

非遗视角下现代刻纸元素在新中式旗袍中的应用研究

黄 婕^{1,2}, 林 剑^{1,2}

¹浙江理工大学国际教育学院, 浙江 杭州

²浙江理工大学国际时装技术学院, 浙江 杭州

收稿日期: 2023年4月20日; 录用日期: 2023年6月18日; 发布日期: 2023年6月25日

摘 要

现代刻纸艺术源于中国的传统剪纸艺术, 蕴含着丰富而宝贵的非物质文化遗产特征。将其转化为具有当代审美价值和艺术价值的设计元素, 将现代刻纸元素融入到中式旗袍设计中, 既能够充分挖掘非遗元素的文化内涵, 又能够满足现代女性追求自我表达的需求。本文以新中式旗袍为设计对象, 分析了刻纸元素在旗袍面料、花型、图案、色彩等方面的应用, 从而深入挖掘刻纸元素在现代旗袍设计中的独特价值和发展潜力。通过研究可以更好地弘扬中华文化, 丰富现代设计内涵, 同时为刻纸非遗的传承和发展做出一定的贡献。

关键词

现代刻纸, 元素, 新中式旗袍, 设计应用

Research on the Application of Modern Carved Paper Elements in the New Chinese-Style Cheongsam from the Perspective of Intangible Cultural Heritage

Jie Huang^{1,2}, Jian Lin^{1,2}

¹School of International Education, Zhejiang University of Technology, Hangzhou Zhejiang

²School of International Fashion Technology, Zhejiang University of Technology, Hangzhou Zhejiang

Received: Apr. 20th, 2023; accepted: Jun. 18th, 2023; published: Jun. 25th, 2023

文章引用: 黄婕, 林剑. 非遗视角下现代刻纸元素在新中式旗袍中的应用研究[J]. 设计, 2023, 8(2): 460-470.

DOI: 10.12677/design.2023.82060

Abstract

Modern paper-cutting art originates from the traditional Chinese paper-cutting art, which contains rich and valuable intangible cultural features. By transforming it into design elements with contemporary aesthetic and artistic values and integrating modern paper-cutting elements into the design of Chinese cheongsam, it can not only fully explore the cultural connotation of intangible heritage elements, but also meet the needs of modern women pursuing self-expression. This paper takes the new Chinese cheongsam as the design object and analyzes the application of paper carving elements in cheongsam fabrics, patterns, designs and colors, so as to deeply explore the unique value and development potential of paper carving elements in modern cheongsam design. The study can better promote Chinese culture and enrich the connotation of modern design, and at the same time make a certain contribution to the inheritance and development of paper carving non-foreign heritage.

Keywords

Modern Carved Paper, Element, New Chinese Cheongsam, Design and Application

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

旗袍是中国传统服饰文化中的瑰宝,是传统文化与服饰相结合的产物,其蕴含了丰富的文化内涵与历史底蕴,其独特的设计形态尤其适合女性身体曲线美感,历转经年,仍是时装界的宠儿。随着时代的发展和文化的多元化,传统旗袍的样式也因人们审美趣味而改变,逐渐发展出新的设计形式,从而出现了更加符合现代消费审美需求的新中式旗袍。

而刻纸艺术则源于中国的传统剪纸艺术,蕴含着丰富而宝贵的非物质文化遗产特征。将其转化为具有当代审美价值和艺术价值的设计元素,将现代刻纸元素融入到新中式旗袍的设计中,既能够充分挖掘非遗元素的文化内涵,又能够满足现代女性追求自我表达的需求。

2. 概述

2.1. 刻纸艺术溯源

现代刻纸源于传统剪纸艺术,技艺源远流长。早在汉,唐时代,中国民间就有使用金银箔和彩帛剪成方胜花鸟贴在鬓角作为点缀装饰的风尚[1]。后来发展到在节日中,用色纸剪成各种花鸟虫鱼、人物的故事,贴于窗户和门楣上作为装饰之用。北方剪纸风格粗放、造型简练,南方剪纸则以构图繁茂,精美秀气为格调[2]。

刻纸的创作方式包括刀刻、剪纸和雕刻等多种形式。发展到现代,艺术家则用一种特制的刻刀刻制,简称为刻纸。刻纸技艺的发展可以分为两个阶段:传统阶段和现代阶段。传统阶段的刻纸艺术主以传统剪纸、纸刻,切割出图案和文字。而现代刻纸艺术的创作过程传承延续了传统剪纸的工艺技法,但在绘画、构图、图案等方面,则突破了传统剪纸创作取材的局限,注重创新和实用性,从而发展出极具现代

感的简练清晰、讲究虚实对比、线条规整流畅、色彩明快的时尚感现代刻纸艺术作品。其不仅仅用来装饰,还可以应用在其他材料和工艺品的制作上面。

刻纸艺术作品体现了传统美学和审美观念,包括形态美、色彩美、构图美等多种因素。现代刻纸艺术既有传承又有创新,通过非遗元素与东西方优秀文化的融合,展现在时代审美中显著的优势。

2.2. 现代刻纸的艺术特征

现代刻纸艺术作为中国传统文化艺术和现代技术相结合的产物,其艺术特点主要表现在创新性、多样性、艺术性三个方面。

首先,现代刻纸艺术的题材更趋生活化。创作者不再满足于传统寓意纹样的表现,在创作题材上不再止足于传统的吉祥图案、花鸟虫鱼。而是扩展到植物、汽车、宠物、人物剪影等与现代时尚生活息息相关的内容(图1),还会设计神话传说或者是历史人物等各个方面,这样的现代刻纸,更能带给人们亲和感,让作品更加增添别样的灵动和意趣。

现代刻纸艺术图案的构成更加趋向抽象化。现代刻纸艺术的图案吸纳了众多现当代艺术作品的视觉元素,往往用简约的点线面进行画面构成,更加注重抽象图形的运用,甚至是打破传统图案构成框架,进行新的解构和组合(图2),作品极具时尚感,令人耳目一新。这样的图案也会减少手工上花费的时间。

Figure 1. Modern paper cutting works—Rendition
图1. 现代刻纸作品——奏乐^①

PAPER CUT
background for love message

图片来源: Veer图库 www.veer.com

Figure 2. Modern paper cutting works—Yi
图2. 现代刻纸作品——依^②

现代刻纸艺术在色彩应用方面是多元化的。相较于传统剪纸,它颠覆了传统剪纸单一配色的一贯做法,而是采用现代设计色彩体系进行组合和配色设计,使得刻纸艺术在视觉上更加具有层次感,丰富的色彩元素极大地增加了作品的视觉冲击力(图3)。

Figure 3. Modern paper cutting works—Spreading Wings
图3. 现代刻纸作品——展翅^③

3. 新中式旗袍的现代审美

3.1. 新中式旗袍

新中式旗袍作为旗袍的一种新变革,是相对于传统旗袍而进行定义的其在款式和外观上更加符合现代女性的审美要求和穿着要求[3]。新中式旗袍主要是对于传统元素的保留,现代元素的嵌入以及私人订制。

与传统旗袍相比,新中式旗袍强调实穿性、更强调穿着者的个性释放。而新中式旗袍既保留了传统旗袍的含蓄的美感,打破传统旗袍的束缚和局限,在版型设计上又融入创新的设计理念,极大地符合了现代消费者的心理需求,也丰富了旗袍服饰文化的内涵,使得旗袍服饰更加具有引领国际化服饰时尚的潜力。

新中式旗袍在领型上的美感是通过对立领高度的变化、立领的叠加、领型的多种解构,形成如“双层、斜口”等领型设计呈现的。这种处理改变了领部的松弛程度,使现代女性不愿意被约束的心理在穿着中得到充分的体现(图4)。

Figure 4. Double neckline
图4. 双层领口^④

新中式旗袍在接袖上, 以无袖、短袖、小盖袖、坎肩袖、泡泡袖为主, 这些样式让肩部呈现出立体感、不塌肩。迎合更多女性群体追求时尚感、年轻化, 富有骨感设计的集体审美品味(图 5)。

Figure 5. Sleeveless Qipao
图 5. 无袖旗袍®

新中式旗袍的衩位变高。衣长大多数会及膝甚至更短, 开衩点也随之变高。前位开衩和后位开衩变得越加常见, 这些处理手法进一步强调女性腰臀部位的曲线美感, 更加显露女性特有的气质和魅力(图 6)。

Figure 6. Irregular high position skirt
图 6. 不规则高位裙衩®

3.2. 新中式旗袍在现代社会的审美变化

旗袍的设计涵盖了日常旗袍、婚礼旗袍、礼服高定旗袍等多样的类型, 适合不同场合和不同人群的需求, 解决了女性对文化内涵和服饰美观度的要求。其中新中式旗袍在社交平台的搜索浏览量非常高, 即使在西方主宰的潮流下, 也是独属其一枝的浪潮。在经济全球化、世界文化交流日益频繁的今天, 人们生活水平不断提高, 以上所带来的审美观念更新以及服饰消费升级等影响下, 人们的审美标准、服饰款式结构都在潜移默化中发生改变。新中式旗袍正在向着以“国际化眼光、多元化表现手法、多样化设

计理念”等为主导的方向发展。新中式风格自带时尚标准,强调实穿性,又要强调个性释放,新中式旗袍将传统文化与现代时尚相结合,丰富了旗袍服饰非遗文化,表达了对中式服饰里中国文化的理解,也给人们带来更多耳目一新的感受。因此,在未来我们还可以考虑到新中式旗袍在不同场合下的衣着方式、搭配方法以及新中式旗袍在国际进程中进一步的推广和发展。

4. 现代刻纸艺术元素在新中式旗袍应用中的价值思考

4.1. 文化价值

现代刻纸艺术和新中式旗袍均是中国传统文化精髓,两者都具有典型的非遗文化特征,其承载的力量不是纯粹对于元素的堆砌,而是历史文化的沉淀和复兴。现代刻纸艺术元素在新中式旗袍上的应用突破了传统的设计思维,是非遗艺术在当下活化创新的范例,具有非常宝贵的文化价值。因此,当非遗艺术元素以新的手法,给予新的群体实现新的表达,意味着这种潮流能够被大众接受,让更多人了解和认识非遗文化的价值和意义,在现代社会中焕发出新的生机和活力,从而折射人们对传统文化的认同和日渐增强的文化自信[4]。

总的说,现代刻纸艺术元素在新中式旗袍中的应用,可以为旗袍增添更多的文化内涵和艺术价值,传承和弘扬中华传统文化,丰富旗袍的设计元素和风格,让旗袍在时尚和文化上更具有代表性和独特性。

4.2. 经济价值

现代刻纸艺术元素在新中式旗袍的应用符合现代女性消费群体对服装消费的审美趣味,迎合服装设计市场发展的需求。被赋予非遗元素的新中式旗袍在这里不仅仅是商品,它也是一种消费文化的符号,既是现代女性表达自我的一种方式,也是女性最求社会地位的心理变化的反映。可以说,新的设计形式凸显了服装消费观念的改变。现代刻纸艺术元素在新中式旗袍的应用大大促进了群体消费,可以为该产业的发展提供更多的可能性。这种设计风格在市场上也具有一定的竞争力和市场前景,其本身具有较高的消费价值。

另外,这种创新组合可以为企业带来经济效益的同时,还能够推动文化创新产业的发展,深度挖掘背后的文化创意产业的经济潜力。

5. 现代刻纸元素在新中式旗袍设计中的应用

5.1. 图案的应用

现代刻纸艺术的核心元素就是图案。其图案构成较之传统图案倾向线条构成,更加简洁明了,并具有时代感。从现代刻纸的主题出发,可以包含中国传统元素与现代主题元素相结合,体现现代社会的特点和时代精神。刻纸元素的独特线条和形态可以作为新中式旗袍的细节装饰,改变线条的疏密和粗细,呈现新的线条流动的视错觉。而具有镂空特点的刻纸图案,则可以在设计中运用多层次面料进行叠加和整合应用,增加图案的层次感和空间感。使旗袍整体质感得到提升,经过这样的应用处理,服装厚重感增加,在整体上更增添了雍容华贵的视觉美感,从而抓住消费者的眼球。我们以新中式旗袍的裙摆为例,可以通过以下方法进行实现:

方法一,在裙摆或腰部部分选择合适的图案,可以选择具有中国传统文化特色的图案,如花鸟、山水、龙凤等。也可以选择现代设计风格的图案,如抽象、几何、线条等,但要注意与旗袍的风格和颜色搭配。在纸张上进行设计和刻画,可以手工刻画也可以使用计算机辅助设计,要注意旗袍裙摆的形状和大小,以及图案的对称性和细节,确保两者的和谐融合(图7)。

Figure 7. Symmetry of the pattern
图 7. 图案的对称性^⑦

方法二, 旗袍图案颜色和质感的处理, 可以根据旗袍的颜色和材质选择合适的颜色和质感处理, 使用水彩、水粉、油彩等不同的绘画材料, 以及加入纹理和质感, 使刻纸图案更加真实。

方法三, 将刻纸图案印刷或烫印到旗袍裙摆上: 可以使用不同的技术和工艺, 如数字印刷、热转印、手工绣花等, 使图案更加鲜明和美观(图 8)。

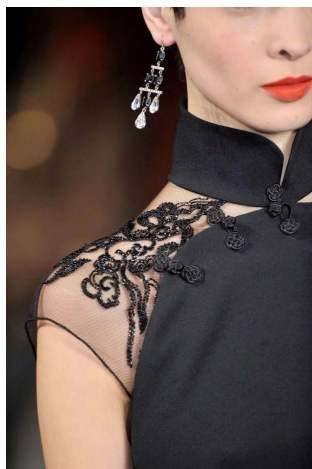

Figure 8. Paper cutting pattern
图 8. 刻纸图案[®]

在应用过程中, 需注意旗袍的整体风格和协调性, 避免图案与旗袍相冲突或过于突出。同时, 也要注意材料的选择和使用, 以保证旗袍的舒适性和质感。

5.2. 色彩的应用

现代刻纸艺术的另一核心元素是色彩, 刻纸艺术家在创作作品是, 会根据主题和表现手法, 采用不同的色彩来表现服装要表达的氛围和意义。众所周知, 现代刻纸的色彩不受传统剪纸用色的局限, 既保持了传统吉祥寓意的色彩体系, 又融合发展了当下消费流行趋势的色彩元素, 如, 黑白灰三色搭配可以让新中式旗袍更具现代感, 给人强烈的视觉冲击。又如以青花瓷蓝、白两色搭配作为色彩应用, 也极大地拓宽了新中式旗袍用色的可能性。新中式旗袍的主题色调通常是传统的红色、金色、黑色、白色等。

在选择色彩时,要着眼于主题色调,让刻纸与旗袍整体呈现出一种和谐的感觉。可以选择与旗袍主色调相近或反差较大的颜色进行搭配。例如,如果旗袍主色调为红色,则可以选择浅黄色、浅绿色或淡紫色等颜色来作为现代刻纸的色彩,形成对比效果。或者也可以选择与旗袍主色调相近的颜色,例如深红色或粉红色等,来营造出一种柔和温暖的感觉。同色系的色彩搭配在生活中也很常见,包括色彩的交错和重叠,都能表现出图案和服饰的细腻感(图 9)。

Figure 9. Color comparison between black and gold
图 9. 黑色与金色的色彩对比[®]

- 1) 突出对比色彩。可以通过对比色彩来增强旗袍的美感,比如在黑色旗袍上使用金色的刻纸,红色旗袍上使用白色的刻纸等。
- 2) 保持简洁、清晰。用色不要过于繁琐,否则会让整个旗袍显得杂乱无章。
- 3) 突出主题元素色调。在刻纸中可以加入一些主题元素,比如中国结、花鸟等,这样能够增强旗袍的文化内涵,也可以突出主题色调(图 10)。

Figure 10. Highlighting theme element tones
图 10. 突出主题元素色调[®]

除了颜色的选择外,还可以通过现代刻纸的线条和阴影来表现旗袍的细节和纹理。例如,可以运用线条勾勒旗袍的花纹、褶皱和流线形状,利用阴影来表现旗袍的质感和光影效果,营造出一种立体感和层次感。刻纸的细节处理要到位,每一个细节都要处理好,这样才能让旗袍看起来更加精致。通过与现代色系的组合,使新中式旗袍的设计绽放出异彩,是女性对现代简约式审美格调的体现。总之,现代刻

纸在新中式旗袍中的色彩应用方法可以灵活多样, 可以根据旗袍的款式和设计风格进行选择, 营造出个性化的艺术效果。

5.3. 工艺与材料的应用

在新中式旗袍中, 工艺与材料的应用, 往往决定着设计作品的最终格调。在工艺类别中, 刺绣的手法非常吻合现代刻纸对图案线条感的追求, 为了让领口、袖口不再单调乏味, 因而将二维图案应用在这种较小的位置上, 利用不同的刺绣针法进行实现, 从而凸显工艺的精致性, 这样既保留了现代刻纸在视觉应用上的张力, 又增加了旗袍成衣中的面料触感。现代刻纸元素在新中式旗袍中的应用, 需要选择适合的材料, 以保证旗袍的质感和美观度。丝绸、织锦缎、香云纱作为应用在旗袍中的三个典型面料, 结合现代的牛仔、提花、灯芯绒、薄纱等服装质料, 附以珠绣、镂空等工艺(图 11)。经过改变开衩处的裁剪位置, 在拼接过程中增加新型镂空的方式对面料进行二次创作例如烧花, 形成多变的肌理和装饰, 实现传统与现代的完美结合, 使成衣更显绚烂而夺目。在制作过程中还需要注意元素的位置、大小、比例等, 使其与旗袍的设计相融合。其次, 我们还可以将现代工艺使用在刻纸元素上, 通过切割、折叠和缝合等手法, 将服装的面料和刻纸造型结合在一起, 形成立体的效果。还可以运用凹凸不平、曲线甚至是变形等技巧来体现旗袍的流线形式, 这些设计不仅增加了服装的美感, 还使得服装更加符合人体工学原理, 更加贴合身体。打造具有系列感的个性图案。其中不常用的工艺材料主要有以下几种:

Figure 11. Cheongsam with thin yarn texture fabric

图 11. 薄纱质感面料的旗袍^①

羊皮纸: 羊皮纸是一种传统的刻纸材料, 它质地柔韧, 可以很好地表现出纹理和细节, 非常适合制作旗袍的花纹和图案; 金属薄片: 金属薄片是一种新型刻纸材料, 它有着非常独特的质感和光泽, 可以让旗袍更加华丽和富有质感; 水晶板: 水晶板是一种透明的塑料材料, 可以用来替代传统的羊皮纸, 它的优点是非常透明和耐用, 可以制作出非常精细的图案和花纹; PU 皮革(图 12): PU 皮革是一种合成材料, 质感柔软且具有良好的耐磨性, 可以用来制作旗袍的花纹和图案。以上工艺材料可以通过刻纸工艺相结合, 创造出非常独特的新中式旗袍, 让其更加精美和华丽。

Figure 12. PU leather

图 12. PU 皮革^⑫

6. 结语

现代刻纸艺术与新中式旗袍均源于中国传统非遗造物文化, 将现代刻纸元素融入到新中式旗袍设计中, 是当代设计对非遗文化的传承与发展, 一方面既能充分挖掘非遗元素在现代社会文化价值, 避免过度商业化和文化侵蚀。另一方面又为中式服装设计领域的创新发展提供丰富的创作思路和方法。借助现代元素和传统文化的力量来激发创作火花, 这是在当代服装设计领域的一次大胆尝试。同时也是中国传统文化中所蕴含的设计思维、艺术个性、哲学意蕴的发掘和汲取, 及中华文化自信与意识强化觉醒的体现。

本文以现代刻纸非遗为切入点, 探讨其在新中式旗袍设计中的应用。通过对刻纸艺术的历史沿革、特征和工艺的分析, 揭示了刻纸元素的文化内涵和艺术魅力。在此基础上, 以新中式旗袍为设计对象, 分析了现代刻纸元素在旗袍面料、图案、色彩等方面的应用, 从而深入挖掘刻纸元素在现代旗袍设计中的独特价值和发展潜力, 旨在为旗袍设计提供新的思路和灵感。

注 释

①图 1 来源: <http://xhslink.com/jMcUWq>

②图 2 来源: <https://www.veer.com/search-image/xiandaikezhi/>

③图 3 来源: https://m.sohu.com/a/293118697_716165/?pvid=000115_3w_a&strategyid=00014

④图 4 来源: <https://pin.it/4UmrUmF>

⑤图 5 来源: <https://pin.it/6adIPub>

⑥图 6 来源:

<https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2011-ready-to-wear/louis-vuitton/slideshow/collection#1>

⑦图 7 来源: <http://xhslink.com/0O4FWq>

⑧图 8 来源: https://api.pinterest.com/url_shortener/4bHLH24/redirect/

⑨图 9 来源: <http://xhslink.com/S6nIWq>

⑩图 10 来源:

<https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2013-ready-to-wear/thom-browne/slideshow/collection#23>

⑪图 11 来源: <http://xhslink.com/VJ1HWq>

⑫图 12 来源: <http://xhslink.com/FHnHWq>

参考文献

- [1] 王卫静, 李颜肖. 中国剪纸艺术的美学原理及其在服装设计上的应用[J]. 丝绸, 2016, 53(5): 50-54.
- [2] 韩雷. 乌拉满族剪刻纸艺术传承与发展研究[D]: [硕士学位论文]. 长春: 东北师范大学, 2018.
- [3] 王承第, 邬红芳. 女性意识觉醒: 旗袍审美意识的流变[J]. 绥化学院学报, 2022, 42(8): 98-100.
- [4] 胡若涵, 姚琛, 娄琳. 非遗旗袍的年轻态传播与推广研究[J]. 戏剧之家, 2020(28): 169-171.