短,喇叭袖、荷叶袖,在夏天也有无袖和连衣袖的出现。作为正式场合的旗袍长度一定要盖住脚面,但下摆却并不宽大,于是出现了两侧的高开衩设计,而后来的便装旗袍长度明显缩短,所以出现了将衩位移至前片中心的款式。(图 1-5-1)

图 1-5-1 30 年代旗袍

进入 40 年代后,由于战争连年,国内经济形势每况愈下,妇女在社会生活中扮演着日益重要的角色。妇女的社会活动增多,要求旗袍的款式更加简洁,衣长与袖长也都大大缩短,腰身也越来越合体,由于旗袍被民众所普遍穿着,其面料花纹也由原来的真丝,团花花卉等变成了条纹棉料,显得简朴却避免了单调。(图 1-5-2)

图 1-5-2 40 年代后旗袍

如今 21 世纪的现代旗袍在保持了中国传统文化

内涵的同时，大量吸收了西方的思想观念和制衣技巧。延承了合体、直领、右斜襟、盘扣、开衩、刺绣等一贯的旗袍元素，也结合了西方礼服的特点，从而变得越来越不拘小节。领部可以立领可以低领，面料可以各种材质的拼接，图案可以千变万化，但始终不变的是东方美的神韵。（图 1-5-3）

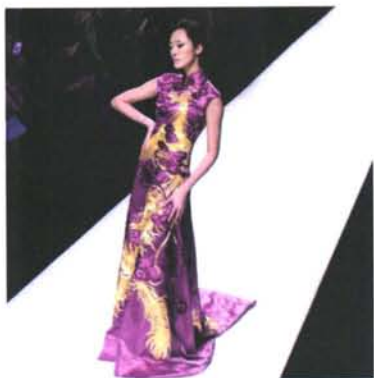
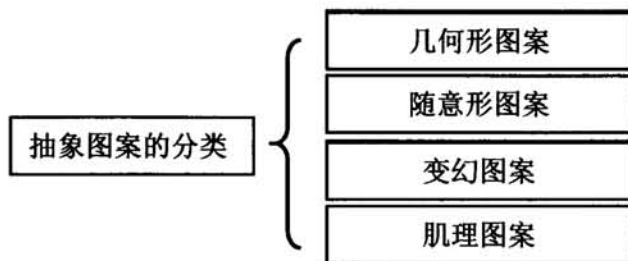

图 1-5-3 21 世纪旗袍

2. 抽象图案以及现代旗袍的分类与特征

2.1 抽象图案的分类与特征

2.1.1 几何形图案

几何形图案是以几何学的定点方式、借助几何工具绘制或以几何形塑造的具有审美意义和装饰使用意义的抽象图案。它单纯、简洁、明了，有严格的规律性。几何图案是以基本型（方形、圆形、三角形等）及点、线、面为基础作各种变化组织构成的。

人类创造和使用几何形图案的历史十分悠久，它伴随着人类从文明的萌芽一直走到今天，而且每个时代、每个民族都赋予它不同的特点和风貌。现代人们运用几何图案主要在于强调自身的规矩严谨和视觉冲击力。它简洁、明确的特征非常符合人们的价值取向和审美趣味。（图2-1-1）

图2-1-1 几何形图案

2.1.2 随意形图案

随意形图案是一种非常自由的抽象图案。其特点是，图案形象本身像似信手拈来，而且在图案的布局上似乎也不遵循什么法则和规律。它常常以随意的色彩、放任的线条、自由的分割、歪歪扭扭的形状，漫不经心地“胡乱”装饰在对象上，其效果却另有一种轻松、洒脱、别出心裁的意味。

随意形图案主要反映了人们不愿意受约束、追求自我宣泄、自我表现的心理需求，也反映了现代社会思潮和现代艺术反传统、反主题、反具象倾向的影响。（图2-1-2）

2-1-2 随意形图案

2.1.3 变幻图案

所谓“变幻图案”是指设计师为取得某种视幻效果而采用的一种抽象图案形式。这类图案形象的塑造主要根据平面构成中“渐变”、“发射”、“特异”、“重复”、“分割”等原理，将极为单纯的“单形”按照一定的顺序进行排列，形成凹下、隆起、错位、闪烁、流动等视觉效果。变幻图案的最大特点在于它能够给人以强烈的视觉

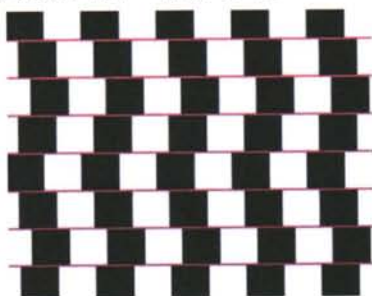

图2-1-3 变幻图案

冲击和独特的视觉心理感受。如果说随意形图案具有自由洒脱的“热抽象”品格的话，那么变幻图案则属于秩序严谨的“冷抽象”一类。（图2-1-3）

2.1.4肌理图案

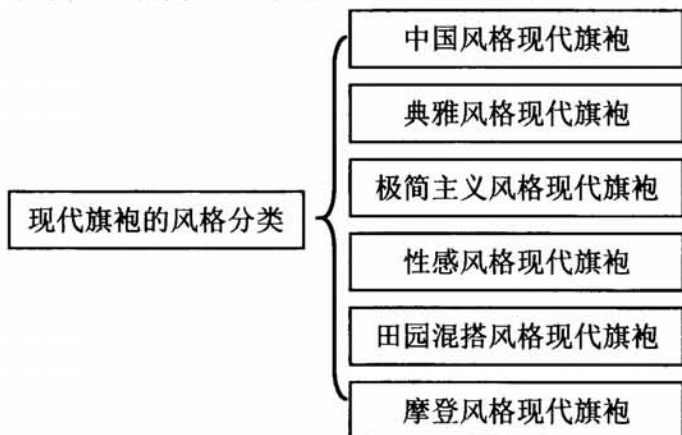
“肌理图案”是指利用材料本身的质感，纹理或对其进行再加工处理形成的一种富有视觉、触觉质感化的装饰形式。另外，对于材料质感、纹理进行复制模仿所形成的装饰形象也属于肌理图案的范畴。（图2-1-4）

图2-1-4肌理图案

2.2现代旗袍的风格分类与特点

如今现代旗袍在各大品牌及时装发布会上广泛出现，色彩及图案的设计与搭配也越来越多种多样，新意倍出。设计师们通过各自的灵感与创意将旗袍的款式风格也变得愈加繁多起来。现代旗袍摆脱了固有的款式和着衣者的身材限制，开始面向世界发展。现代旗袍的风格主要分为以下六类：

2.2.1经典中国风格现代旗袍

现代旗袍的风格首当其冲的自然是中国风格旗袍，浓郁的中国色彩，正宗的红色配以梅兰竹菊四君子的刺绣图案，或是白底青花，如瓷器一般的配色都是经典的中国风格，在款式上比传统旗袍有些许改变，或将立领变成抹胸，或改变其高开衩的下摆，搭配鱼尾、短裙等，尽显中国韵味。（图2-2-1）

图2-2-1 经典中国风格现代旗袍

2.2.2 典雅风格现代旗袍

典雅风格现代旗袍多采用清淡大方的颜色，款式平和，修身却不过于凸显身材。没有华丽的装饰也没有绚烂的色彩，通过细节的塑造和简单的面料拼接来营造旗袍、大量运用自然界本身的元素，以淡雅节制、深邃禅意为境界。（图2-2-2）

图2-2-2 典雅风格现代旗袍

2.2.3 极简主义风格现代旗袍

受到西方文化的影响，现代旗袍在风格上也有很多西方元素的东西传入，极简主义顾名思义以简单到极致为追求，是用最简单的元素，甚至单一的色调表达清自己的设计理念，品位和思想上也更加优雅（图2-2-3）

图2-2-3极简主义风格现代旗袍

2.2.4 性感风格现代旗袍

性感风格现代旗袍顾名思义是指旗袍风格相对性感，领口、胸部或腰间的镂空，蕾丝面料的运用或修身效果特别明显的款型，甚至较高的开衩等，都是将女性凹凸的身材呈现出来。旗袍整体感觉也偏西式，设计时尚且大胆。（图2-2-4）

图2-2-4性感风格现代旗袍

2.2.5 田园混搭风格现代旗袍

田园混搭风格现代旗袍是由于现代旗袍款式的本身具有优雅而高贵的气质感，但田园风格又是指作品在一定程度上带有农村生活或乡间艺术的特色，将这样的风格融合既庄重大方又表现出自然闲适的风格特点。（图2-2-5）

图2-2-5 田园混搭风格现代旗袍

2.2.6 摩登风格现代旗袍

摩登风格现代旗袍在造型上相对前卫，其色彩跳跃性大，款式多变，包括穿着模特的妆容和发型都夸张随意。绚丽的装饰性饰品，高至大腿根部的开叉都像是将传统旗袍的古典与优雅全部磨灭，换上时代感十足的款式造型。（图2-2-6）

图2-2-6 摩登风格现代旗袍

现代旗袍在款式、面料和图案等方面都有很大的改变，因此风格也多种多样各不相同，除了以上几种以外还有波西米亚风格、巴洛克风格等等，由于广大群众对服装的审美日新月异，旗袍也在这时尚的洪流中不断的提升改变自己，创造出越来越适应大众的款式风格。

3. 抽象图案在现代服装领域的应用

3.1 抽象图案对现代服装风格影响的重要性

由于抽象图案已成为当今时代在服装图案上的流行趋势,越来越多的设计师开始在现代服装上使用抽象图案,并且抽象图案能很好的与现代服装相融合,并对现代服装风格产生了巨大的影响;另一方面,现代旗袍是现代服装的一个分支,现代旗袍在款式结构上来源于现代服装。因此在研究抽象图案对现代旗袍风格的影响前,整体分析抽象图案运用于现代服装上所带来的风格影响以及一定的使用方式等,可以更好的为分析抽象图案对现代旗袍风格的影响做铺垫。

3.2 抽象图案在现代服装整体应用时所产生的风格影响

抽象图案的应用通常会给人大胆、前卫、非同寻常的印象与视感,似乎是彰显独特个性的必备选择,很多设计疯狂且不拘一格,带有自己独特的创意性,将这样的服装穿入生活中就像是给生活注入新鲜的血液,每一刻都充满活力。

绝大部分的设计师们在使用抽象图案时都会将图案布满整件服装,他们是以服装为一个整体,将图案或印染,或刺绣,或缝制在服装上,这样的服装整体感强,在风格的形成上更加明确。

3.2.1 几何形图案在现代服装整体应用时所产生的风格影响

几何形图案可谓是现代服装上经久不衰的流行图案,它使用于服装上给人感觉明快干练,由于几何形图案本身没有太多弯曲的线条或不规则的变化,因此图案本身似乎不带有任何情绪的波动,这也使几何形图案与服装相结合时给线条柔软多变的服装增添了利落、硬朗的视感。如图(图3-2-1)中的几件服装,抛开本身款式的变化带来的风格影响,运用几何形图案,都使服装造型上趋于平整,简洁而经典。

图 3-2-1 几何形图案在现代服装整体上的应用

3.2.2 随意形图案在现代服装整体应用时所产生的风格影响

随意形图案相对几何形图案变化更加丰富,包含的情绪更加多变,它可能是某种自然事物的抽象化理解,也可能是设计师某一瞬间的感慨,甚至是一组随意的晕染,因此此类图案使用与服装上给人感觉变幻莫测,颇有自然洒脱的韵味。如图(图3-2-2)所使用的图案偏重人为感,是类似手绘或晕染的图案元素,使服装显得不拘小节的,任性自由。而图(3-2-3)则偏重自然性,将昆虫动物的形状,鳞片等自然元素融会贯通,不完整的消除了某些信息,夸大局部特点,变成了现在眼花缭乱的随意形图案,使服装带有科幻感,异彩纷呈。

图 3-2-2 随意形图案在现代服装整体上的应用

图 3-2-3 随意形图案在现代服装整体上的应用

3.2.3 变幻图案在现代服装整体应用时所产生的风格影响

变幻图案是在服装上出现“渐变”、“发射”、“特异”、“重复”、“分割”等效果的图案,利用线条的交错变化,将平面的服装面料在视觉上变得凹凸不平,很多设计师通过该方法修饰人体曲线,使穿着者在视觉上变瘦或变立体(如图3-2-4)。而另一方面,这样可以将平面变立体的图案同样可以使服装看起来前卫出彩,轻松愉悦,未来感十足(如图3-2-5)。

图 3-2-4 变幻图案在现代服装整体上的应用

图 3-2-5 变幻图案在现代服装整体上的应用

3.2.4 肌理图案在现代服装整体应用时所产生的风格影响

运用面料本身的质感做出凹凸的效果，或将面料用勾破、水洗、钉珠、编织等方式做出来的图案效果统称为肌理图案。肌理图案在抽象的同时使用了不同于印染的手法，使服装除了在人体结构方面，也在面料本身有了立体感。这种不平整的肌理效果在整体服装的运用上大面积的增加服装的趣味性和创造力。（图 3-2-6）

图 3-2-6 肌理图案在现代服装整体上的应用

3.3 抽象图案在现代服装细节应用时所产生的风格影响

相对于将抽象图案运用于服装整体上来说，只出现于细节上的抽象图案对服装风格的影响有一定的减小，此时的图案往往像给平淡无奇的服装增添趣味性，类似于调料一般的存在，而不似它占满服装整体时一般具有颇强的风格导向作用。

3.3.1 几何形图案在现代服装细节应用时所产生的风格影响

几何形图案本身就有一种经典、简洁的感觉，而它作为细节出现在服装上给服装赋予了点睛的作

图 3-3-1 几何形图案在服装细节上的运用

用,丰富了服装的色彩性。如图(图3-3-1)中的图案出现于服装前胸的位置,将原本的服装风格趋于明朗化,更加偏向运动(左一)或更加干练(左二)。而图(3-3-2)中的抽象图案则是贴合服装结构线的走向,具有修饰身形,丰富创意的效果。

图 3-3-2 几何形图案在现代服装细节上的应用

3.3.2 随意形图案在现代服装细节应用时所产生的风格影响

随意形图案在家纺设计、墙壁壁画等方面均被广泛运用,这正是由于其装饰韵味浓厚,运用于现代服装细节上的随意形图案更加完善的发挥了这一点,是以随意形图案可以突显于服装上,给简洁平淡的服装注入活力一般,让人一眼就注意到随意形图案的不同,使原本极简主义风格的服装变得更具时尚感。

(图 3-3-3)

图 3-3-3 随意形图案在现代服装细节上的应用

3.3.3 变幻图案在现代服装细节应用时所产生的风格影响

变幻图案在增加服装趣味性上发挥了很大的作用,由于图案会给人变幻的视觉效果,因此不管是运用在裙摆还是手臂、色彩鲜艳还是暗淡都会增加服装的现代感,使服装立体而随性。

(图 3-3-4)

图 3-3-4 变幻图案在现代服装细节上的应用

3.3.4 肌理图案在现代服装细节应用时所产生的风格影响

肌理图案在现代服装细节上出现的相对比较频繁,设计师们通过对面料的改造或不同质感面料的拼接获得服装层次的变化,使服装看起来生动有立体感,而这样的肌理又在一定程度上加强了服装的精致感。
(图 3-3-5)

图 3-3-5 肌理图案在现代服装细节上的应用

4. 抽象图案应用于现代旗袍设计所产生风格影响分析

本章是论文研究的主体部分,分析了抽象图案在现代服装领域的应用后,讲解抽象图案对于现代旗袍的重要性;将抽象图案按照其分类应用于现代旗袍上,在进行风格的分析对比没有图案的现代旗袍两者之间的风格变化;再将应用抽象图案的现代旗袍与应用传统吉祥图案的现代旗袍进行比较,综合探究抽象图案对现代旗袍的风格影响。

4.1 抽象图案对现代旗袍风格影响的重要性

4.1.1 抽象图案在当今的流行性

抽象图案起初是在家纺设计、室内装潢等领域蓬勃发展起来,随后由于交互设计的发展。各行各业在面料、造型、图案等方面皆开始互相借鉴与参考,抽象图案这个具有典型现代艺术感的图案便开始被广泛应用。

纵观四大服装秀场,抽象图案的出现已越来越频繁,2015年的秋冬时装发布会中,就有几十家大牌设计师在他们的服装中应用了抽象图案元素,其中

Givenchy (图 4-1-1) 眼花缭乱的变幻图案, Fendi (图 4-1-2)、Valentino 复古清新的几何形图案, Elie saab (图 4-1-3) 浪漫黑暗的随意形图案,以及 Dior (图 4-1-4) 在小细节处的肌理图案处理,几种典型抽象图案都出现在了秀场上,也象征着抽象图案在现代服装中愈来愈不可或缺,这些图案也同时将服装风格更趋于现代化。

图 4-1-1 Givenchy 变幻图案

图 4-1-2 Fendi 几何形图案

图 4-1-3 Elie saab 随意形图案

图 4-1-4 Dior 肌理图案

4.1.2 现代旗袍发展的需要

现代旗袍在东西方款式的融合及设计师的创造性设计下已逐渐步入成熟,多变的款式造型,各异的风格特点都预示着现代旗袍已经不局限于是国人的文化传统,而是变得更加多元化。但现代旗袍本身所固有的、在人们脑海中根深蒂固的结构与图案还是没有被完全打破,因此即使旗袍已经在走向世界并深入各国的发展中,但还是会在流行性上受到一定的阻碍。

抽象图案已成为现代流行图案的趋势,将抽象图案应用于现代旗袍上无疑是将现代旗袍变得更加具有时尚感,也更有利于现代旗袍走向国际化。分析抽象图案对现代旗袍款式的风格影响可以使抽象图案有选择性的、创意性的应用在现代旗袍上,让现代旗袍在风格的确立上更加明确,也使现代旗袍的时尚感、未来感有进一步的提升。

4.2 抽象图案应用于现代旗袍上的风格影响

4.2.1 几何形图案应用于现代旗袍上的风格影响

通常将几何形图案的风格分为两种,几何形和民族化几何形。基本几何形图案即是由圆、三角、方形组合而成的图案,其风具有现代的理性化和数理化;而民族化几何形主要是由点线面组成,具有绝对的民族特点。分别将这两种类型的几何形图案应用与六种不同风格的现代旗袍上:

(1) 几何形图案应用于现代旗袍上的风格影响

1) 几何形图案应用于中国风格现代旗袍上的风格影响

将看似无序的几何形图案随意的遍布在中国风格现代旗袍上,覆盖了旗袍本身的色彩,将原本安静、端庄的中国风格现代旗袍变得抽象化,更具时尚气息和未来主义风格。(图4-2-1)

图 4-2-1 将几何形图案应用于中国风格现代旗袍

2) 几何形图案应用于典雅风格现代旗袍上的风格影响

旗袍本身的鱼尾中裙就带定古典韵味,薄纱质地更显出优

图 4-2-2 将几何形图案应用于日式风格现代旗袍

雅气质，孔雀花鸟图案的应用让其袍彰显典雅宁静清闲的风格。换上错综交替的几何形，弱化了典雅风格现代旗袍的古典感，强化了服装的线条，由于图案本身带有乐感，也使得旗袍看起来更加活泼阳光，同样更加强了现代时尚感。（图 4-2-2）

3) 几何形图案应用于极简主义风格现代旗袍上的风格影响

极简风格现代旗袍在设计上追求简单，线条流畅，华丽大方，添加了基本几何图案后，对旗袍的流畅性没有大的变动，丰富了旗袍的色彩，突出表现其在图案上的变化，风格上由原本的极简风格开始转向结构主义风格。（图 4-2-3）

图 4-2-3 将几何形图案应用于极简主义风格现代旗袍

4) 几何形图案应用于性感风格现代旗袍上的风格影响

性感风格现代旗袍是几组风格中受到影响相对比较弱的一组，图案的选择与旗袍原本风格并没有强烈的反差，因此当具有一定古典感的几何形图案出现在性感风格现代旗袍上时，两者进行了很好的融合，在没有改变旗袍性感的同时加入了图案的复古元素，变成了具有复古元素的性感风格现代旗袍。

（图 4-2-4）

图 4-2-4 将几何形图案应用于性感风格现代旗袍

5) 几何形图案应用于田园混搭风格现代旗袍上的风格影响

本组选择了图案颜色与原有现代旗袍颜色相近的几何形图案，因此结合后现代旗袍延续了田园风格，并将混搭感变得更加强烈。（图 4-2-5）

图 4-2-5 将几何形图案应用于田园混搭风格现代旗袍

6) 几何形图案应用于摩登风格现代旗袍上的风格影响

现代旗袍原本图案也具有几何感,并且摩登风格的现代旗袍在时尚感上是最具有现代感的,因此将基本几何形图案应用后,旗袍风格变得抽象化。(图 4-2-6)

图 4-2-6 将几何形图案应用于摩登风格现代旗袍上的风格影响

(2) 民族化几何图案应用于现代旗袍上的风格影响

1) 民族化几何形图案应用于中国风格现代旗袍上的风格影响

图案的民族性和中国式的艺术感都被很好的发挥出来,使中国风格现代旗袍在延续了中国风之外增添了民族气息和几何形图案都带有的时尚性。(图 4-2-7)

图 4-2-7 将民族化几何图案应用于中国风格现代旗袍

2) 民族化几何形图案应用于典雅风格现代旗袍上的风格影响

旗袍民族感强烈，覆盖了原本安静的典雅风格，在图案的改变后完全遵循图案的风格改变了自身旗袍的风格，使典雅风格现代旗袍变成了民族风格现代旗袍。（图 4-2-8）

图 4-2-8 将民族化几何形图案应用于典雅风格现代旗袍

3) 民族化几何形图案应用于极简主义风格现代旗袍上的风格影响

同样具有绝对影响力的民族化几何图案将服装风格完全改变，改变后的现代旗袍完全没有极简主义风格，而是在民族风格的同时又具有复古气息和时尚感。（图 4-2-9）

图 4-2-9 将民族化几何形图案应用于极简主义风格现代旗袍

4) 民族化几何形图案应用于性感风格现代旗袍上的风格影响

旗袍款式上所带来的性感元素并没有被完全覆盖，而是有一定的融合效果，将性感风格的现代旗袍中带入了民族元素。（图 4-2-10）

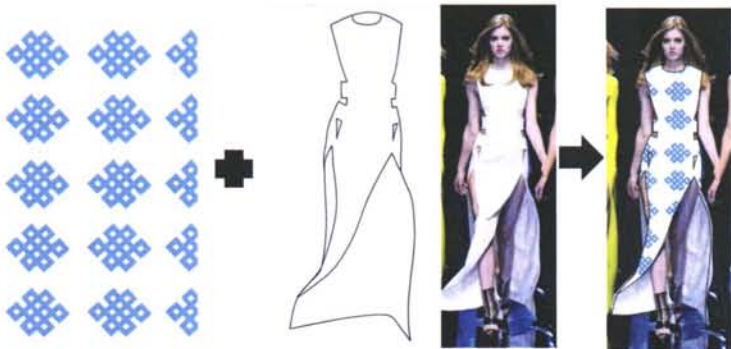

图 4-2-10 将民族化几何形图案应用于性感风格现代旗袍

5) 民族化几何形图案应用于田园混搭风格现代旗袍上的风格影响

挑选了带有田园色彩的民族化几何图案, 在应用后现代旗袍同样被改变了原本随意的田园风格变得民族色彩浓郁, 并具有现代分形主义风格。(图4-2-11)

图 4-2-11 将民族化几何形图案应用于田园混搭风格现代旗袍

6) 民族化几何形图案应用于摩登风格现代旗袍上的风格影响

民族感浓郁, 原本的摩登风格在造型上也被一定的体现出来, 因此风格上变为民族与摩登的混搭风格。(图4-2-12)

图 4-2-12 将民族化几何形图案应用于摩登风格现代旗袍

4.2.2 随意形图案应用于现代旗袍上的风格影响

随意形图案可以分为两种形式: 水墨晕染图案和风景人物抽象化图案。水墨晕染图案即图案中看不出具体形态, 只是作者随意的心情或水墨在水中晕染的效果, 这样的图形生动而具有感染力。风景人物抽象化图案则是对风景或人物在脑海中印象的描绘, 或夸张放大或模糊概括。两种随意形图案都具有现代感和强烈的影响力。

(1) 水墨晕染图案应用于现代旗袍上的风格影响

1) 水墨晕染图案应用于中国风格现代旗袍上的风格影响

水墨晕染图案将原本古典特色的龙凤图案替代, 虽然依旧是大红色经典色彩, 但图案的随意性感染了整件

图4-2-13 将水墨晕染图案应用于中国风格现代旗袍

现代旗袍，使现代旗袍更加具有灵动渲染的效果，整体的中国风格变得更加随意自然。（图4-2-13）

2) 水墨晕染图案应用于典雅风格现代旗袍上的风格影响

水墨随意笔触堆积形成的抽象图案在充满宁静感的同时现代意味十足，在典雅风格现代旗袍上使用加强了现代旗袍的随意性，强化了典雅风格中现代元素的部分。（图4-2-14）

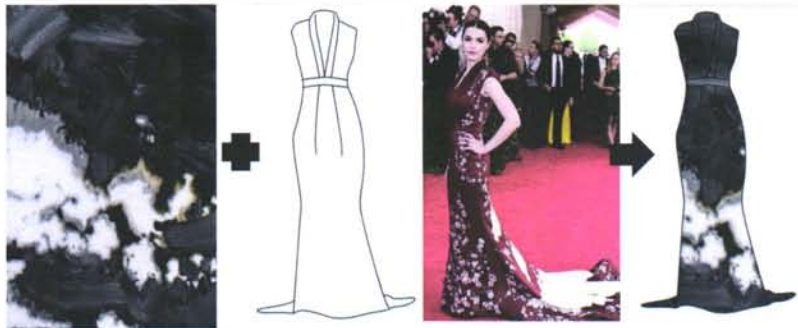

图4-2-14 将水墨晕染图案应用于典雅风格现代旗袍

3) 水墨晕染图案应用于极简主义风格现代旗袍上的风格影响

墨渍在水中云晕开的效果做成的图案具有浓郁的中国色彩，应用在极简主义风格现代旗袍上，打破了极简主义的单一性，图案的风格完全融入旗袍中，变成中国风格现代旗袍。（图4-2-15）

图4-2-15 将水墨晕染图案应用于极简主义风格现代旗袍

4) 水墨印染图案应用于性感风格现代旗袍上的风格影响

图中带有油画色彩的抽象图案具有丰富的色彩和音乐般流动性的线条，在性感风格现代旗袍上应用后，强化了色彩感，将原本的性感风格丰富起来，并随意而不羁，转向摩登风格的现代旗袍。（图4-2-16）

图4-2-16 将水墨晕染图案应用于性感风格现代旗袍

5) 水墨晕染图案应用于田园混搭风格现代旗袍上的风格影响

田园混搭风格现代旗袍有一种活泼律动的感觉,使用了水墨晕染图案后加强了律动感,由田园混搭风格向时尚现代风格转变。
(图4-2-17)

图4-2-17 将水墨晕染图案应用于田园混搭风格现代旗袍

6) 水墨晕染图案应用于摩登风格现代旗袍上的风格影响

摩登风格现代旗袍中将原本旗袍色块拼接造成的摩登效果转为图案形式,一定程度上加强了时代感。
(图4-2-18)

图4-2-18 将水墨晕染图案应用于摩登风格现代旗袍

(2) 风景人物抽象化图案应用于现代旗袍上的风格影响

1) 人物抽象化图案应用于中国风格现代旗袍上的风格影响

人物抽象化图案由于是对已有事物进行的抽象,其现代化风格体现的更加明显,图中强烈的色彩拼接和夸张的人像,应用于现代旗袍上,无异于像是在旗袍上进行的涂鸦,将中国风格现代旗袍像街头嘻哈风格转变。
(图4-2-19)

图4-2-19 将人物抽象化图案应用于中国风格现代旗袍

2) 风景人物抽象化图案应用于典雅风格现代旗袍上的风格影响

下图的抽象图案看起来像是会绘画了一个宁静安逸的乡镇,应用在现代旗袍

上时,旗袍也显得宁静雅致,而图案的抽象性又使旗袍更加时尚,延续本身典雅风格外,增加了旗袍的现代感。

(图4-2-20)

图4-2-20 将风景人物抽象化图案应用于典雅风格现代旗袍

3) 风景抽象化图案应用于极简主义风格现代旗袍上的风格影响

旗袍的自身样式十分简单,也没有使用任何图案作装饰,只是在腰间有褶皱,而图中的抽象图案用繁复的笔触描绘了深秋枯黄的树叶形态,这样的抽象图案应用在极简主义风格现代旗袍上,给旗袍赋予了平静,优雅的感觉。(图4-2-21)

图4-2-21 将风景抽象化图案应用于极简主义风格现代旗袍

4) 风景抽象化图案应用于性感风格现代旗袍上的风格影响

图中风景的图案风格是比较飘渺的印象派,将这样的图案运用于性感风格现代旗袍上,在款式不变的情况下增强了现代时尚感,同时又有飘渺出尘的效果。(图4-2-22)

图4-2-22 将风景抽象化图案应用于性感风格现代旗袍

5) 人物抽象化图案应用于田园混搭风格现代旗袍上的风格影响

人物抽象化图案相对风景来说更加具有时尚感,且其影响力也相对强烈,将这样的几何图案运用于田园混搭风格现代旗袍上,使旗袍从原本的清新田园感走向摩登风格。(图4-2-23)

图4-2-23 将人物抽象化图案应用于田园混搭风格现代旗袍

6) 人物抽象化图案应用于摩登风格现代旗袍上的风格影响

摩登风格旗袍自身便带有强烈的时尚感，而图中的人物抽象化图案由于色调的关系显得具有中国复古脸谱的风格，在旗袍与图案结合后，旗袍风格也开始向复古风格发展。（图4-2-24）

图4-2-24 将人物抽象化图案应用于摩登风格现代旗袍

4.2.3 变幻图案应用于现代旗袍上的风格影响

(1) 变幻图案应用于中国风格现代旗袍上的风格影响

下图的中国风格现代旗袍在款式上贴合人体，下摆处开衩呈鱼尾状，这样的旗袍款式典雅，在应用了变幻图案后，在典雅的基础上增加了时尚感与律动感。（图4-2-25）

图4-2-25 将变幻图案应用于中国风格现代旗袍款式

(2) 变幻图案应用于典雅风格现代旗袍上的风格影响

典雅风格现代旗袍精致淡雅，而变幻图案的风格较为强烈，简单的拼接款式运用上复杂多变的图案，完全替代了原本的典雅气息，改为浓重的后现代主义风格。（图4-2-26）

图4-2-26 将变幻图案应用于典雅风格现代旗袍

(3) 变幻图案应用于极简主义风格现代旗袍上的风格影响

同样是打破了原本极简主义的平静，加入了流动的元素，使现代旗袍的现代感

加强。
(图
4-2-27)

图4-2-27 将变幻图案应用于极简主义风格现代旗袍

(4) 变幻图案应用于性感风格现代旗袍上的风格影响

就像前面几种风格的现代旗袍一样，图中黑白色彩的变幻图案影响力太

过强烈，以至于所有风格都受到影响，变得具有时尚摩登风格，并有一种后现代的抽象美感。(图
4-2-28)

图4-2-28 将变幻图案应用于性感风格现代旗袍款式

(5) 变幻图案应用于田园混搭风格现代旗袍上的风格影响

带有色彩的变幻图案对现代旗袍的影响一样强烈，当收腰的现代旗袍短裙运用清新的绿色花草为图案时，呈现出了田园混搭风格，而运用变幻图案后，则变为现代摩登风格。(图4-2-29)

图4-2-29 将变幻图案应用于田园混搭风格现代旗袍

(6) 变幻图案应用于摩登风格现代旗袍上的风格影响

下图的变幻图案本身也带有一定的复古色彩，但更多的还是时尚性的带动，运用于摩登风格现代旗袍后，将旗袍风格带来了本身款式所没有的复古性元素，并延续了现代感。

(图
4-2-30)

图4-2-30 将变幻图案应用于摩登风格现代旗袍款式

4. 2. 4肌理图案应用于现代旗袍上的风格影响

(1) 肌理图案应用于中国风格现代旗袍款式上的风格影响

肌理图案是面料本身所带有的不平整或后天设计师在面料上进行的改造所呈现的图案，将肌理图案运用于中国风格现代旗袍上，替代原有的龙凤图案，由于面料的质感也发生了改变，因此对于风格的影响也相对强烈，便得更加具有创新感和建筑感。(图4-2-31)

图4-2-31 将肌理图案应用于现代旗袍款式

(2) 肌理图案应用于典雅风格现代旗袍上的风格影响

下图的肌理图案将面料改造的较为明显,是通过针线缝制将面料变成凹凸不平的抽象纹理,这样的面料运用于典雅风格现代旗袍上更加彰显面料魅力,风格上随意不羁。(图4-2-32)

图4-2-32 将肌理图案应用于典雅风格现代旗袍

(3) 肌理图案应用于极简主义风格现代旗袍上的风格影响

图中面料本身带有一定的肌理效果,因此在运用时更加简单,在效果上由于面料具有一定的厚重性,因此极简主义风格现代旗袍也变得不再极简,转向了时尚混搭风格。(图4-2-33)

图4-2-33 将肌理图案应用于极简主义风格现代旗袍

(4) 肌理图案应用于性感风格现代旗袍上的风格影响

毛边的面料改变了旗袍款式的柔和性,面料中色彩的拼接也使得旗袍更加具有现代色彩。(图4-2-34)

图4-2-34 将肌理图案应用于性感风格现代旗袍

(5) 肌理图案应用于田园混搭风格现代旗袍上的风格影响

带有肌理的格纹图案具有20世纪八九十年代旗袍的气息,将这活泼靓丽的田园混搭风格完全改变,变得静谧平淡了起来。(图4-2-35)

图 4-2-35 将肌理图案应用于田园混搭风格现代旗袍

(6) 肌理图案应用于摩登风格现代旗袍上的风格影响

同样是毛线质感肌理图案面料，运用于摩登风格现代旗袍上将摩登风格大幅度减弱，变成了经典而随意的旗袍形式。(图 4-2-36)

图 4-2-36 将肌理图案应用于摩登风格现代旗袍

综合以上款式的分析得出，抽象图案对现代旗袍风格具有强烈的影响作用，使用抽象图案与不使用抽象图案的现代旗袍即使款式相同，出现的风格也会大相径庭。若抽象图案的风格与原本旗袍风格相同，则会明朗化原本的现代旗袍风格，并将现代旗袍变得更贴合时代性；若抽象图案风格与原本旗袍风格不同，抽象图案会将旗袍风格带动，并偏向抽象图案所呈现的风格，甚至有些会完全磨灭原本旗袍的风格。因此，善于运用抽象图案，对于设计现代旗袍，把握现代旗袍风格的走向有重要的作用。

5. 抽象图案对现代旗袍风格影响的设计实验

5.1 实验设计

为了研究抽象图案与现代旗袍之间的风格影响,验证找寻到的基本规律,设计制作了包括四种不同图案的现代旗袍。通过抽象图案在现代旗袍上的运用进行实验结果分析。

本次实验选用标准的旗袍面料真丝材质,先将图案在毛胚款式上勾勒出来,然后进行位置的分布,在现代旗袍尚未有图案之前分析其表现出的风格特点,再将抽象图案通过印染、刺绣、盘扣等方式运用在现代旗袍上,观察其发生的风格上的变化。然后进行数据的采集与分析。

灵感来源图:(图 5-1-1)

灵感来自于著名抽象派画家罗斯科的《地球与绿色》,经典的红绿色搭配,在现代旗袍上显得有一定的古典气息,而抽象图案的运用又会带来现代化的风格,将这两种风格结合,是对本论文的实验性研究。

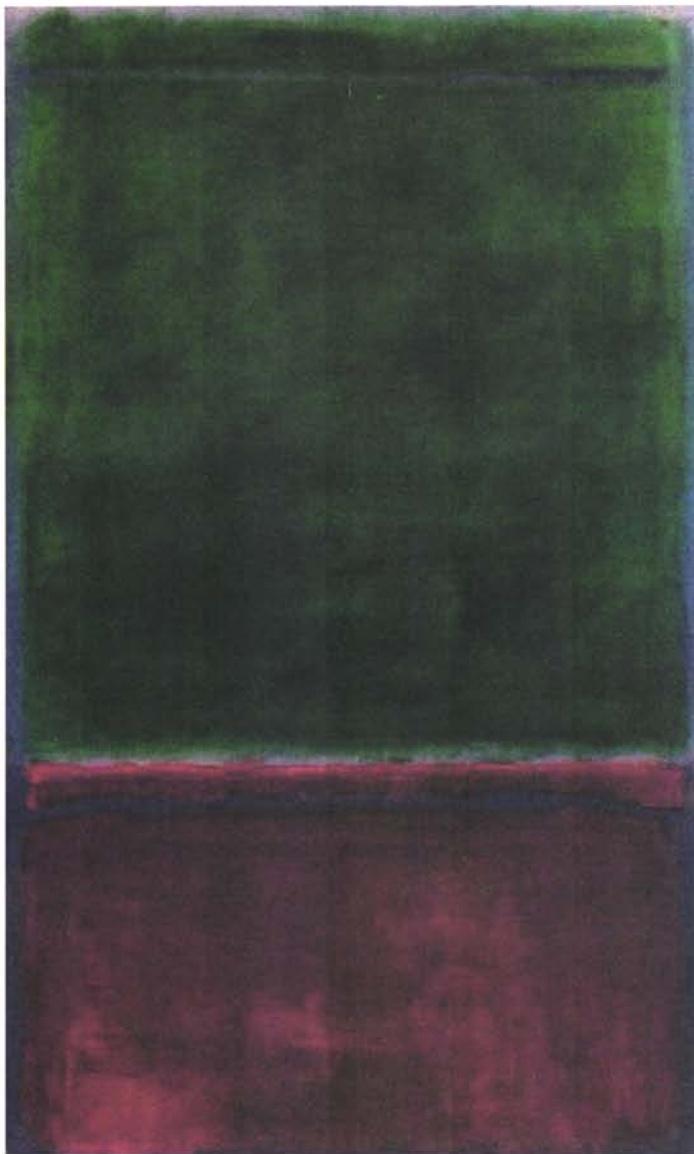

图 5-1-1 罗斯科地球与绿色

5.1.1 设计现代旗袍款式

在款式的设计上东方女性在传统和教育方面较为内敛,因此传统旗袍在设计上也尽量体现出了温文尔雅、端庄秀美的特点,造型变化上相对比较保守。但在服装潮流不断变化的今日,旗袍单一的造型,繁复的手工艺以及固有的传统图案已经不能满足人们的审美,为了使旗袍在世界上发扬壮大,现代旗袍应运而生。

而现代旗袍在传统旗袍立领、大襟、流畅的廓形、盘扣、开衩的基础上融入了很多西方的色彩，在设计上也更加自由丰富。

5.1.2 设计抽象图案

依据不同类别的图案进行选择。抽象图案的应用通常会给人大胆、前卫、非同寻常的印象与视感，似乎是彰显独特个性的必备选择，的确很多设计疯狂且不拘一格，带有自己独特的创意性，将这样的服装穿入生活中就像是给生活注入新鲜的血液，每一刻都充满活力。而不同的抽象图案对服装的风格影响也不同，本次的选择是尽可能的将图案类别都覆盖到。

5.1.3 进行图案的应用

抽象图案的运用方式和运用位置也各不相同，在现代旗袍的胚样制作完成后在旗袍上反复的斟酌实验。服装的风格除了图案对他的影响外还有廓形，面料的变化都会对其产生相应改变。因此将款式和面料固定化，只研究旗袍款式和旗袍所使用的经典绸缎面料，通过改变旗袍上的图案，来分析不同图案对旗袍风格上的影响。基本款式图：（图

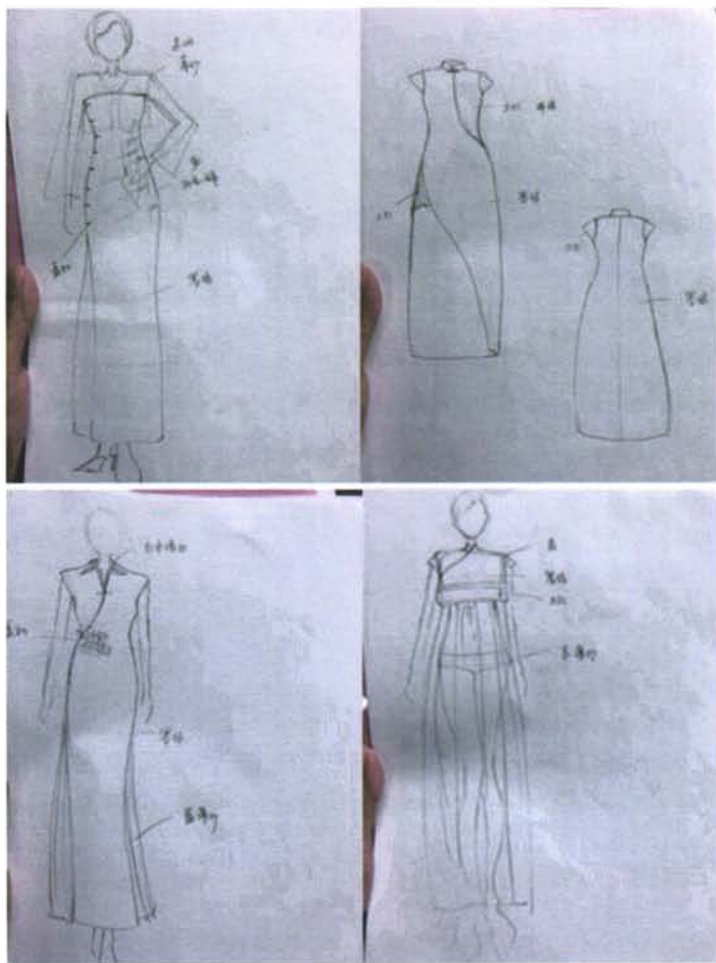

图 5-1-2 基本款式图

款式结合了西方礼服的设计手法，面料应用绸缎与薄纱结合，并使用刺绣，印染，盘扣图案等方式与抽象图案结合，探究抽象图案对现代旗袍风格的影响。

5.2 实验过程

5.2.1 样衣制作

进行了基本样衣的制作实验，用白胚布将旗袍款式大致制作出来，并改良其中部分不美观或不合身的地方，为实验旗袍的制作做准备。（图 5-2-1）

图 5-2-1 实验样衣的制作

5.2.2 服装盘扣:

非传统的盘扣造型, 自主设计抽象形盘扣, 因此尝试各种盘扣方式, 查看效果。(图 5-2-2)

5.2.3 面料绣花: (图 5-2-3)

图 5-2-2 服装盘扣

图 5-2-3 面料绣花

5.2.4 服装配饰及细节: (图 5-2-4) (图 5-2-5)

图 5-2-4 服装里料及配饰

图 5-2-5 服装领部细节

5.2.5 服装整体效果展示（图 5-2-6）

图 5-2-6 服装整体效果展示

5.3实验结论

将抽象图案运用于旗袍上不管是整衣的全部晕染还是局部刺绣,或是以各种立体形式运用在旗袍上都会加强旗袍的现代感,增加旗袍的时尚元素,将旗袍带入现代流行中来。

由于旗袍款式及面料本身带有极简风格和现代风格的融合,配合现代化的抽象图案后,增强了现代旗袍的时尚感,在整体上的使用抽象图案大幅度的使旗袍风格现代化,而细节上的使用则是精致了旗袍的工艺,并且有更加明确旗袍风格的作用。从正面证明了本论文的结果:在旗袍风格与抽象图案风格相类似时,图案的运用加强了旗袍的时尚感,在旗袍风格与抽象图案风格不同时,抽象图案的风格大幅度的影响了现代旗袍的风格走向。

结论与展望

结论

通过对抽象图案与现代旗袍的概念及内容的研究,将两者风格进行分类,将图案运用于现代旗袍上,分析比较抽象图案对现代旗袍所产生的影响得出如下结论:

1. 抽象图案和现代旗袍进行系统的风格分类并解释。
2. 现代旗袍在款式上变化丰富,运用典型的立领,收身,开衩等形式中的一到两种即可表现出现代旗袍的形式感。
3. 在抽象图案与现代旗袍风格相近时,两者呈现可融合状态,整体风格不变,抽象图案本身所具有的时尚性会加强旗袍的现代感。
4. 在抽象图案与现代旗袍风格有悖时,抽象图案会带动现代旗袍向图案所呈现的风格靠近,甚至忽略旗袍本身款式的风格,直接呈现抽象图案的未来感。

展望

由于技术与时间的限制,本文还存在许多不足之处:未能全面地分析大量抽象图案与现代旗袍的运用,以及细节运用的分析;实验案例也只做了4件样衣实验来确认自己的研究成果。研究实验应多做研究与数据分析,才能得出更多更准确的实验结果。

致谢

三年的研究生生涯即将结束，经历了刚考上时的喜悦，读研期间的各种考验与学习，导师和同学们的引导与帮助，再到最后论文的写作，我都获得了巨大的进步，心中也充满了感激。

所以在此，我首先要感谢培养了我七年的学校，从本科时的懵懂无知，到研究生期间的游刃有余，我在这里不仅学到了专业的服装设计课程，增长了自己的技能，也同时提升了人际交往和生活等各个方面的能力。特别是研究生期间的自主学习，学校教学秘书的工作以及在外校兼职老师的经历都对我产生了巨大的影响，丰富了我的学习和阅历。

其次要感谢我的导师叶红教授，在研究生期间的学习上我深深的受益于她的关心、爱护和谆谆教诲，她每次都毫不吝啬的传授我们知识，将身边的资源分享给我们，耐心而细心的帮我们解答所有问题。特别是在我被抽到盲审时，她加班加点牺牲休息时间帮我修改论文，从主体到细节无一忽略。对内严格要求我们，对外又对我们悉心呵护，叶红老师身上我不仅学到了专业的知识，还学到很多做人的道理，能从师叶老师，我感到深深的荣幸。同时我还要感谢我校其他导师和领导以及在研究生生涯中教导过我的各课程老师们，他们在专业课的学习和论文的写作过程中给我提出了很多意见、指导和帮助。

此外我还要感谢我的父母和家人，他们一直支持我，在我迷茫的时候给我动力。感谢我的同学和朋友们，他们一直陪在我身边，做我坚强的后盾。感谢在我生命中出现的所有人，都给我的人生增添了色彩。

参考文献

书籍

- [1]徐雯 张向宇《装饰图案基础》，东华大学出版社 ISBN: 9787811114195, 7811114194, 2008
- [2]高名潞.《现代性与抽象:艺术研究》，生活·读书·新知三联书店，ISBN:9787108033239，2009
- [3]淳子.《旗袍》，上海辞书出版社，ISBN:9787532639748, 2013
- [4]上海市文化传播影视管理局.《龙凤旗袍手工制作技艺》，上海辞书出版社，ISBN: 7208119848, 2014
- [5]郑嵘 张浩《旗袍传统工艺与现代设计》，中国纺织出版社，ISBN: 7546120276, 9787546120270，2000
- [6]李霞芳.《时尚与典雅旗袍》，东华大学出版社，ISBN: 7810387022，2004
- [7]肖燕.《风格与服饰搭配》，上海人民美术出版社，ISBN:7532260178, 9787532260171，2010
- [8]Janet Arnold.《patterns of fashion》，Quite Specific Media Group，ISBN: 9780896760271，1985
- [9]Simon Travers-Spencer, Zarida Zaman.《The Fashion Designer's Directory of Shape and Style》Barron's Educational Series，ISBN:9780764138669，2008
- [10]Amor Fenn.《Abstract Design and How to Create It》，Dover Publications Inc，ISBN: 0486276732，1993

期刊与论文

- [1]杨君，《旗袍的创新设计手法探析》文艺生活文艺理论；2013年06期
- [2]洪悦 赵明《以日本设计师为例探讨传统旗袍的改良与创新》北京服装学院
- [3]陈肖孟《抽象绘画在服装设计中的应用研究》北京服装学院
- [4]马潇《“冷抽象”与“热抽象”造型语言在设计中的应用研究》河南师范大学