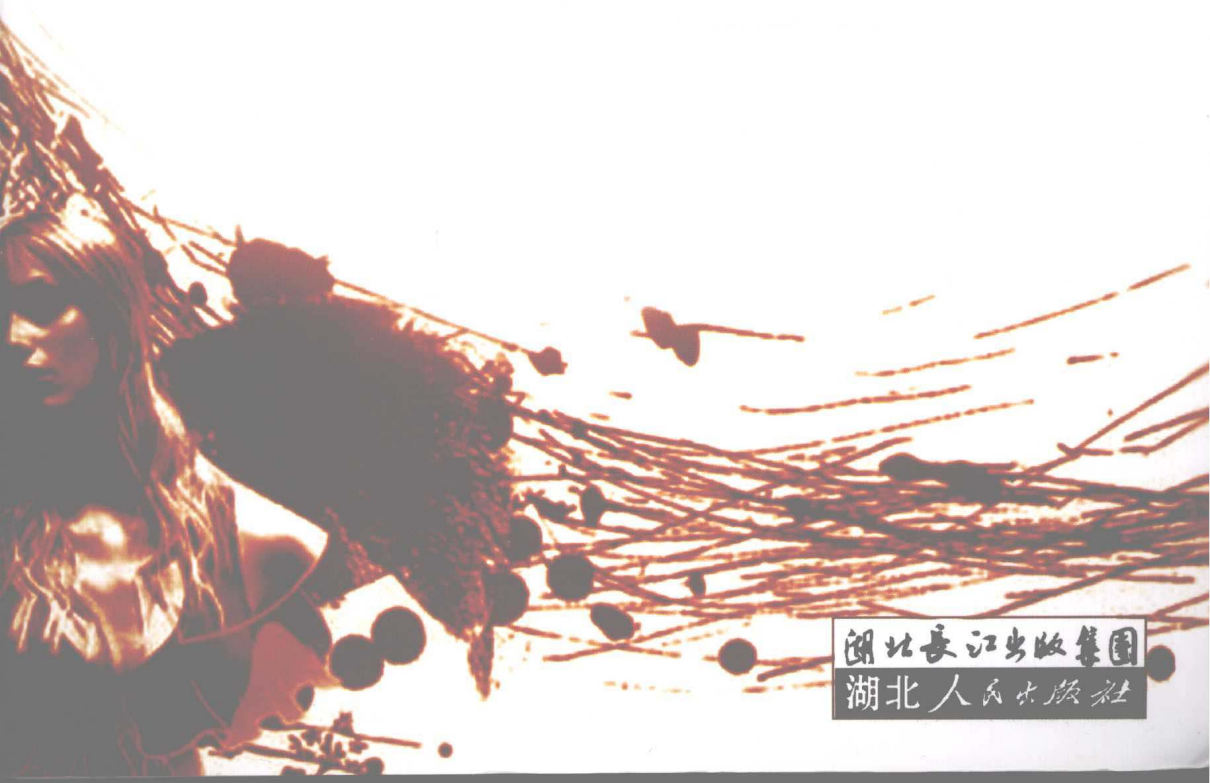

服饰新视界

——武汉科技学院服装学院论坛(2008)

主 编 张贤根 熊兆飞

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

服饰新视界

——武汉科技学院服装学院论坛(2008)

主编 张贤根 熊兆飞

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

鄂新登字 01 号
图书在版编目(CIP)数据

服饰新视界——武汉科技学院服装学院论坛(2008)/张贤根,熊兆飞主编.
武汉:湖北人民出版社,2009.1

ISBN 978 - 7 - 216 - 05950 - 3

- I. 服…
- II. ①张…②熊…
- III. 服饰—文化—文集
- IV. TS941.12 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 027064 号

服饰新视界

——武汉科技学院服装学院论坛(2008)

张贤根 熊兆飞主编

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:荆州市翔羚印刷有限公司
开本:787 毫米×1092 毫米 1/16
字数:465 千字

经销:湖北省新华书店
印张:27.75
插页:1

版次:2009 年 1 月第 1 版
书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 05950 - 3

印次:2009 年 1 月第 1 次印刷
定价:45.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

编 委 会

主 编

张贤根 熊兆飞

成 员

陈明珍	周 杰	孙菊香	陈桂枝
冯泽民	高 磊	陶 辉	叶洪光
齐志家	邱佩琼	黎 蓉	钟安华
吴清萍	张文辉	钟 蔚	

统 稿

张 莉 刘重嶸

武汉科技学院“美学原理及应用研究”学科建设基金资助出版

前 言

“眉黛夺将萱草色，红裙妒杀石榴花”，众多关于服饰的美丽诗句，无不体现其在生活空间里的独特地位。观古今中外，服饰是一个无法隐没的亮点和视角，文化的渊源也由此而得以丰富延伸。服饰是流动的软雕塑，是文化与文明的窗口，是人生舞台的道具，更是时代的一面镜子。服饰为各种文化、文明所渗透，它折射出人类意识各方面的内容和轨迹。同时，它维护着人们的生存与生活。服饰体现的信息涵括了政治、经济、军事、宗教、伦理、文化、审美等，从而汇成了流动的历史时空景致。服装承载设计者的睿智和理念，也饱含着装者的审美品位，以及对美好事物的追求和向往。我们所处的时代，面临着各种机遇和挑战，服装学的专家、学者应随时依据社会时代的发展变化，不断修正、完善我们的服饰理论与思维方式，从而给现代服饰艺术的创造提供广阔的前景。

我们出版的《服饰新视界——武汉科技学院服装学院论坛(2008)》，是基于服装理论的建构，从艺术、科技、经贸与文化

等视角对服饰问题展开的研究。论坛文章分为设计探析、服饰文化、技术视角、数字化研究、贸易市场、陈列展示、品牌纵横、史论研究、教学研究、美与文化、人才培养等 11 个部分。涵盖内容广泛，涉及到与服装学科相关的众多领域。这些研究成果纵观中西方服装史，旨在探索服饰学术的前沿动态，展开多元视角的研究，并力图探求这些视界之间的融合。

该文集经由不同的角度和层面，对服装理论进行深入剖析、探讨、研究，反映了迄今服装领域的重要学术问题和研究现状，同时对服装教学也是一次深刻的总结，但愿它的出版能给服装学科的专业学者提供一些有益的借鉴、启示和参考。虽然我们尽力完善，但仍存在诸多不足之处，我们愿与从事服饰学术研究的同仁一起探讨，为我们展现一个更广阔的新视界。

《服饰新视界》编委会

2008 年 12 月

目 录

设计探析

探析旗袍的时尚元素演绎	张文辉(2)
服装设计的“第五要素”	
——兼述“绿色服装”设计的“3R”原则	王小雷(14)
论色彩设计因素对服装的影响	邱佩琼 陈继红(20)
论传统服饰手工技艺的保护与发展探析	
——以黔东南少数民族服饰为例	赵 静(26)
雕塑、建筑的空间艺术与服装设计	麻乐乐 周 杰 何觉非(31)
论女式礼服设计中的立体装饰性	张红丽(37)
关于服装风格分类的探讨	贺俊容(43)
从牛仔裤谈服装的再设计	徐贤敏(50)
论服装艺术中的田园风格	祝玉琴(54)
解读服饰品在服装设计中的作用	张 燚(60)

服饰文化

找寻服装艺术设计的“形象修饰”	熊兆飞(66)
社会性别视角下少数民族女性服饰语言解读	陶 辉(71)

浅谈西服在上层社会中地位的嬗变·····	尹志红(77)
生命的造型	
——中国传统纹样造型之象征性·····	李中元(84)
论民族服饰中的图腾印记·····	罗 旻(89)
浅析T恤设计的文化内涵·····	郭 媛(96)
解析盘瓠崇拜对瑶族服饰图腾的影响	
——以狗头瑶支系为例·····	曾索烨(102)
布依族蜡染图案构成方式及其审美意蕴·····	崔佳伟(108)
基诺族男性服饰图案的现象学阐释·····	张春娥(115)

技术视角

论公主线连衣裙样板的技术性裂变·····	吴清萍(126)
浅析时尚风衣嬗变历程与板型·····	郭 丽(130)
艺术和技术的结合——服装结构平面设计方法的探讨·····	李健丽(136)
现代女装成衣肩袖造型设计变化特征探究·····	刘重嵘(143)
浅析随年龄不同而变化的服装舒适度·····	巴哲华(149)
浅谈形态仿生设计学在女性服饰中的运用·····	张 旒(154)
羽绒服防钻绒性能研究·····	肖 娟 钟安华 胡玉琴(160)
军服迷彩中的仿生技术·····	李 惠(168)
从主体方面论实践在服装结构设计中的重要性·····	侯力萌(173)
女性人体结构与女装结构、款式设计的关系·····	王 彬(181)

数字化研究

Study and analysis of the body figure features of man's university students in Hubei·····	Zhong An-hua Li Yue HU Yu-qin(190)
浅析现代服装设计中的数字化应用·····	程 伟 王 东(198)
数码绘画在服装企业中的应用方式探析·····	刘重嵘(210)
E时代的印花工艺	
——数码印花产品与市场分析·····	李 微(215)

贸易市场

- 创意产业下的个人形象设计钟 蔚(226)
- 不同地区综艺节目主持人服饰发展状况差异性研究阎 璐(230)
- 获取服装订单技巧胡玉琴 钟安华 肖靖雨(235)
- 扩展的符号与服装设计消费李永刚(245)

陈列展示

- 浅析表演艺术人才管理尹 敏(252)
- 网络服装 3D 商城虚拟产品展示研究杨 轶(259)

品牌纵横

- 中高档男装品牌的生活方式营销探讨黎 蓉(268)
- 面对快速时尚的服装产品设计研发系统张 莉(274)
- 试谈色彩营销对服装品牌推广的作用
——以爱玛仕品牌案例研究姚 洁(281)

史论研究

- 汉绣历史沿革之探讨冯泽民(290)
- 古代包装的形式演变与价值表征许天玉(297)
- 探析中西方内衣服饰文化的差异性高 磊(306)
- 反叛的“波普”,革新的时装.....朱 雯(312)
- 汉代衣冠制度渊源略考高 敏(318)
- 浅谈衣纹的起源对楚“凤”造型的诠释晏 琦(323)
- 论汴绣发展的文化对策郑高杰(329)

傣族服饰的色彩语言表达	杨 李(333)
-------------------	----------

美 与 文 化

论奢侈消费与流行性物欲症

——从“无衣可穿”说开去	张贤根(340)
观 2008 奥运礼仪服之感想	陈 莲(350)
哥特式服饰的宗教情感	彭 红(353)
服装与“后情感主义”审美	张元美(361)
论傣族少女的服饰色彩的审美内涵	
——以西双版纳地区“水傣”中的少女为例	袁 为(366)
性别角色在服装中的意义探析	何亚男(371)
论服装美与快感说的关系	
——对桑塔耶那的自然主义美学之快感说的几点研究 ...	李 萍(376)
艺术之树中的衣上“风景”	
——谈时装与姊妹艺术的密切联系	史晶晶(381)
“服饰美”与“身体美”的对话	熊 菊(388)
论服饰艺术的形式美	李 波(393)

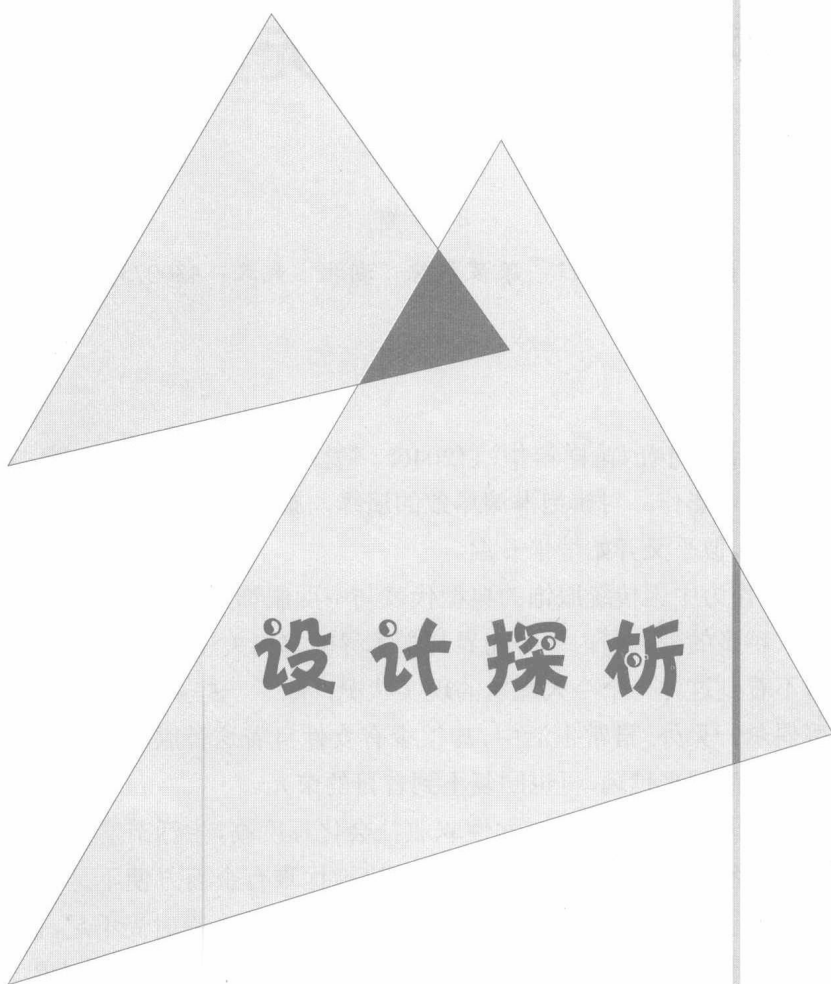
教 学 研 究

论服装画的教学现状及其改革	胡晓东(400)
服装设计专业——手工印染课程教学研究	王 妮(404)
服装设计 I 课程教学方法探析	王 妮(411)
服装设计专业中人体工学的教学探讨	于 燕(418)
“形象”之传播学刍议	罗 芸 齐志家(424)

人 才 培 养

培养形象设计与摄影专业交叉复合型人才的教學模式研究

.....	钟 蔚 王瞻宁(430)
-------	--------------

探析旗袍的时尚元素演绎

张文辉

(武汉科技学院 服装学院 湖北 武汉 430073)

近年来,伴随着《花样年华》、《2046》、《爱神-手》、《长恨歌》、《色戒》等一部部优秀电影作品对旗袍淋漓尽致的演绎,旗袍在经历了过往的无限荣光与落寞后,似乎又开始悄悄升温。

旗袍,作为中国传统服饰的典型代表与中西服饰文化交融的设计典范,正在越来越多的受到国内外时尚界与学术界的普遍关注与推崇。然而,我们也不得不看到这样一个令人尴尬的现实状况:除了一些重要的社交场合旗袍尚可偶尔一见外,日常生活中,却很少有女性身着这种服装形式,旗袍似乎离都市时尚越来越远,再也回复不到昔日的荣光。

究其原因,一是因为都市女性职业社会化程度高,生活节奏快,更喜欢线条简洁、轻松明快的服装样式,原来的旗袍优雅有余而方便不足,制约了它在现代生活中的存在空间;二则旗袍的样式传统有余而时尚不足,古旧的款式无法与现代的都市生活相融合,这也是传统旗袍在满足现代女性一时的好奇心之后,很难长期获得青睐的重要原因。

传统服饰文化的继承和延续必须有实际生活的需求作为前提,脱离民众生活谈传统的发扬,无论是出于政治策略,还是出于文化愿望,都不会真正实现。台湾旗袍大师杨成贵先生曾经说过:不论是西服东渐还是东服西渐,服饰的最高目标和生命在于流行。

只有适合新的社会生活,给予旗袍青春活力的创新,才会日渐扩大市场,才会得到越来越多的理解、接受和喜爱,旗袍才会获得强大的生命力和无穷的魅力。因此,如何在新一轮的旗袍设计中融入种种时尚个性元素,再现旗袍的现代风采,让旗袍这种传统服饰真正成为人们时尚生活的一部分,成为旗袍设计中的一个新的课题。

1 旗袍的源流和演变

旗袍,故名思义,是旗人之袍或旗女之袍。《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”。

清满洲旗人所穿的旗袍一般特征为:圆口领、窄袖、向右侧捻襟、袍身紧窄合体,下摆四面开衩、带扣绊束腰带,面料多为皮革。1644年满族入主中原后,原先的游牧文化与汉族的农耕文化相融合,旗女、汉女服饰之间的交融日多,旗袍特征也发生了一些变化:袍身宽大,圆领变为一寸多高的立领,四面开衩变为两侧开衩或不开衩;窄袖变为倒大袖;装饰方面日趋繁复,领、袖、襟、裾都有多重宽阔的滚边,做工日趋精巧;面料开始趋于奢华,丝绸逐步盛行,多提花。这一时期所谓的旗袍应该属于古装的范畴,与今人所见之旗袍样式相去甚远。

1911 辛亥革命风暴骤起,推翻了中国历史上最后一个封建王朝,为西式服装在中国的普及清除了政治障碍,服装走向平民化、国际化的自由变革,已经水到渠成。受西风东进的影响,城市妇女大胆摆脱了旧式服装的桎梏,在满清旗装的基础上,结合西洋女装的时尚元素,加以改进,遂成为一种既符合东方女性气质特征,又具有明显时代意义的新式旗袍。这种旗袍最初是以马甲的形式出现,马甲长及足背,加在短袄上。1926年,长马甲与短袄合并,将长马甲改成有袖的式样,也就成了新式旗袍的雏形。张爱玲评价说:“初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风格。”新式旗袍的袍身宽松,廓型平直,长度在踝关节之上或大约小腿肚的地方,倒大袖,领、袖、襟、摆等处仍喜做滚边镶饰,但趋于简洁。20世纪末,受欧美短裙流行的影响,旗袍的下摆一升再升,至1929年升至膝盖处,女子大大方方的露出她们秀丽而健美的小腿,充满时代气息。这时,旗袍作为一种时尚女装文化的符号,正式踏入历史的舞台。

到了 20 世纪 30 年代,旗袍迎来了空前的盛行,民间妇女、学生、工人以及上层社会的妇女无不穿着,旗袍成为中国妇女的标准服饰。全世界家喻户晓的旗袍,被称为 Chinese dress 的旗袍,实际上正是指 20 世纪 30 年代的旗袍。20 世纪 30 年代的旗袍紧跟国际潮流,当欧美服装流行趋向收腰和女性化,旗袍的形式首先跟随西方潮流而变得长而紧身和高衩,从而符合 20 世纪 30 年代精致玲珑、开放活泼的理想形象。这一时期的旗袍从裁法到结构上更加西化,胸省、腰省的采用,令衣服更为贴身。还第一次出现了肩缝和装袖,使肩部和腋下都变得合体。伴随着旗袍在城市女性中的流行,旗袍的款式也随着流行而变化多端,时而高领,时而低领,时而宽袖,时而窄袖,下摆时长时短,开衩时高时低,年年更新换代,令时髦女性大为头痛而又乐此不疲。同时,外国衣料的源源输入、各大报刊杂志开辟的服装专栏、电影、月份牌美女时装广告画与明星等新事物的萌生与发展,进一步为旗袍的流行推波助澜。正是这一时期的绽放,奠定了旗袍在中国女装舞台上不可替代的重要地位,成为中国女装永恒的经典。

20 世纪 40 年代后期开始,由于国家战乱不断,旗袍时尚也开始滑坡。解放后到“文革”期间,平民化的朴素服装风格成为流行的主线,旗袍虽然也偶有穿着,但早已有如昔日繁花,风光难再。旗袍在大陆被冷落的这些年中,在海外依然受到重视。海外华人社会没有经历“文革”动乱,服饰文化得到较多的保留着传统色彩,只是这时的旗袍多作礼服,港台女性把旗袍作为日常便服穿的也日趋减少。

20 世纪 80 年代以后,一直有人预测旗袍将会流行。但出人意料的是,旗袍并未再度流行,却出现了一种具有职业象征意义的“制服旗袍”。为了宣传和促销等目的,礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。这种旗袍千篇一律,多用化纤仿真丝面料,色彩鲜艳,开衩很高,做工粗糙。这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。人们为了区别自己的身份,更不敢贸然穿旗袍,旗袍的鼎盛年代已经远去。

进入 21 世纪,中国经济的飞速增长,不仅引起了世界的关注,也唤醒了国人对中国概念文化价值的思考和重视。随着信息技术、文化创意产业和体验经济的发展,中国人日益意识到“中国概念”的重要性与价值所在,力图在世界时尚规则中发挥“中国概念”的创新能力。一大批触觉敏锐的国内外时装设计师在设计中都在不断的接受与挖掘中国元素,“中国概念”在设计师与时尚人群的努力下,正走在成熟与发展的道路上。这似乎也预示着旗

袍作为“中国概念”的经典代表,将会再次以崭新的姿态登上世界时尚的舞台。

2 旗袍创新设计的设计原则

2.1 以国际流行系统为导向,立足传承追求时尚

文化的碰撞最容易产生理念的创新,尤其是两种截然不同甚至有些背道而驰的文化。百年旗袍之所以历久弥新,是在其基本特征上不断糅合西方时尚元素和时代观念改良款式的结果。

客观上讲,中国当前的主流时尚依旧是跟随国际流行时尚,因此,当前想要让旗袍的设计创新深入人心,走向世界,不得不考虑的就是西方文化下消费者的解码能力。旗袍的创新设计不能脱离时尚流行,需要建立在西方对东方的想象、理解和需求之上,表达鲜明的中国概念风格走向。

2.2 始终将现代的生活理念贯穿设计创新中

世界知名中式奢侈品品牌 SHANGHAITANG 的设计总监 Joanne Ooi 大刀阔斧地提出了一个这样的观点:“设计出来的中式风格衣服不能配牛仔裤穿,那就不是成功的设计”。这句看似浅显直白的话却充分体现了她对中国传统服饰文化开发的设计理念。

传统服饰文化的继承和延续必须有实际生活的需求作为前提,现代女性想穿什么、能穿什么、在什么环境中穿、如何体现她们的时尚态度,应该是发扬传统服饰的第一思考点,是源于生活的必须。优秀的设计师必须始终将现代的生活理念贯穿设计创新中。

SHANGHAITANG 服装的细节是中国的,风格却是摩登和国际化的,注重当季流行元素,同时力推原创。立领、盘扣、绣花的运用显得有节制而恰到好处。时尚的都市女性可以穿着这些衣服去上班、去逛街、与朋友聚会,处处散发出都市女性时尚高雅的独特品味,这也正是这个中式奢侈品品牌成功的秘诀。

3 旗袍创新设计的元素

3.1 造型的变化

提到旗袍,人们自然会想到:立领、右侧捻襟、盘扣、下摆两侧开衩、贴身的廓型等基本特征和组成元素。这种经典的女装形式在 20 世纪 30 年代被逐渐定格下来以后,使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓型,流行的变化就只能在领子的高低、袖子的长短、摆叉的大小及面料、装饰上略作变化而已。

廓型是构成服装的最重要因素之一。时装流行最重要的特征在于廓型的变化,有见识的人仅仅从服装的剪影,就可以辨别出它所处的那个特殊的年代。

纵观整个旗袍演变史,可以清晰看出服装廓型的变化:从清朝旗女之袍的宽身大袖到民国初期的廓型平直、长至小腿,再到 20 世纪 30 年代的长而紧身和高叉。这种廓型的变化无不受到当时审美观念的变化和时尚流行的影响。20 年代旗袍的直身低腰造型明显来自于西方迪考艺术的影响;20 世纪 30 年代欧美服装强调收腰的女性化廓型,促使旗袍从裁法到结构都更加西化,采用了胸省和腰省,打破了以往旗袍平面无省的格局。这种立领、收腰、高叉的新旗袍式样创造了近代中国女装一个最光辉灿烂的时期。(图 1、图 2、图 3)

图 1

图 2

图 3

正是在这种鲜明的民族特色上不断糅合西方时尚元素和时代观念,才奠定了旗袍在世界女装舞台上不可替代的重要位置。旗袍的永久魅力就在于它这种与时俱进的变化无穷,它独特的个性与神韵和符合现代时装审美观念的廓型,使它的美昭著不衰。

然而,20世纪30年代之后,旗袍被视为经典而固化下来,它的廓型再也没有随着潮流的变化而变化,如一只美丽的蝴蝶标本被永远的钉在了那个落寞的年代。流行款式演变的鲜明特点即是轮廓线的改变,这种一成不变的轮廓线注定了一度引领时尚的旗袍,最终与日本和服一样,被界定为中国传统国服,而远离当今的国际时尚舞台。

经典相对稳定,而时装千变万化。要完成对旗袍的创新设计,就必须在传统旗袍的固有廓型上有所突破。在保留旗袍优雅简约的东方审美格调的同时,融入更多的现代时尚设计语言。因此,我们首先可以从轮廓线入手,对旗袍的创新设计进行探索和尝试。除了经典的收腰廓型,也可结合现代审美观念和流行趋势推出一些H型、A型、Y型、O型或郁金香型等廓型的旗袍创新设计,如结合近年大热流行的20世纪60年代风格,笔者设计了一些直身、超短的迷你旗袍,这些旗袍青春俏丽,充满时尚气息,推出市场后深受都市女性的欢迎(图4、图5、图6、图7)。

图4

图5

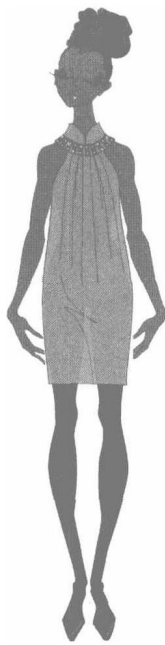

图6

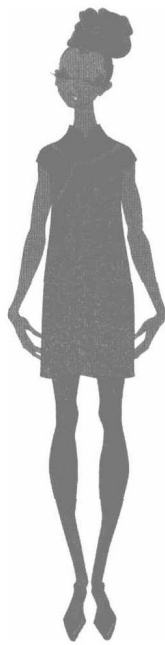

图7