

浅谈棉质面料在现代旗袍设计中的创新应用

刘琦

大连外国语学院 国际艺术学院(中国)

摘要: 棉质面料自民国起已广泛应用于旗袍制作,其在现代旗袍制作中的应用也很常见。研究发现:旗袍一直与棉质面料有着不解的情缘;蓝印花布和阴丹士林布是旗袍制作的主要棉质面料;蓝印花布的色彩、图案对现代旗袍设计具有重要的借鉴意义,阴丹士林布色牢度高、色泽艳丽等特点更为现代旗袍设计提供了丰富的灵感与可能性。通过探索棉质面料在现代旗袍设计中的创新应用,推动旗袍设计的革新,为旗袍文化增添更多独特而丰富的色彩。

关键词: 棉质面料; 旗袍设计; 蓝印花布; 阴丹士林布

Discussion on the innovative application of cotton fabric in modern Qipao design

Liu Qi

School of International Arts, Dalian University of Foreign Languages, Dalian/China

Abstract: Cotton fabric has been widely used in the production of Qipao since the Republic of China, and its application in modern Qipao production is also very common. The study found that Qipao has always had an incomprehensible love relationship with cotton fabric. Blue calico and iondanthren cloth are the main cotton fabrics for the production of Qipao. The colour pattern of blue calico has important reference significance for modern Qipao design, and the characteristics of iondanthren cloth, such as high color fastness and bright color, provide rich inspiration and possibility for modern Qipao design. By exploring the innovative application of cotton fabric in modern Qipao design, it will promote the innovation of Qipao design and add more unique and rich colors to Qipao culture.

Keywords: cotton fabric; Qipao design; blue calico; iondanthren cloth

1 棉质旗袍的发展概况

20世纪20—40年代,中国近代纺织业发展十分迅速,这为旗袍的制作提供了丰富的原料,形成了面料品种、花色多的局面。民国时期的旗袍可以说是我国旗袍最为璀璨的瑰宝。

20世纪20年代,欧美市场上出现了羽纱、毛绒、棉布及蕾丝等新型面料。20年代末,文明新装一改传统袄裙装束的长下摆、宽衣身,样式和色彩越来越

丰富,旗袍无论在款式还是面料上都有了较大的改变,质地倾向于柔软、飘逸,花纹各种各样,倒大袖之风也愈演愈烈。

20世纪30年代,旗袍面料呈多样化,有纱、绉、绸、缎、花呢、棉布等。条格棉布和阴丹士林布做成的旗袍十分流行,其风格素朴,颇受女学生的青睐。中华民国第一夫人宋美龄也曾穿过阴丹士林布的旗袍。

20世纪40年代,民国的时尚风貌已基本形成,无论是战争时期还是战后时期,女性的主要服装仍是旗袍,形成了近乎一统天下的局面,整体风格更加地

优雅、简洁。1940—1945年,旗袍面料大都采用国产棉布或普通粗棉布,用料简朴;1945年抗战胜利后,旗袍制作大量使用了新式的时髦配件,如拉链、暗扣、暗钩等,面料主要为国产和西式新型面料,有绸料、洋绢,以及提花丝绒、锦缎香云纱等,棉质面料不再是旗袍制作的主要面料。

20世纪50年代,旗袍被淳朴的平民化流行服装所取代,至此那些典雅的旗袍只在为数有限的外事活动中出现。

20世纪六七十年代,旗袍和其他装饰品在中国大陆(内地)几乎销声匿迹。直至20世纪80年代初,旗袍才再度呈现,并以新的面貌呈现,棉质旗袍重新获得了人们的关注和青睐,蓝印花布和阴丹士林布重又回到人们视线。随着现代服装业的发展,中国服装设计水平日益成熟,越来越多的设计师开始致力于中国本土设计的发展,潜心研究棉质面料在现代旗袍中的应用,使旗袍更加符合现代人的审美。

2 棉质旗袍的种类及特点

棉织物具有舒适柔软、天然环保、耐穿耐用的特点。根据织物组织,棉织物可分为棉机织物和棉针织类两大类,棉机织物还可细分为斜纹织物、平纹织物等。旗袍最常采用的是平纹织物,可做成样式简单、外观整洁的旗袍,如粗平布材料因其耐磨而成为日常生活穿着的较佳选择。棉布做的中西结合式旗袍更能突显穿着者娴静文艺、温柔知性的气质,适合日常出行和琴诗雅集类活动时穿着。蓝印花布和阴丹士林布是做旗袍的主要棉布类型,此外还有印花、绣花的棉织物。阴丹士林布是20世纪三四十年代流行的一种国产棉布面料,别称“爱国布”,它具有不易褪色、色彩清纯、淡雅等特点。蓝印花布是中国传统的民间手工印染工艺品,印花方式包括扎染、蜡染等,大多以蓝靛为染料,成品都是蓝白相间的花布,朴素大方,色调清新明快,图案淳朴雅丽,制成旗袍非常别致。印花及绣花的棉织物则可渲染一种纯真的浪漫、一丝俏皮的可爱或一抹慵懒的性感。

2.1 蓝印花布旗袍——蓝底白花和白底蓝花交相辉映的蓝白交响曲

蓝印花布是采用中国民间手工印染工艺,通过镂空版白浆防染印花技术制作而成的,又称靛蓝花布,

也有称浇花布或药斑布。印花方式包括蜡染、扎染等,大多以蓝靛为染料,成品均为蓝白相间的花布。蓝印花布旗袍就像是一道独特的风景线,穿着此旗袍可以尽情感受不可复制的手工魅力。蓝布有图,图必有意,意必吉祥,如“龙凤呈祥”“麒麟送子”等图案寄托着人们的美好祝愿和期盼。如今的蓝印花布已经成为我国重要的文化遗产,它不只是应用于旗袍,还应用于抱枕、装饰画、手机壳等多种场合,蓝印花布在非遗传继承人的努力下有了更多的应用可能性。

2.2 阴丹士林布旗袍——清澈明媚、永不褪色的青蓝圆舞曲

阴丹士林布源于德文 indanthrene,原是指一种染料,20世纪20年代初德国人德恩率先开发并生产了由阴丹士林染成的棉布,用这种染料染的布色泽艳丽,在一般使用条件和环境下不易褪色。民国时期这种布料风靡一时,摩登太太们用它做旗袍,朴素的女学生用它做校服。20世纪30年代的上海,阴丹士林布的旗袍几乎是小姐、太太们不可或缺的一个物件,民国中后期,阴丹士林布蓝布长袍是高等学府师生的代表服装,其中,将阴丹士林布诠释得最淋漓尽致的当属《金粉世家》中让金燕西一见钟情的冷清秋。^[1]

2.3 其他棉布旗袍——高级干净、简约精致的灵动纯真练习曲

其他棉布旗袍的面料主要有印花棉织物、提花棉织物、竖条纹棉布等。印花棉织物是指织物制织后再印图案,有活性印花和常规印花之分。绣花棉织物是指在制织布上用机器(一般情况下)刺绣图案,相比印花织物,它洗涤时不易褪色,具有透气、吸湿性好等特点。提花棉织物是以多种色彩的纱线交织而成独特图案的面料,相较于绣花织物,其制作工艺更为复杂,因而生产成本更高,但提花织物以其卓越的品质、更为优异的透气性脱颖而出,成为众多面料中的佼佼者。竖条纹棉布没有复杂的纹样和花边装饰,适合做文雅、朴素的女学生装,颇显书卷气,偏朴素。而一般旗袍的装饰手法都较为复杂,有滚边、印花、刺绣等,并且还可以与其他配饰搭配。^[2]为符合学生装所特有的穿着要求,在旗袍繁复的装饰手法方面都做了减法,比如做成无缙、无镶式样的棉布旗袍。

3 棉质面料在现代旗袍设计中的创新应用

棉质面料在民国时期就已成为制作旗袍的常用面料,虽说现代旗袍的制作已有很多新型面料可供选用,天马行空的服装设计师设计了很多可日常穿着的改良旗袍等新中式服装,但是棉质面料并没有被设计师所淘汰,仍然广泛应用于现代旗袍的设计中。^[3-5]

3.1 蓝印花布面料的色彩图案对现代旗袍设计有重要借鉴意义

中国蓝印花布历时千年,是印染史上的瑰宝,凝聚了手工艺人的智慧,它蕴含的中华民族传统文化中独有的特质,对于研究和传承中国传统文化很有价值,同时也在现代旗袍设计的创新应用方面也有相当的启示和借鉴意义。

蓝印花布最显著的艺术特征是蓝、白 2 种颜色的对比搭配,以此为基调又有 2 种形式:蓝底白色花纹和白底蓝色花纹。正是由于这个最为突出的艺术特征,蓝印花布在享誉盛名、形成独特风格的同时,也在一定程度上被限制了自身的发展。现代蓝印花布在保持色彩对比这一艺术特征的前提下,对其中的“蓝”做足了文章,在色相、饱和度、明度等方面进行创新,开发了更多不同的色彩组合和色阶层次,将传统的色彩基调与流行色相结合,形成了千变万化的对比效果(图 1),营造更为丰富的色彩氛围来反映各种的心理效应,对传统的“蓝白”赋予新的情感,将研究的新色彩搭配运用于现代旗袍设计(图 2),开辟了广阔路径,是满足多元化消费者需求的必由之路。^[6-7]

图 1 不同的蓝色层次
(图片来源:小红书)

图 2 蓝印花布现代旗袍
(图片来源:作者手绘)

对传统蓝印花布进行研究发现,传统蓝印花布的图案内容具有民间特色和传统意蕴,主要以吉祥喜庆的纹样为主,有动植物图案,也有抽象的几何图案,传统题材结合传统形式,并不受年轻态消费群体的欢迎,且图案形式呈现的视觉感相对比较单一,也限制了蓝印花布的进一步发展。

传统蓝印花布过于老旧的题材和太过规整、对称的样式与现代旗袍款式兼容性较差,现代蓝印花布应按照服装设计的发展规律,根据现代旗袍的裁剪形式、内部结构设计,改良传统的规整、对称结构,调整图案的结合方式,或结合更具新意、视觉效果更加现代的纹样题材、内容、图案形式,将创作的新图案运用于现代旗袍(图 3)的设计,才能使旗袍更加符合现代女性的审美情趣。

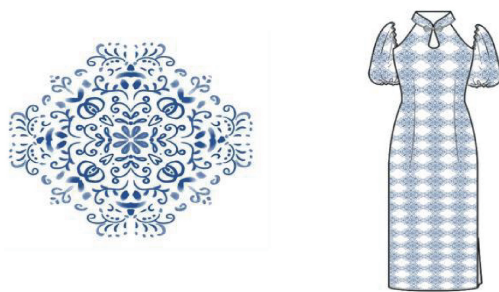

图 3 蓝印花布创新图案用于现代旗袍
(图片来源:作者手绘)

3.2 阴丹士林布的沉稳气质使现代旗袍设计独具中国韵味

阴丹士林布以其不易褪色的品质深受 20 世纪三四十年代上海中青年女性的喜爱。常见的阴丹士林布蓝布旗袍没有任何图案装饰,只一抹蓝色,却具有朴素之美,给人一种优雅知性的感觉。在民国题材的

电视剧中足以窥见阴丹士林布的流行程度。那时的时尚女性春秋是一袭阴丹士林布蓝旗袍,冬季则以长棉袍为底,外披一条阴丹士林布所制的深蓝色长围巾,其流苏垂至膝盖。阴丹士林布是那一时代的流行密码,阴丹士林布有着沉稳、睿智、宁静的独特气质,穿着阴丹士林布旗袍的女子仿佛从画上走出来那般眼神清澈、仪态大方。^[8]

当今,阴丹士林布也深受现代旗袍设计师的喜爱,阴丹士林布的青蓝色最为经典,它比其他面料的颜色更加鲜亮,因此现代旗袍的制作中还是以青蓝色为主。为更贴合现代人的审美,结合民国画报月份牌的蓝色旗袍,设计师在缙边上潜心钻研,设计了红、白双缙,红色单缙,浅蓝色线香缙,黑色单缙,香槟色、浅金色、淡绿色单缙、黑白两缙夹一嵌,乳白色宽缙等多种搭配方式的旗袍(图4)。部分设计师还在保留阴丹士林布气质的基础上,对民国经典阴丹士林布旗袍进行复原,复原不是一比一的复制粘贴,而是在旗袍部分细节,如襟形、开叉、盘扣等方面进行创新设计,使其更符合人体工学,让更多人选择穿着阴丹士林布旗袍。

图4 阴丹士林布制作的现代旗袍
(图片来源:小红书)

3.3 其他棉质面料的包容性、耐穿等性能得到了现代旗袍设计市场的高度认可

其他制作旗袍的棉质面料主要有提花棉织物、印花棉、条纹、格子等。提花棉织物旗袍相当华丽、精美,尤其是其色彩非常丰富,近年来越来越多的旗袍采用提花棉织物,开发适合不同年龄穿着的颜色,

如浅色系的紫配上若隐若现的花十分适合年轻人穿着,其价值得到了市场的高度认可。印花棉织物则是不断地对传统花型进行打散、重组及组合等,以使印花棉织物旗袍的花型、款式更加丰富多彩。条纹、格子面料的消费群体大部分是18~25岁的学生,最近掀起的新中式风使更多女学生选择购买此类旗袍进行毕业照的拍摄,因此,这类旗袍在创新上没有进行很夸张的变形,而是中规中矩地选用低饱和度、偏暖色、低调的更加适合学生的颜色。

4 结语

棉质面料与旗袍以其特有的文化气息,传承了中国的服饰艺术文化,棉质旗袍更以它独特的风格展现了东方女性的魅力,体现着中国民族服饰的光彩,是中国传统文化的瑰宝。可以预料:未来的旗袍设计必将更充分地运用棉质面料中的特色元素,在继承传统服饰文化的基础上大胆创新,以促进旗袍服饰的新发展,引领服装设计的新时尚。

参 考 文 献

- [1] 陆洁,牛建涛.从阴丹士林布看民国女装的衣料技术与审美转型[J].丝绸,2022,59(12):156-163.
- [2] 张丹栎.民国旗袍的装饰研究及现代设计创新[D].北京:北京服装学院,2012.
- [3] 沈征铮.民国时期旗袍面料的研究[D].北京:北京服装学院,2017.
- [4] 刘祎.民国日常旗袍面料色彩研究[D].北京:北京服装学院,2012.
- [5] 张丹栎.民国旗袍的装饰研究及现代设计创新[D].北京:北京服装学院,2012.
- [6] 王依赛.中国传统蓝印花布在服装设计中的应用[D].杭州:浙江农林大学,2011.
- [7] 张莹冉.蓝印花布的艺术特征在现代服装设计中的创新应用[D].武汉:湖北美术学院,2022.
- [8] 程金海.阴丹士林布那个时代流行的密码[J].国际市场,2009(3):44-45.