

21 世纪

现代旗袍创意

石磷硇 著

辽宁美术出版社出版

TS 84
52

21ST CENTURY
LIAONING FINE ART PUBLISHING HOUSE

现代旗袍创意

石磷硇 著

 辽宁美术出版社

选题策划: 郭丽洁
技术编辑: 王 东

图书在版编目(CIP)数据

现代旗袍创意 / 石磷碇编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
1999.12
ISBN 7-5314-2294-8
I. 现… II. 石… III. 女服, 旗袍—设计 IV. TS941.7
中国版本图书馆CIP数据核字 (1999) 第67815号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)
辽宁美术印刷厂分厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本:889 × 1194 毫米 1/16 字数:22千字 印张: 10
印数: 1-3000册

1999年12月第1版 1999年12月第1次印刷

责任编辑: 郭丽洁	责任校对: 张 明
封面设计: 郭丽洁 姚 蔚	版式设计: 郭丽洁

定价: 40.00 元

前言

旗袍是我们生活中最熟悉的服装之一，是一种极具民族代表性的服装。很多女性都喜欢穿一件具有民族风格的服装来展现自我，尤其是出入国门的时候，它更成为我国民族文化的代表而展示在国际友人面前。所以对旗袍服装的探讨和研究是极为重要的。

旗袍是我国的传统服装之一，但在某种意义上讲，它也可以称为高级时装，它是有使用价值的艺术品，是面料与人体相结合的艺术品。所以它的设计，现在通常是根据人体的尺寸进行传统的平面裁剪制成成衣，或是先将构思、创意画成效果图，然后再制成成衣，这种旗袍增添了一定程度的设计思想。在这里我着重以效果图的方式展示我的设计创意，希望能给众多的服装设计师和服装爱好者带来艺术灵感，达到抛砖引玉的目的。

我在本书中所表现的服装效果图，并不是与生产线相结合的或者完全写实性的服装效果图，而是从艺术角度进行了一定程度的艺术夸张，是以装饰和省略的方式与大家见面的，也就是以似与不似的方式展示在大家面前的。我觉得艺术不同于科学，形象思维不同于逻辑思维，不但不要求精确，而且更需要模糊。真正的艺术就是介与似与不似两者之间，它可能是一，也可能是二，更可能是三甚至其他。所以面对这种只有大的感觉的服装效果图，可能不同的人看到后会有不同的联想，十个人看到可能会看出十种甚至几十种不同的旗袍款式，也就是一种模糊艺术语言，留给大家联想余地，一个自由发挥的思考空间。同时在运用中，制作者可以根据自己设计旗袍的内容，任取某件服装的某一部分，成为自己的服装装饰内容。所以说，实的东西留给人的艺术语言是有限的，而虚的东西留给人的艺术语言却是无限的。正所谓言不尽而意无穷，这正是我想要留给广大读者的一个再创作空间。

在效果图中，手与脚的装饰也用概括的方法进行示意，特别是脚与鞋子的设计，随时可以根据自己的服装整体设计和当时的时尚需求选定，没有固定的流行特点。

另外，在生活中很多女性都喜欢旗袍的款式与风格，但旗袍的立领、缠体等传统特点并不适合现代女性的生活习惯，所以旗袍设计与工艺极需要改良。然而旗袍的改良，如果仅从小的点缀装饰上着手，是不会从根本上改变旗袍的实用性和普及性的。所以旗袍的改良要以时代的眼光根据适用的需要，从整体的款式结构上进行改良，才能使广大的中国女性无论是在炎热的夏天，还是在寒冷的冬季，一年四季中都能穿着具有民族风格的旗袍服装。所以旗袍的改良要从以下几个方面进行设计思考：时装性旗袍、职业性旗袍、礼服性旗袍、季节性旗袍、特殊性体形的旗袍创意设计，从而加强旗袍的艺术性和普及性，使具有不同气质、不同个性、不同职业、不同体形的女性，在不同的季节中都可以选择旗袍来着装，使旗袍的设计有更大的发展。

真正的艺术作品应是人类感情的充分表达,这样的艺术作品才能在感动自己的同时感动别人。有时无论这种艺术是否高雅。它可能流于乡间、田头,也可能留传于文人雅客之中,但真正被流传下来的艺术,都是一种发自人为心的心声,用人的肺腑之情去歌颂,甚至无论它是土、是洋,是巧、是拙,都是真正的艺术。所以艺术作品要用感情去创作,用理性去整理完成。

在艺术创作中,我常常要尊重传统,遵守规律,而任何传统,任何理论和规律都是人创造出来的,并没有绝对的对错之分。在设计中运用设计的原理,也不能照搬传统死守规律和原理,而应顺应自然,适应时间、状态的变化来运用,也就是从有法到无法,将理论知识和修养,转化成为人类对本源的艺术的悟性。从知识规律和传统的束缚中走出来,这样才能成为一名优秀的设计师。

谈到逆向思维法,也就是相对的思维方法。价值的判断都是因比较而产生的,而事物之间的关系经常是变动的,因此价值的判断也是在不断地变动。美与丑,有与无,难与易,长与短,上与下,前与后,这些相对的事物,也正是逆向的一种理念。现在我们将这运用到现实的艺术设计中,也就是从事物的正反,上下,左右多方面地进行艺术的思考,从一个逆向的角度强制性地改动人的思维模式,使人的设计思维到达一个自由的创作空间之中,创作出优秀的艺术作品!

——作者心语

目 录

前言	1
第一章 旗袍的发展概况与改良创意	1
一、旗袍的渊源与发展	1
二、旗袍的改良与设计创意方向	1
(一) 流行性旗袍的创意设计	1
(二) 职业性旗袍的创意设计	1
(三) 礼服性旗袍的创意设计	1
(四) 季节性旗袍的创意设计	2
(五) 特殊体形的旗袍创意设计	2
三、创造流行 把握市场	3
第二章 逆向思维法的旗袍创意	5
一、旗袍造型的逆向创意	5
(一) 旗袍款式造型的逆向创意	5
(二) 旗袍的局部造型创意	6
二、图案装饰的逆向创意	8
(一) 图案形式风格的创意	8
(二) 平面装饰的创意	9
(三) 立体图案装饰	10
(四) 半立体图案装饰	10
三、旗袍色彩的逆向创意	10
四、材料运用的逆向创意	10
第三章 各种装饰风格的旗袍创意	12
后记	156

第一章 旗袍的发展概况与改良创意

一、旗袍的渊源与发展

旗袍被公认为是代表我国民族特色的服装,曾经使几代人为之倾倒,她已成为我们中华民族的骄傲。

旗袍的原型是长袍,我国的汉族和其他的几个少数民族都有着穿长袍的历史。满族的长袍是在各民族长袍基础上发展起来的,也是满族的男女、老幼、贫富、贵贱都能穿的衣服。当然,在满族,一开始穿旗袍并没有贵贱的区分,后来渐渐地才以开叉多少来分贵贱,而平民只能穿着不开叉的旗袍。

旗袍在宫廷中,是完全按照礼仪和皇家的服饰制度来穿着的,是阶级地位的象征。

现代的旗袍,专指女性穿着的长袍,一开始是清朝满族的服装。清旗分为八色军旗,分管八部军民,通称为“旗下人”,简称为“旗人”。所以旗人穿着的这种衣服被称为“旗袍”。最早的旗袍是满族人通穿的,不管男女、老幼都穿着旗袍。根据季节的不同,有单衣、夹衣、棉衣,长度到脚面和膝部,不同时期有着不同的长宽变化。

清代的旗袍宽大平直,袍长及足面,面料多为绸缎,袍面绣满花纹,袍袖、领、襟镶有宽的花边,穿着起来,修长靓丽,再配以俏丽的绸冠和别致的花盆鞋,便造就了一个端庄沉稳的贵妇。

辛亥革命以后,特别是在“五·四”运动以后随着外来文化的引进,中国妇女的服装打破了多年来的封建观念,开始注意展示和衬托女性的曲线美,突出女性的特征。旗袍也开始由宽松肥大逐渐的趋向于修长合体,袖口也由大变小,袖口、领口、门襟等处的花边装饰也开始由拙变巧。20世纪20年代以来,欧洲的服装给中国服装带来了很大的影响,旗袍开始由长变短,腰身也开始变瘦。30年代以后,欧洲服装对旗袍的影响更大了,袍长时短,而领子时高时低,时而无领,袖子或长或短,或无袖,这样旗袍成为当时妇女最为时髦的流行服装。

到了40年代后期,美国的商品充斥于中国市场,尤其是进口的面料:乔其纱、印花绸、丝绒、呢绒,再加上西式的剪裁方法,使旗袍的改良更现代化。这个时期的旗袍,夏季的单旗袍一般都是长到膝盖,短袖或无袖、七分袖,斜襟或人字襟;而春秋季穿着的旗袍,衣长至足,长袖或短袖,整体款式采用苗条线型,既有现代感,又具有民族特色。

在服饰上,高跟鞋取代了“花盆底”鞋,成为当时女性追逐的时尚之一。同时帽子、披风、围巾、手笼等,都是当时流行的服饰。

到了50年代后期,随着职业女性的增加,对于职业女性来讲,旗袍对她们的生活很不方便,旗袍的发展开始走下坡路。

60年代以后,由于对资产阶级思想的批判,穿旗袍、西装被视为资产阶级生活方式,通常是男女装混杂,黑、灰、蓝流行。而到了70年代和80年代以后,现代的设计师又重新把旗袍推上了舞台,在生活中又以全新的面貌重新被人们穿着起来,成为一些大场合和礼仪活动中必不可少的礼服。

总之,旗袍的流行也与服装的流行一样,随着居住环境,经济状况、审美情趣,交通条件的改变,旗袍的款式将有不同程度的改良。

二、旗袍的改良与设计创意方向

旗袍要真正达到与其他流行服装、职业服装一样的普及性,首要一点就是打破旗袍的固定模式:裹身、合体、不便运动。旗袍在历史上多数是由贵族妇女穿着的。这些妇女身着绸缎,缠着三寸金莲的脚,或大门不出、二门不进,是以车和轿为主要代步工具的女性。可想而知,适合那个时代妇女穿的旗袍,怎么会再原封不动地穿到现代妇女的身上呢?现在的妇女需要骑车、上班,尤其现在快节奏的生活,也不可能让未经改良的旗袍真正普及。人人都说旗袍漂亮,但却不能人人穿着旗袍,其主要原因就是它缺少这个时代的适应性,不适合现代人快节奏的生活。所以旗袍必须来一个大的改良,使之融合于我国的时代和时尚。

对于旗袍的改良,很多设计师并不是不想改,而是超越不了原有的基本原型,跳不出传统的圈子,所以我从如下几个方面设想了一下。

(一) 流行性旗袍的创意设计

流行时装是广大青年女性所追逐的热点。旗袍在设计中也同样可以根据流行的趋势,将旗袍设计成为超短、宽松或者中长、长的款式,裙子也绝非仅能采用传统的一步裙,可以采用宽松的大摆裙、长裙、中长裙、短裙、超短裙;也可以采用露腰及镂空、断连、分割等变化款式。但要注意,设计时只保留旗袍原型的二三种特征因素就可以,如立领、盘扣、滚边开叉等特点,或者加一定的传统装饰图案,这样就适合于广大青年和中年女性的日常生活及运动需要,具有了和流行服装一样的流行性。也就是说,在旗袍的设计中,可以随时根据流行的需要改变旗袍的某些固有特点,使旗袍也能成为时尚的一部分(图1)。

(二) 职业性旗袍的创意设计

旗袍可以说是一种传统的民族服装。它的造型,基本是属于淑女装的形式、较为合体,不便于运动,所以在旗袍的改良上可以把它与职业女装的风格相融合。例如:可以适当的将领口开成V型、U型,领高放低,设计套装,在肩部适当的加入垫肩,放宽松,套装上衣,可长可短,根据情况自由变化,成为变化的职业女装,去体现职业女性的个性和气质(图2、图10)。

(三) 礼服性旗袍的创意设计

旗袍还可以与西方的礼服有所融合。现代的一些女性在结婚时,都穿着白色或彩色的结婚礼服。旗袍也可以融合到结婚礼服、晚礼服等服装设计中。设计时应当取其民族性的一部分,例如:盘扣、立领或民族性的图案装饰等等,这些都可以成为礼服的设计,运用在一些国际的、国内的大型活动中,特别是一些舞台服装和主持人的着装,都可以设计出具有民族性的各类礼服(图3、图4)。

(四) 季节性旗袍的创意设计

炎热的夏季,人们穿着旗袍会感到很不舒服,其原因在于立领和裹身的传统特点,不适合夏季穿着。而我们可以根据季节的变化来调整旗袍的某些部分。例如:旗袍领在原有的原型领的基础上,可加宽、加低、加大,或者变成各种形状的无领,以适合夏季的穿着;在服装的款式上,可以多放一定的宽松度,或上下身分开,上面超短,下身超长,或者上身中长,下身超短,也可以上身超短,下身裙长也超短,成为一种适应夏季生活和自然环境的旗袍。

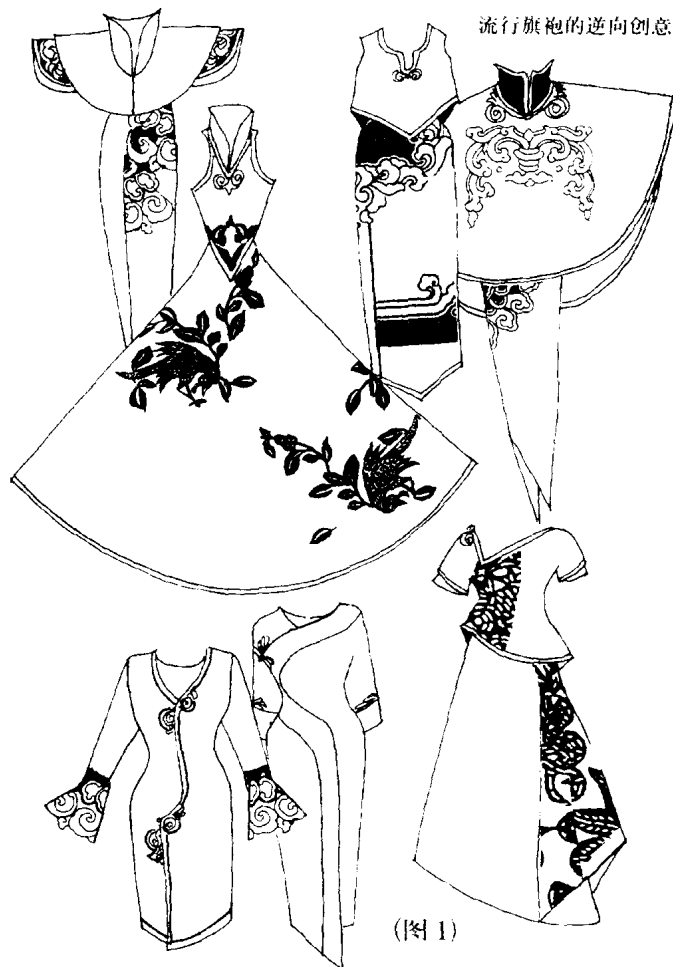
冬季,可以选用较厚的毛呢面料,设计成为适合冬季穿着的披风或半长的短大衣等。

春秋二季,更可以根据季节的需要选择不同厚度的面料设计长短不同的服装。其实传统的旗袍是一年四季都可穿着的服装,夏季用薄面料制作旗袍,春秋二季制作成带里子的夹的旗袍,冬季则制成棉的旗袍。所以我们在对传统旗袍的设计中,完全可以根据其季节变化,选择现代的各种不同的纺织面料进行设计,使广大妇女在各个季节中都可以选择穿着不同的旗袍(图5)。

(五) 特殊体形的旗袍创意设计

旗袍的设计,除去几个艺术特点外,旗袍的衣身属苗条型,最能反映女性秀美的身材,穿出女性的曲线美,但相反,如果体态上有一点不足,也会暴露无遗。这也是旗袍难以普及的原因之一。所以旗袍的设计要考虑到对于那些体形不佳的女性,从设计上进行一定的弥补。

首先,我们要从设计的观念上来认识设计的主要因素,在设计中,每一层服装的设计都要有一个重点,在实际生活中,可以根据每个人的体态、个性,抓住其美的地方进行重点设计,成为

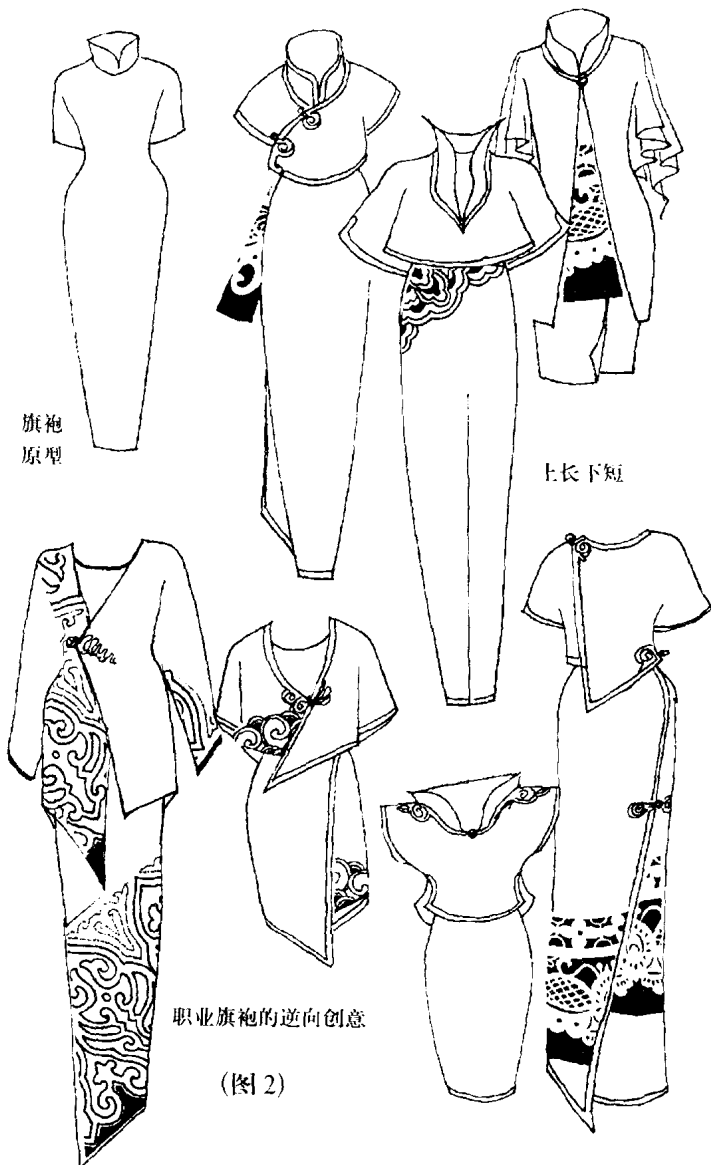
(图1)

服装的“题眼”。因为在实际生活中,最美的人也有丑的地方,而最丑的人也有其美的地方,我们在设计中就是要抓住这个特点来进行设计,而对于体态中不佳的地方可以做省略性的设计,成为在人的视觉中容易忽略的地方。

例如:

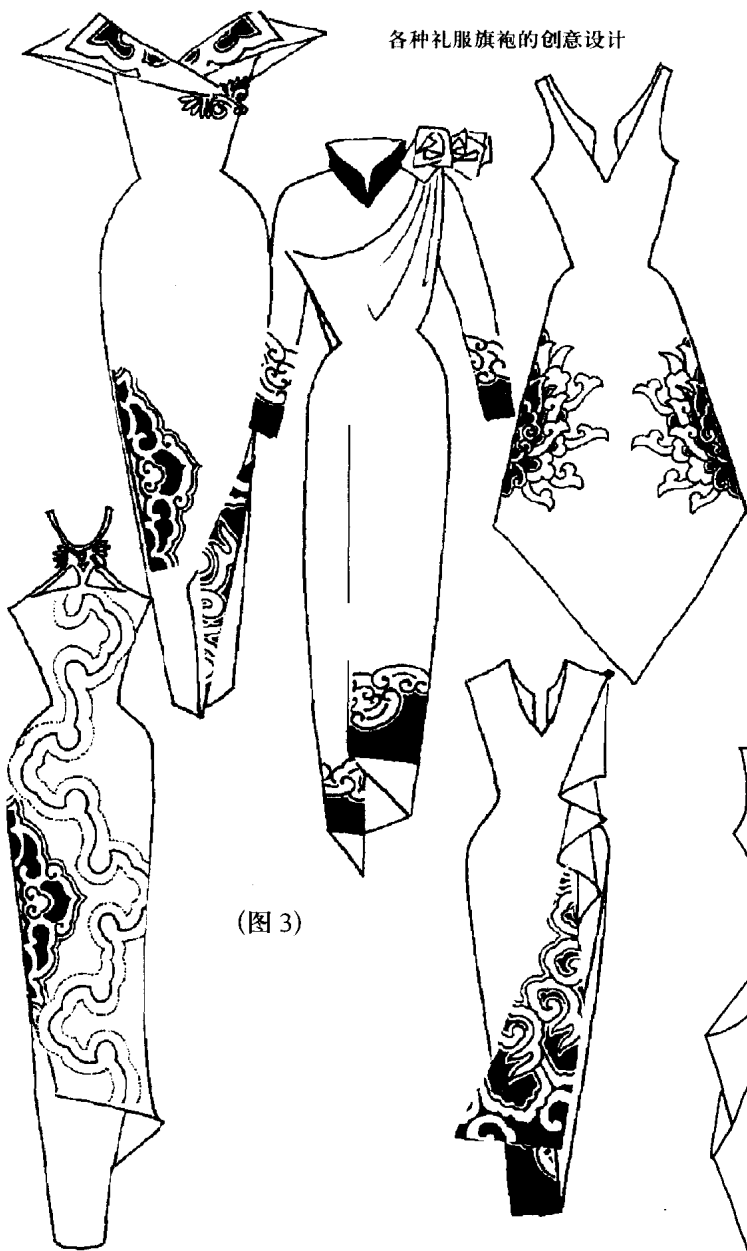
1. 颈部修长的女性,或者胸部很丰满而腹部不佳的女性,应该把领部的设计以及胸前的盘扣装饰及图案设计作为重点,其他部分做省略性的设计,从而让人不去注意她的下半身和脚部。

2. 颈部粗短而腰身修长的女性,我们应将领口放低,将领口开成较低的V型领、U型领,而且领子也不要高,选择较低的简捷的领型,不要在领部做过多的装饰,而要在腰身及开叉的部位加以盘扣、刺绣等装饰手段来转移观者的视线,达到理想的设计效果。

(图2)

各种礼服旗袍的创意设计

(图3)

可以反映出旗袍的民族性。如果在设计中每一种艺术特征都不敢改变,不敢夸张和取舍,那么我们的设计还是只能停留在最初的原型旗袍上。只在小装饰上改变,是不能对旗袍整体设计进行改良的。所以旗袍设计的改良,关键一点是观念上的改革。我们应根据时尚的需要,职业的需要以及设计对象的体态特征,对旗袍原有的艺术特征加以取舍,加以夸张,这样,旗袍的设计才更具有艺术性、实用性和时代性。

三、创造流行 把握市场!

现在很多设计师,他们很注意流行时尚的发展,紧跟流行。然而这些紧跟流行者却又常常被甩到流行的后面。其原因何在呢?

其实,我们设计师,面对广大的市场,身处各种文化潮流之中,不但应有敏锐的目光,更需要的是具有一个宏观的分析头脑,而宏观的分析来自世界各国的信息及来自各种层次的市场情况。保持一个清醒的头脑,才能在经济大潮中立足于不败之地。我们应该用心去感觉,用头脑去分析,才能做到把握市场,创造流行。

如果是身材较为肥胖的女性,所穿的旗袍,首先应选择具有收缩感的色彩,如黑色、藏青色、深蓝色、褐色等。选择图案也要选择小碎花等,同时领口也要放低,加强颈长,选择立领不要过高,整个衣长和裙长都要适当的加长,这样长与宽的比例才能适当的加大。夏季时,也可以选择无袖和无肩的款式,减少横向的发展。但要注意,设计时,有时为了达到其苗条的目的,有意将腰身的放松量减少,而由于衣身过紧在腰部和腹部造成很多横褶,也是很美观的。总之,整体设计力求简练,可以在小的部位做少量的点缀,这样的设计也是一种美的形式。有些服装,就是这样,看上去一般,其穿着效果却很好(图6)。

当然,在设计中还有各种特殊体形,在这里就不一一列举了。但我们要把握住设计创意的一个宗旨,即“夸张其人体美的个性特征,掩饰人体的缺点和不足”。这样在我们面对任何一种设计对象时,都可以设计出最适合她的理想的旗袍服装。

总之,设计时要大胆的设计创意,并结合潮流和时尚进行改良。只要在设计中能抓住旗袍设计的部分特征因素,就

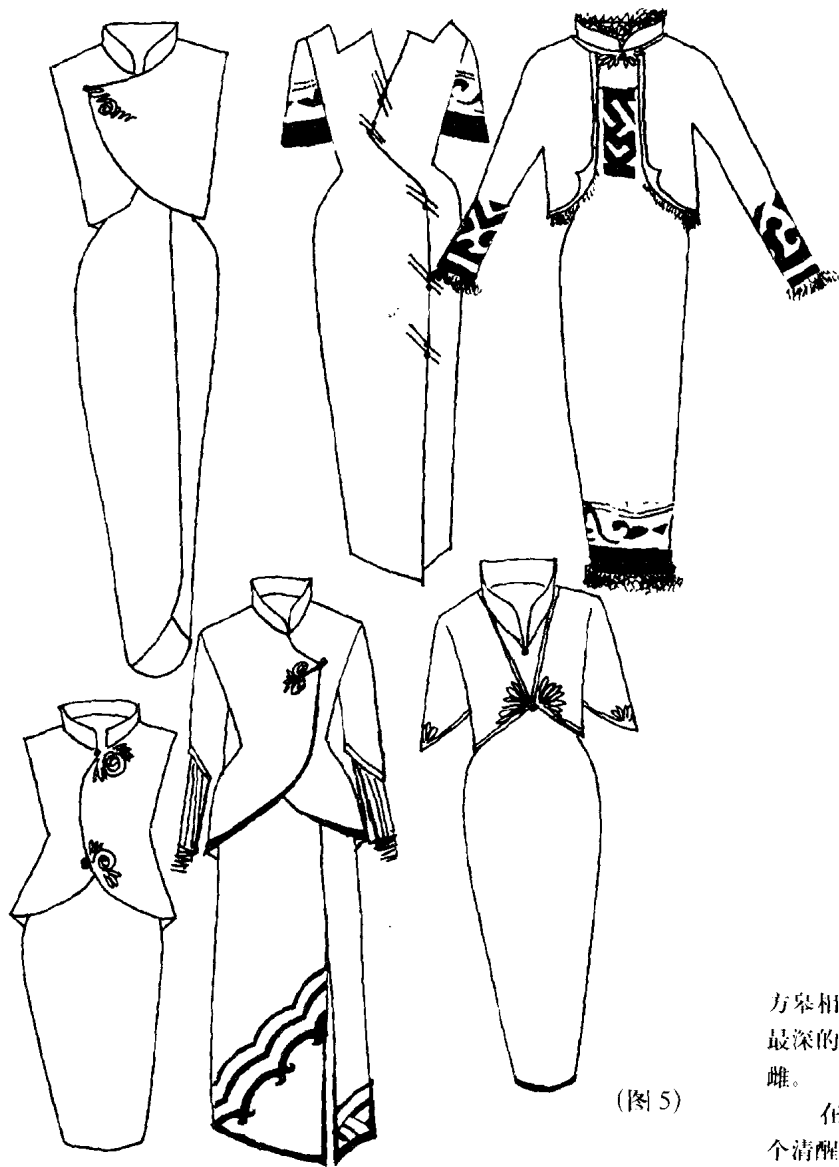
各种礼服性旗袍的创意设计

(图4)

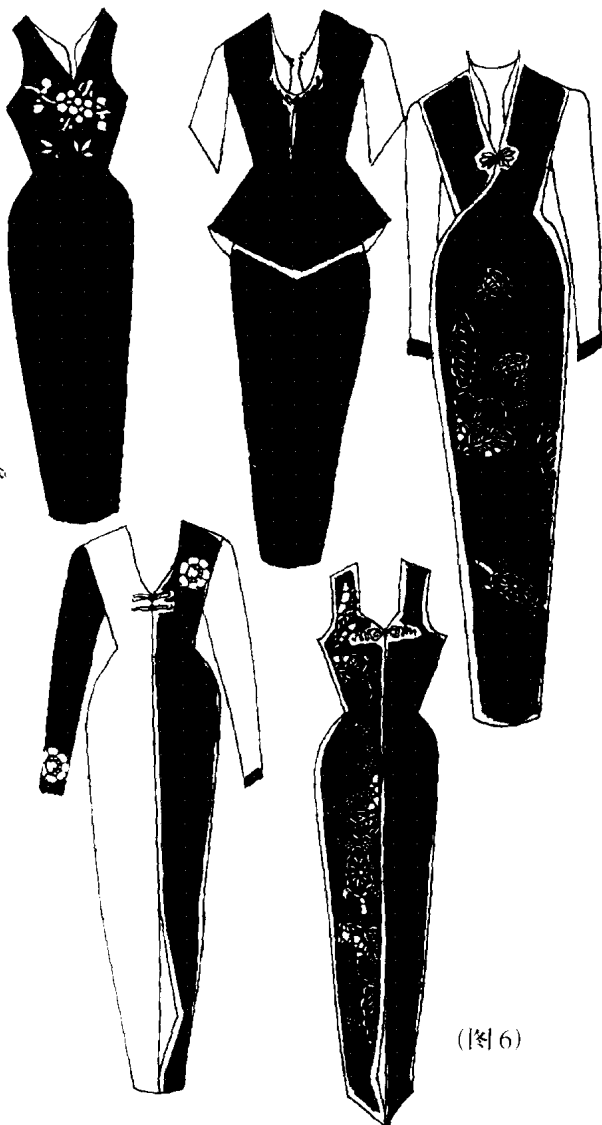
要想创造流行,首先要具有一个宏观性的头脑,养成一个宏观性的思维习惯。这种宏观性的思维习惯,平时要努力的、有针对性的去训练自己,遇事、做事才能从大处着眼。但往往一些搞设计的人,对一针一线都不放过,那么他的设计一定不会很打动人;如果一个建筑师,埋头去研究一砖一瓦,那么这个建筑整体上不会很好;一个企业家,在一些琐事上追究不休,那么这个企业不会搞好……作任何一种专业的设计师或是企业的领导者,一定要有一种宏观的头脑。一味埋头琐事和细节,只能使自己失去大方向。正如同九

季节性旗袍的创意设计

(图5)

特殊体形旗袍的创意设计

(图6)

方皋相马:“善相马者,不知牝牡。”擅长相马者,看到的是马最深的内在,而忘记了粗俗的外形,所以看不到马的毛色和雄雌。

在设计与创作中,我们面对各种文化和潮流必须保持一个清醒的头脑,从宏观的角度、从实质去分析,忽略一些琐碎的表面现象,更不要被这些眼花缭乱的流行现象束缚住我们的

思维。正如同不停奔波的人,往往是做不成大事的,只有善于思考并有勇气在思考后大胆实施的人,才能真正做好每一件事情。

所以面对当代瞬息万变的市场,靠盲目的奔波追赶是永远也抓不住市场潮流的。在市场中,流行常常是一个极端流向另一个极端,所以时常越是紧跟流行越是跟不上流行,其原因就在于此。只有从宏观去分析,用理性去思考,总结流行的规律,并且独立思考,才能创造出独创性的设计。这样就不是我们跟着流行走,而是让流行跟着我们走,便做到了创造流行,把握市场,成为了时代的弄潮儿。服装设计如此,建筑、环艺、装饰乃至企业的改革、商业投资,一切事物无不如此。

旗袍作为一种传统的民族服装设计,要真正的跟上时代,就必须有设计师引导它,走出这种传统自束的漩涡。否则,便谈不上发展。如果只是从小花、小点、小开孔、小装饰上改变,不会彻底改变旗袍的老模式、老面孔,更不会有时代感。所以旗袍的设计,要从实用出发,要有时代感,使其适应各种职业各种体形的妇女;使旗袍的设计,在具有民族性的同时更具有实用性、流行性和时代性……那么在不久的将来,旗袍一定会有更大的普及性,成为女性服装的重要组成部分,达到真正的普及。

第二章 逆向思维法的旗袍创意

在服装设计中,设计方法有很多种,在这里我仅着重介绍一下逆向创意法,希望对我们原有的思维习惯,产生一种冲击,引发更多的创作灵感,设计出更多优秀的作品来满足人们的生活需求。

在服装设计的过程中,每个人都有一定的设计知识和制作经验,并以此进行着自己的艺术创造,而在设计中最重要的是创作构思。设计者都希望自己的作品有创意、有个性,但结果却适得其反,作品往往流于一般化、平庸化和雷同性,其原因在于,这些丰富的生产经验和设计经历,正是一种无形的套在设计者精神上的枷锁。虽然丰富的知识和制作经验对于一位设计者来说必不可少,但将这些知识和经验运用到创作的前期(设计的构思阶段),却可能成为一种精神上的自我束缚。

在创作中,我们应将经验和知识运用到作品的设计过程和作品的完成阶段,也就是说“用感性去设计,用理性去完成”,这样才能使作品更加完美。

为了挣脱设计中自我程式的束缚,避免个性的缺乏、风格的雷同、手法的单一,有必要提倡设计者尝试一下逆向思维法。

所谓逆向思维法,顾名思义就是从反方向进行思维的创作方法,即将人的思路从习惯的和固有的模式中引向反面,也就是一种出奇制胜的思维方法。例如:诸葛亮的空城计、毛主席的农村包围城市政策……这些事例都完全打破了常规性的规律,是逆向思维的典范。

在服装的研究中,我们可以发现服装的流行趋势和流行周期也是一种逆向的流行过程:从70年代的锥子裤到80年代的上小下大的大喇叭裤,从80年代中期流行的上大下小的萝卜裤到近几年卷土重来的喇叭裤、裙裤,都是由小到大,由大到小,由紧到松,由长到短,由短到长的向逆反方向流行的过程,都是从一个极端流向另一个极端。

以下我们就以旗袍为例,来讨论一下服装设计的逆向创意法。

一、旗袍造型的逆向创意

在运用逆向思维创意时,首先应选择一种基本的服装为原型,或者选定一个基本的最通俗的服装款式为原型,然后从各个方向、各个角度进行逆向思维,以形成众多新奇的设想和设计方案,对司空见惯的原型,或进行否定,或予以夸张,利用这种方法可以引导人们进入一个丰富想像的设计空间,从服装的基本原型中,找出很多出人意料方案,再将这些不够完整的设计,进行深入地完善、补充和调整,使之看上去新颖别致,带给人一种新奇的美感。

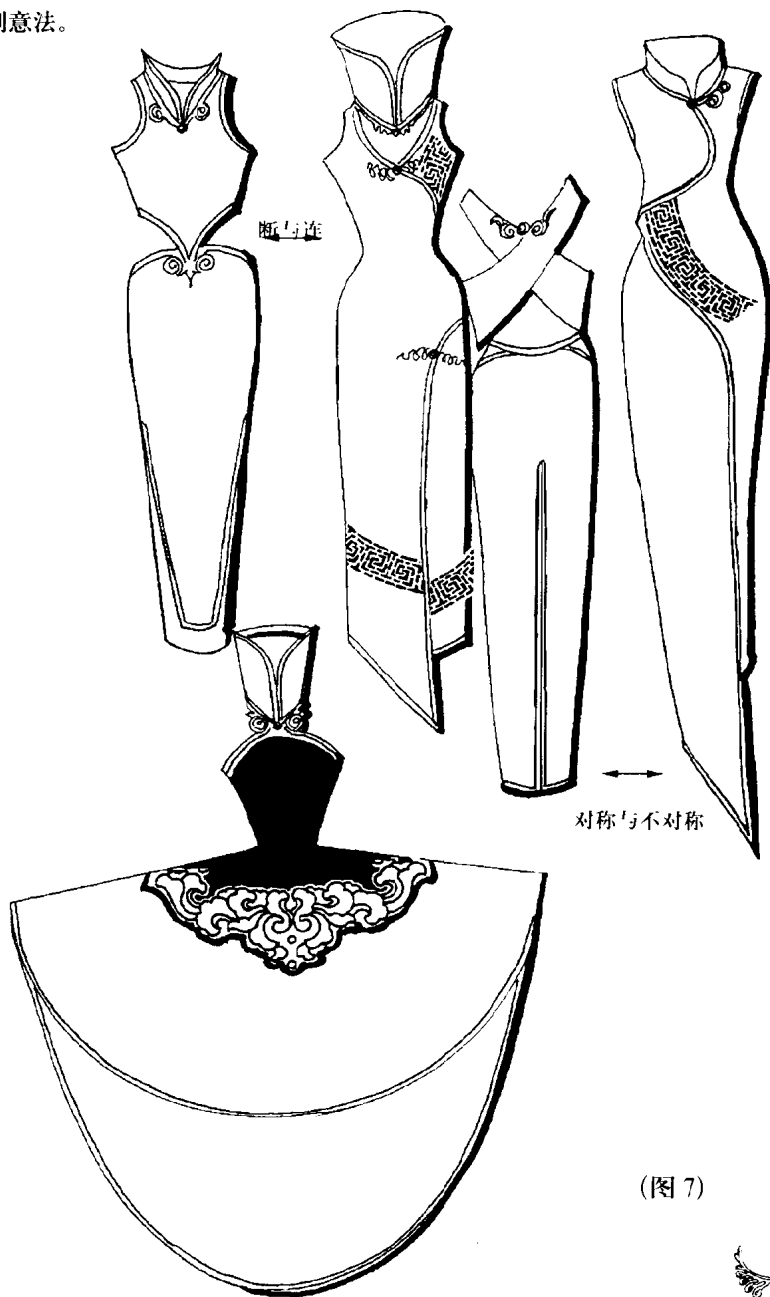
(一) 旗袍款式造型的逆向创意

我们首先设定一个旗袍的最常见最通俗的造型作为创意原型,然后从逆向的角度去否定夸张。例如,底摆是平的,我们的设计就可以变为斜的,直的可以改为弧的,长的可以改为短的,是连衣的可以改为段开的,从一个逆向的角度可以轻松地创作出多种款式,然后在这些款式中进行筛选,选择形式感最好的,再进行深入设计。

要想使传统的旗袍造型更具有艺术性,在创意设计中,对旗袍原有的艺术特点不是原封不动的运用到设计中,而是取其二三种艺术特征因素,在设计中自由发挥,下面我们根据旗袍的艺术特点,从几个方面进行逆向创意。

1. 礼服旗袍的创意

结合西方的礼服风格,如晚礼服、结婚礼服等不同的造型特点,可以把腰围及胸部设计为合体的,领子根据需要可加宽、加大,或落到肩部和西方的礼服风格相融合,形成一种具有特色的礼服旗袍设计(图7、图8)。

(图7)

2. 流行旗袍的创意

在设计中,既要抓住旗袍的几种艺术特征,同时又要结合时尚的流行趋势。将旗袍设计成宽松、超短或合体的款式,在其基本造型上结合流行的特点,与其融合,形成具有时代性,并符合流行,适应广大青年人的心理需求和运动需要的流行旗袍设计(图1)。

3. 职业旗袍的创意

结合职业装的特点,把旗袍设计为职业套装,使其衣长和裙长形成不同的对比:上长下短、上短下长、上长下长、上短下短,以及有袖无袖、有领无领等各种不同的组合。门襟也可以设计出多种变化:可直、可曲……利用对称与不对称、平与弧等各种相反的创意因素,我们可以设计出不同艺术特色的职业旗袍女装。

职业旗袍女装的领型及领深也可以根据不同对象的体态变化,以及颈部的特征,将领口加深、加宽,设计成各种不同款式来适应各种职业女性的生活、工作的需求(图2)。

(二) 旗袍的局部造型创意

旗袍的局部造型也是旗袍最具有艺术特点的部位,如开叉、盘扣、滚边、立领,都是旗袍中具有艺术个性的地方。

1. 旗袍开叉的逆向创意

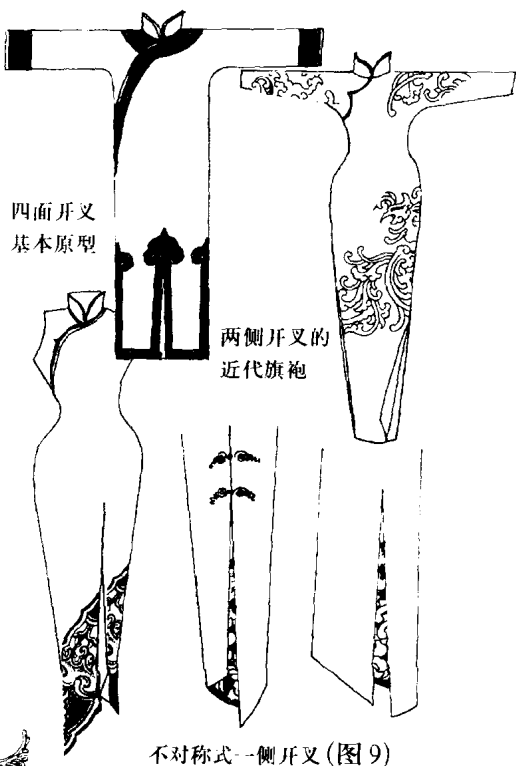
旗袍的开叉,一般是在旗袍下摆的两侧,那么我们运用逆向设计思维创意法,可以将开叉设计在左右、前后、左前、右后、侧前方与侧后方、两侧甚至一侧,可以根据整套旗袍的款式风格,设定在以人体为中心的360度的各个方向。开叉可以简捷,也可以添加适当的装饰,来作为旗袍的装饰手段之一。开叉的数量,可以一个、二个、三个甚至多个。在旗袍设计时可以根据实际设计的创意需要,自由决定开叉的多少、深浅、方向,以及装饰的方法来丰富旗袍设计中各种风格各异的旗袍款式(图9、图10)。

2. 盘扣的逆向创意

盘扣是旗袍点缀装饰的重要因素,尤其是在单色面料的旗袍设计中,盘扣更起着画龙点睛的作用。

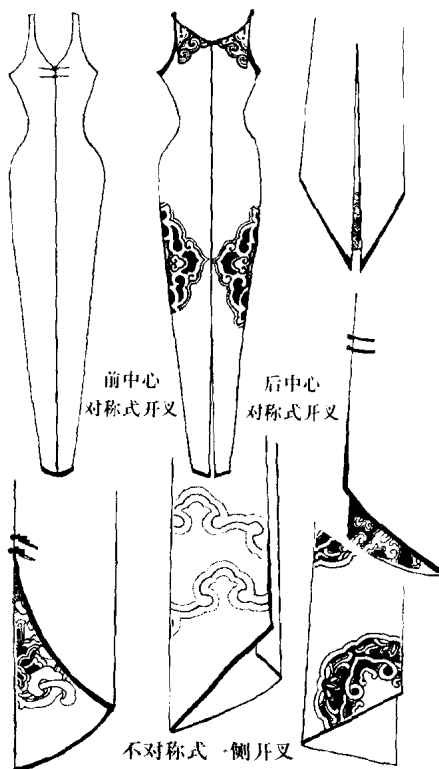
盘扣是旗袍设计中的一种传统手工艺的造型装饰,各时期的旗袍盘扣的装饰都有很多不同,在现代旗袍中,我们也可根据时尚与实用的变化,将盘扣与现代的图案相结合,设计出各种简捷的、具有时代感的盘扣,来装饰旗袍。

各种旗袍开叉的创意设计

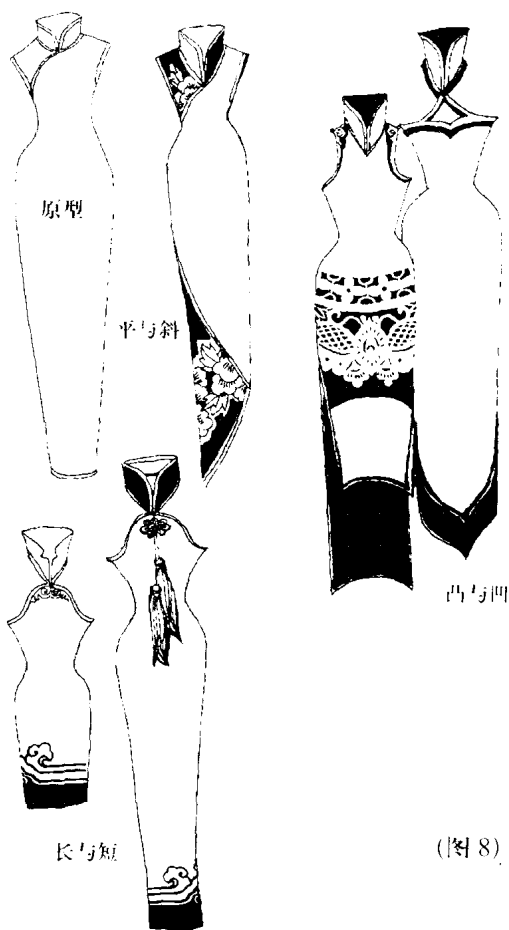

不对称式一侧开叉(图9)

开叉的创意设计(图10)

不对称式一侧开叉

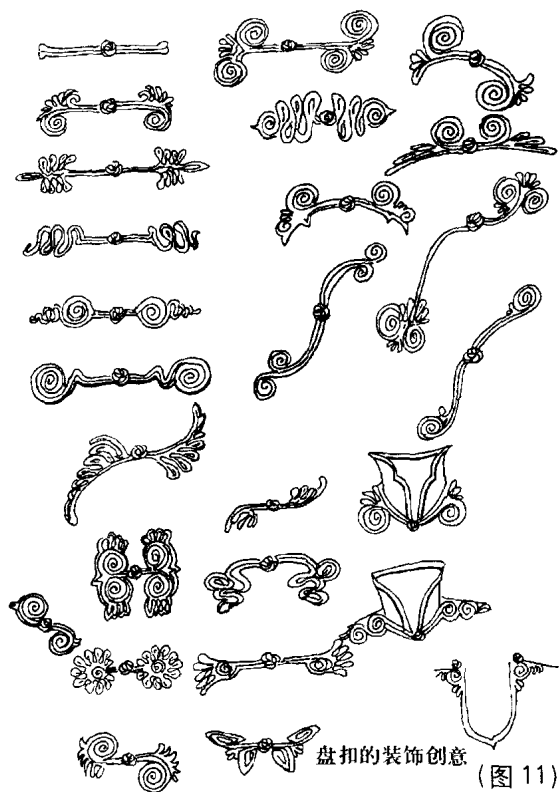
(图8)

在旗袍设计中,一般来讲,当面料为单色时或者面料上的图案协调素雅时,选择盘扣装饰可以复杂些,而图案较复杂时,盘扣可以简练些。

A. 盘扣的造型创意

旗袍上,最常见的盘扣是一字型的,到了近代又有了多种变化,来适应各种变化的旗袍的新款式。通常旗袍上的盘扣不但有着色彩的变化,同时也有大小、宽窄以及各种不同造型上的变化。在旗袍中我们可以根据旗袍面料的色彩及图案的简繁程度以及盘扣的位置,来设计不同的盘扣。例如:在实际应用中,颈子较长的人可用横向发展的盘扣,而颈子较粗短的人可以选择纵向发展的盘扣(较宽些的)。旗袍中的盘扣,可和刺绣图案一起,装饰着领口和胸部。

盘扣的装饰不但具有立体性,而且在运用时,往往与袖口、底边

(图 11)

的滚边相呼应，形成了自然的和谐美。

B. 盘扣的色彩创意

盘扣的色彩，可分为协调与对比两种。首先是协调，即同种服装选择色彩相同的一种面料进行盘扣装饰，主要依靠面料的平面与盘扣之间的立体装饰相对比以及质感的对比，形成一种和谐的自然美。然后是对比，对比的装饰色彩可以选择完全对比的色彩。例如：红与绿、紫与黄、无色系与有色系、有光泽与无光泽等。

我们还可利用黑、白、灰、金、银等色彩与各种鲜艳色彩之间的协调关系，来设计旗袍的装饰色彩，如在红色旗袍和绿色旗袍中用这种无色系进行装饰盘扣或滚边，也可以在黑、白、灰的旗袍风格上，装饰鲜艳的大红色、朱红色、黄色、绿色等做盘扣和滚边，使旗袍更具有个性。但要注意在盘扣的装饰中，一般不要选择带有图案的面料，带图案的面料会影响盘扣的装饰效果。

C. 盘扣的组合创意

盘扣的组合，也是服装造型的一个主要部分，可以根据盘扣的形状进行横向纵向和斜向组合。几种组合方法会产生不同的艺术效果。例如：颈部粗短的人，要选择竖向的较窄的盘扣造型。相反，颈部修长的人，也可以选择较宽的横向的盘扣……总之，盘扣的组合不但可以给旗袍的设计带来新的形式美，也可以为穿着者带来装饰美。盘扣的设计及应用，要根据实际需要运用到旗袍设计中，带来不同的个性美。(图 11)。

3. 领子的逆向创意

旗袍的领子通常是立领，领口多是合体的原型领。这种领型是缺少适用性的。紧围颈部的领子比较适合颈部修长的女性，而颈部粗短的女性就极不适合。

且在炎热的夏天也不宜穿着，所以在设计领子的同时，还要结合领口的变化进行设计，这样领子的变化及装饰就会丰富多样，让各种体态的女性在不同的季节，有更多的选择余地。

旗袍的领子，历来有高领、低领、无领之分，领口的变化是领子造型的关键，也是适应各种穿着对象的决定要素。

A. 领口的设计

正常领口：V型、U型、一字型、对称型与不对称型；圆与尖、深与浅、圆与方、平与斜；低肩、露背、露胸的大小、深浅各种不规则和规则的形状，对颈部起到修饰和美的夸张作用，所以在研究领子变化的同时，更要注意到旗袍穿着者的个性特征。例如：颈部粗短的女性，要选择领口较深的低领，炎热的夏天到来时，领口要开的宽大些，可以向肩的两侧展开或干脆设计成无领，否则紧包颈部的原型领的旗袍不利于在夏天穿着。所以领口的设计要尊重季节的变化和体态的个性，根据不同的着装对象，不同的季节，来设计不同的适用性旗袍的领口和领型(图 12)。

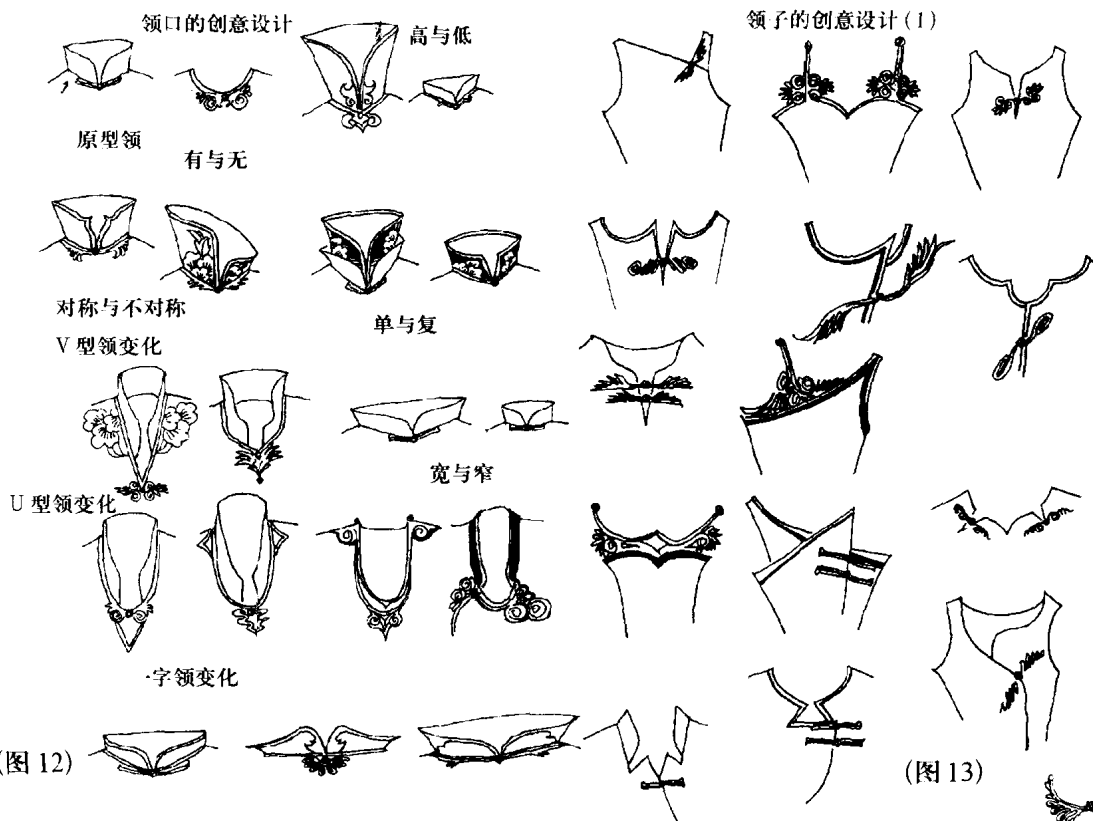
B. 领形的设计

领子是整套服装的关键部件，人的领口的洁净与纽扣的整齐，直接影响到一个人的精神面貌，而且旗袍的领子及盘扣构成了整套服装的主要装饰部位，可以算作旗袍服装的“题眼”和核心。有时一件旗袍，一个典雅的领型与一对富有装饰性的盘扣，就可以将一件旗袍装点起来，起到画龙点睛的作用。

以下便是运用逆向思维法，将领形设计为方与圆、曲与直、对称与不对称、平与斜等几种不同的领型(图 13-图 15)。

4. 袖子的逆向创意

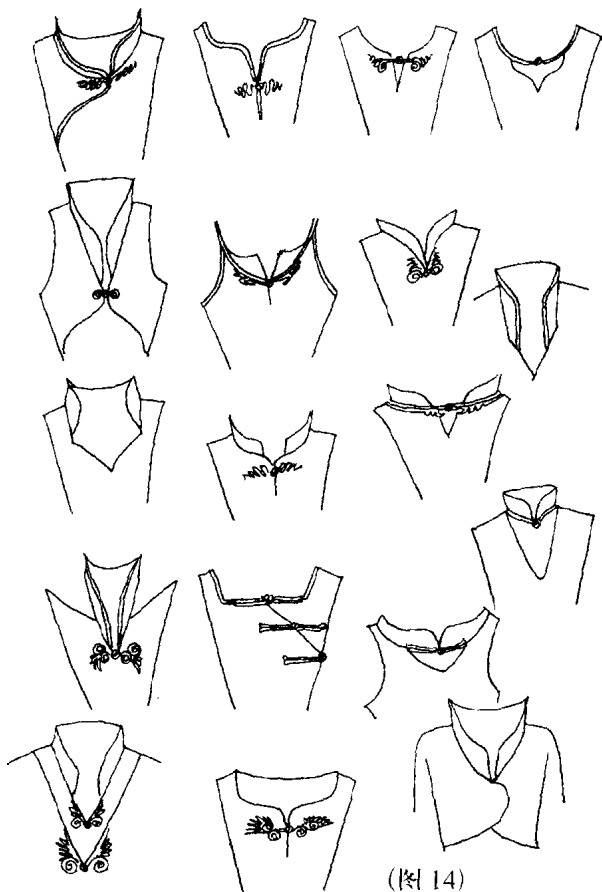
最初的旗袍袖子是宽大的

(图 12)

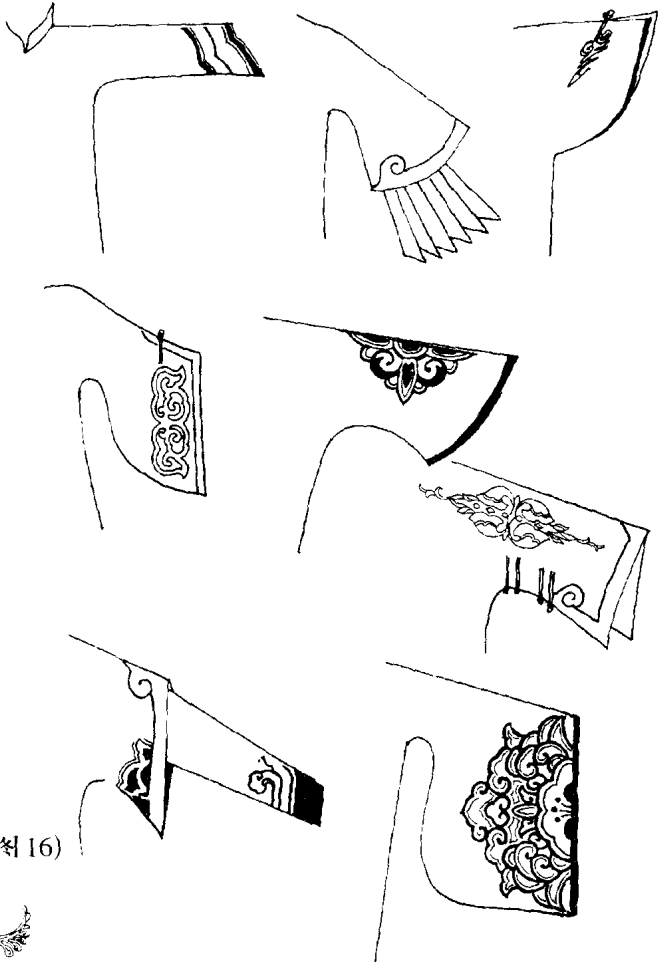
(图 13)

领子的创意设计(2)

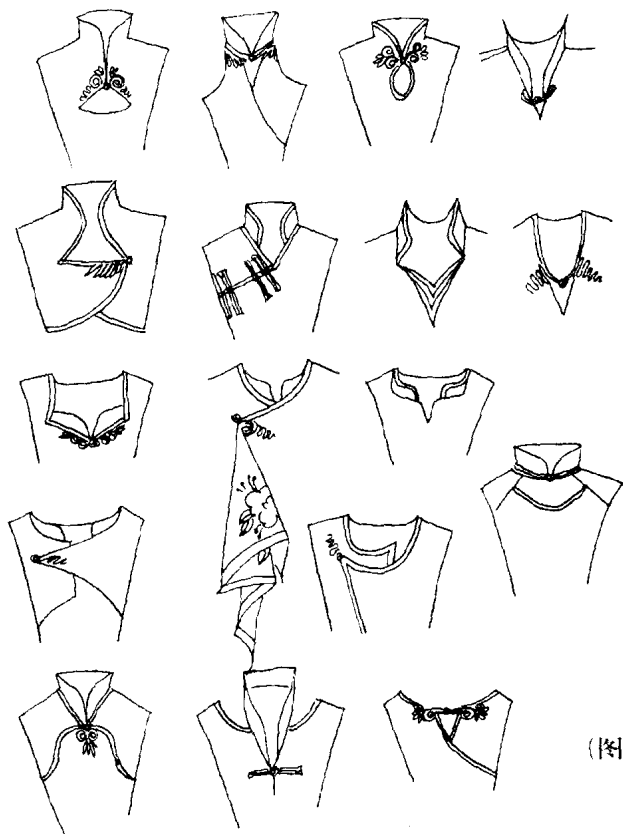
(图 14)

袖子的创意设计(1)

(图 16)

领子的创意设计(3)

(图 15)

肥袖,后来又形成了上面长、下面短的形状如马蹄形的“马蹄袖”,以及上下宽窄相近的连袖,是旗袍袖子的基本形,然而再根据原型进行逆向的设计创意。首先是在袖子的长度上,可以将袖子设计为不同长度,如:长袖、中袖、短袖、无袖。袖肥可以根据设计需要,设计为上大下小,或上小下大,可以以直线变化为主,也可以弧线变化为主,总之,袖子设计随时可以根据旗袍的设计风格来自由的设计各种门襟的变化,与旗袍的整体设计和谐起来(图16-图18)。

5. 门襟的逆向创意

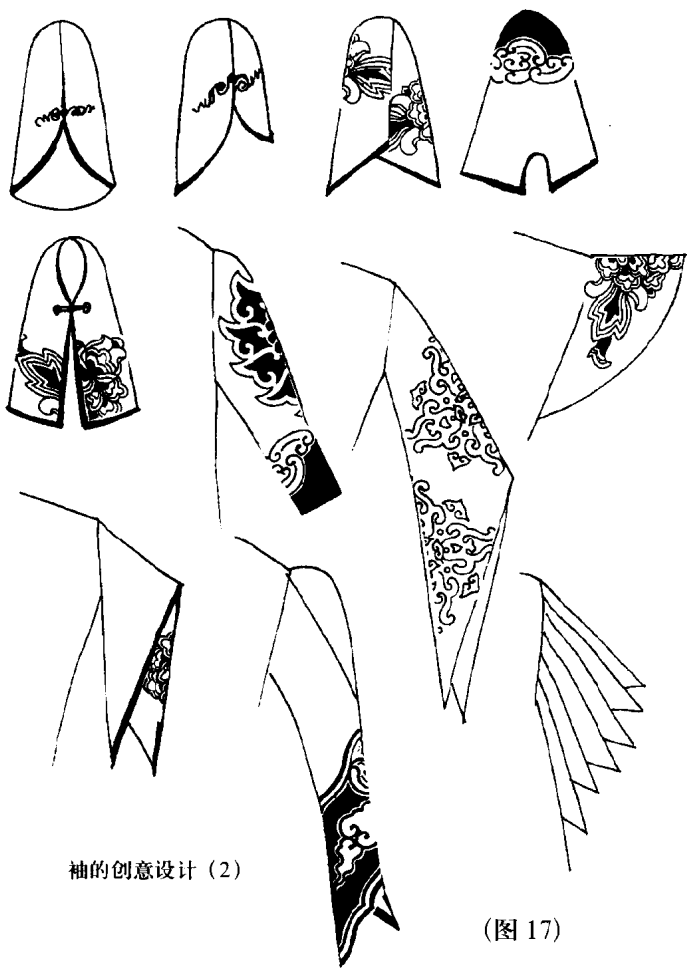
旗袍的开襟通常是开在右侧(右衽),那么在设计中可以将这种右侧开襟的门襟作为门襟设计的原型,进行否定的逆向设计,也可以根据旗袍整体设计的需要,进行自由变化,可曲、可直,也可以曲中带直,来任意装饰创意,丰富旗袍的整体设计(图19、图20)。

二、图案装饰的逆向创意

由于旗袍是民族服装的一种,所以旗袍中的图案也受到传统旗袍的影响,图案写实性和创意性较小,内容多以花鸟为主。

(一) 图案形式风格的创意

在旗袍的设计中,可以根据旗袍的设计风格的变化,自由的选择图案内容,以逆向思维的方法来思考。我们可以选择纺织材料图案,非纺织材料图案,宫廷图案与乡土图案,现代图案与传统图案等等。同时各种风格的图案,如纺织图案、建筑图案、蜡染图案、扎染图案、剪纸图案、风筝图案……都可以运用在旗袍的设计之中。正如图中用的民间吉祥图案一样,常常利用谐音,将并不相干的东西组合在一起,如表现事事如意,将如意和柿子组合在一幅画当中,将蝙蝠和桃子组合在一起,表现福寿。而蝙蝠

袖的创意设计 (2)

(图 17)

袖的创意设计 (3)

(图 18)

这种动物,除了我们的民族,再也没有其他民族将它运用到图案中,因为它除去沾了个“福”音,再也没有任何美的可取之处了。而古代的民间图案中,却将它装饰的那样美。所以图案的选择决非完全取决于它的内容,而是看你如何去装饰,去表现。

总之,图案装饰分为多种形式,这里我们把图案装饰根据空间关系分为三种形式:分别是平面装饰、立体装饰以及半立体装饰。

(二) 平面装饰的创意

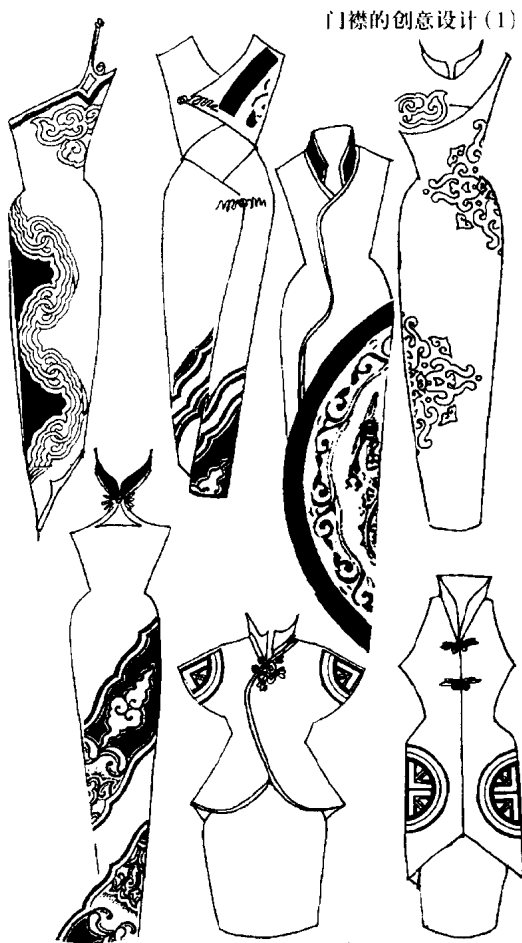
平面装饰可以将不同的材料质地,不同的图案花纹,如刺绣和蜡染、印花等,都作为平面装饰的内容。在平面图案中根据图案在服装中的位置,可以把图案分为展示性和遮蔽性两种。

1. 展示性的装饰

展示性的图案装饰在设计中用的较多。例如:图案的装饰多选择在颈部、胸部、腰部等人体暴露的部分。用逆向思维的方法,可以将图案分布在前与后、左与右、上与下、对称与不对称;正与背、完整与局部、正与侧、正与反、规则与不规则等服装中较为突出的部位,来装饰点缀整个服装的设计(图21)。

2. 遮蔽性的装饰

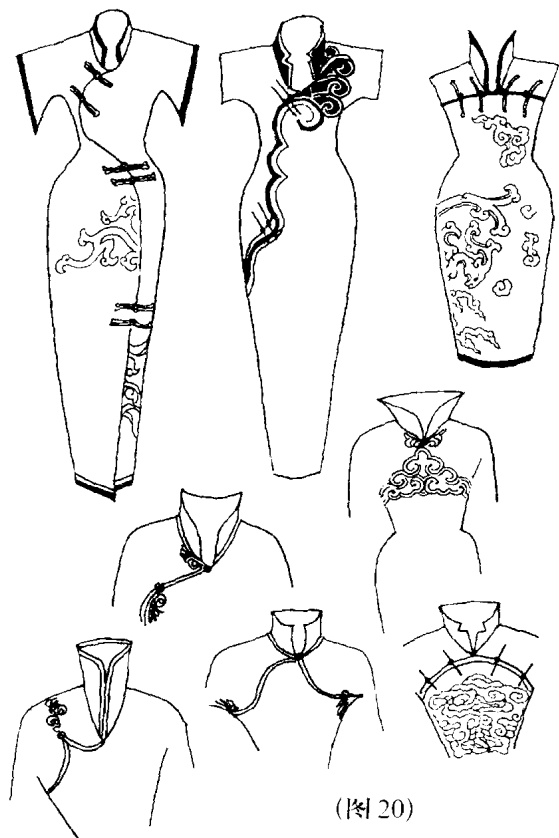
遮蔽性的装饰也就是将图案放在人体并不突出的地方,不易暴露的地方。如衣服的腋下、裤腰和裙腰被上衣遮挡的地方,或者领里、衣里、裙里,表现形式可以是对称和不对称的,由下向上或者由上向下,收缩式和展开式等形式。这些部位的装饰,并不是展示性的,而是含蓄性的,不是人一眼便可以看到的,而是时隐时现,露出其不完整的局部,给人以渴望看清,又看不清,希望看得完整,但又时隐时现的看到一个局部的感觉,从而以这种处理方式,给人以一定的艺术魅力,让人回味无穷(图22)。

门襟的创意设计 (1)

(图 19)

门襟的创意设计(2)

(图 20)

但是过分的依赖于流行色和传统色,势必会丧失色彩的个性风格。在设计中,设计师个人的色彩偏好也极易造成作品面目的单调和陈旧。有的设计师无论设计几个系列的服装,色彩风格上总予人以雷同之感。

以上诸种不足,其实我们只需巧妙地运用逆向思维方法进行设计就可以轻易克服,其中大胆运用对比色系就是一个简捷可行的好方法,例如将红色改为绿色、白色改为黑色、黄色改为紫色、蓝色改为橙色、灰色改为明快色等等,大胆地从一个极端转向另一个极端,这样可以保证设计构思的千差万别(参见第三章彩色作品)。

四、材料运用的逆向创意

随着现代纺织工业和科学技术的高速发展,各种新型的纺织材料不断涌现,这就要求设计师在设计中大胆运用各种不同的质感和肌理、不同性质的材料,充分利用面料的薄与厚、透与不透、虚与实、粗糙与细腻、有光泽与无光泽、硬与软等各不相同的天然美,设计出具有不同风格特色的旗袍款式。有时本是相同的款式,由于运用的材料不同,也会达到出奇不意的艺术效果,而不同材料的不同质感,则更会令人产生丰富而多样的联想,产生多种设计构思及多种的款式设计。所以在设计中,任何一种材料,它的色彩不同,质感不同,是传统

(三) 立体图案装饰

立体图案装饰在服装设计中,不但丰富了面料的色彩和内容,对服装的外轮廓有很大的影响,决定服装的整体造型而且具有空间感。在舞台服装中,这种立体装饰尤为重要。例如:选用一个脸谱造型的装饰旗袍设计,从风格上同样是民族文化的一部分,所以从艺术风格上很具有艺术个性,然而将这个脸谱的装饰分别装饰在人体的各个部位,头、颈、胸、腰、肩、臀、膝,以及竖向各个部位的360度的方向,也可以利用逆向思维法,任意选择一种对应因素,选择人体的不同方向,选择不同风格的立体装饰(花卉、植物等等),都可以达到立体装饰的目的(参见第三章)。

(四) 半立体图案装饰

半立体图案装饰,在旗袍中主要是指旗袍的盘扣设计盘绣等,就是带有浮雕性质的半立体设计,其形式也是多种多样的,我们可以参看前面讲过的盘扣的设计(参见第三章)。

三、旗袍色彩的逆向创意

旗袍属于传统服装,在历史上,它有很多种常见的色彩,如:大红色、青莲色、粉红色、淡绿色等。而现在旗袍的色彩,不但可以根据传统色彩来设计,更可以根据流行色彩的趋势来设计旗袍的色彩。

(图 21)

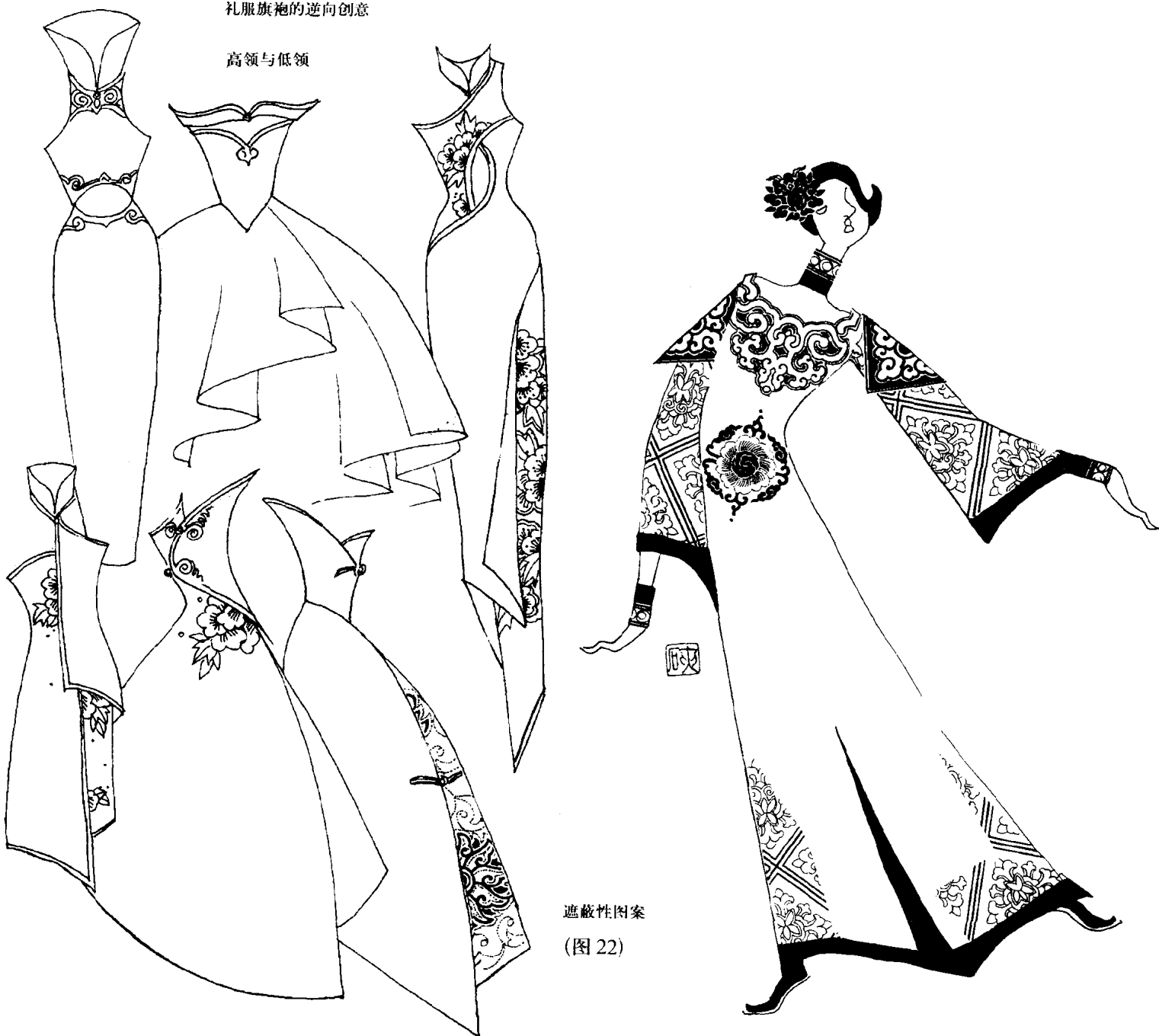
还是现代,这些特性都可以与不同的旗袍款式造型相融合,形成不同风格、个性的旗袍设计。所以设计中的灵感,不单是靠选资料、看图书来寻找感觉的。在实际设计中,一块悬挂的面料或者几块放在一起的面料都会使你产生设计灵感,产生设计的艺术冲动,创作出优秀的旗袍设计来。

总之,在我们生活本身就存在很多对立因素,诸如多与少、大于小、轻与重、上与下、虚与实、疏与密、正与侧、平与斜、长与短、硬与软、有与无、深与浅、正与反、断与连、黑与白、立与卧、占与今、松与紧、倒与顺、动与静、内与外、方与圆、直与曲、横与竖、对称与不对称、笨拙与轻巧、有光泽与无光泽、光滑与粗糙等等。我们在设计中,完全可以利用这种逆向因素,在设计中诱发我们的设计灵感,使我们从原有的强化知识规律和制作经验中解脱出来。

这当然不是一个轻松的过程,但我们如果经常运用这种思维方法,就能把我们规律和习惯中引领出来。有时为了改变自己的习惯思维、习惯色彩,我们完全可以把原有的习惯设计作为逆向思维的原型,从逆向的角度去打破它,然后再将自己的思维不断地向各个方法扩展,经过一段时间的自我训练后,就会获得一种自由空间的思维方式,会轻松地愉快地进入设计创意。所以设计的关键所在就是创作思维方法。创作思维,不同于制作,没有任何取代性,必须自己思考。我们必须在努力提高自己的艺术修养的同时,训练自己的创作思维能力,从而养成宏观的思维方式,进入自由创意的思维空间。在对旗袍的创意中,不是小花小点、小组小扣的小变化上,而是需用大刀阔斧地来一个改革,使旗袍这一传统服装艺术,在我们这个时代里有一个新的飞跃。

礼服旗袍的逆向创意

高领与低领

遮蔽性图案
(图 22)

第三章 各种装饰风格的旗袍创意

旗袍在长期的历史发展中形成了很有特色的款式。旗袍两侧开叉，宽大平直，衣长至足，穿着方式更是独具特色。图为头戴套拉翅，脚穿花盆底鞋，身着旗袍的满族妇女。