

文章编号: 1673-3851 (2015) 04-0298-04

近代民间女袄装饰图案设计与审美特征研究
——以齐鲁和江南地区相关藏品为例

段小萌, 张竞琼

(江南大学纺织服装学院, 江苏无锡 214122)

摘 要: 以江南大学民间服饰传习馆馆藏的齐鲁地区和江南地区女袄作为研究对象,选取女袄上的装饰图案,分析其设计与审美特征。通过对其装饰位置、装饰形式、装饰手法的研究,结果表明:近代民间女袄装饰图案一般装饰在衣片、袖口、门襟、下摆等处;装饰形式以对称式与呼应式为主;装饰手法以刺绣、织染与镶边为主;这些设计方法构成了近代民间女袄图案装饰的整体的形式美,迎合了民间大众的审美需求,是近代民间服饰装饰的重要组成部分。

关键词: 近代; 民间女袄; 装饰图案; 设计方法; 审美
中图分类号: TS941 **文献标志码:** A

服饰图案作为服装整体不可分割的一部分,在民间传统服饰中扮演着重要的角色。本文以近代民间女袄中的装饰图案为研究对象,对其设计方法进行梳理与归纳,总结出近代民间女袄装饰图案的审美特征。面对浩瀚如海的装饰图案,选取了南北两大特色文化地域进行比较研究,“二者都位于我国东部沿海,具有汉民族南北地域文化的典型代表性和可比较性,是研究汉民族纺织服饰文化多样性、地域性、符号性的最佳地区”^{[1]14}。

一、近代民间女袄装饰图案设计方法

(一)装饰位置

袄由襦演化而来,即有衬里的上衣。《事物纪原》:“《旧唐书·舆服志》曰:燕服,古褻服也,今亦谓之常服”^{[2]179}。直至近代,汉族妇女依然大都穿着袄、裙、裤等,它们是清代与民国时期汉族妇女的日常服饰。

“装饰位置主要是按古代服制要求或造型构

图的需要,将服饰图案‘对号入座’,放在规定的位置上”^{[2]319}。相较于封建时期的皇族官宦服饰,民间服饰图案在位置安排上既有比较随意、自由的一面,也有固定、统一的一面。通过对江南大学民间服饰传习馆齐鲁和江南地区相关女袄藏品分析、整理后可知(如表1):齐鲁地区女袄图案比较集中的服饰部位是衣片、前襟片和袖口,且多以繁复的刺绣图案为主,强调局部美;而江南地区女袄图案更多的是将花纹图案织或染于面料的底色上,更加侧重于服装整体美。

表1 齐鲁地区和江南地区女袄图案装饰位置统计对比表

装饰位置	齐鲁地区/件	江南地区/件
大襟	9	—
领和肩部周围	3	1
袖口	6	—
开衩和下摆	5	2
衣片	8	12

收稿日期: 2015—04—02

基金项目: 教育部人文社会科学规划项目(11YJA760090)

作者简介: 段小萌(1990—),女,江苏镇江人,硕士研究生,主要从事服饰文化与服装设计方面的研究。

通信作者: 张竞琼, E-mail: j. q. chang@126. com

(二)装饰形式

1. 对称式

“对称即左右相等排列”^{[2]320}。对称式给人稳定、端正的感觉。江南大学民间服饰传习馆馆藏齐鲁地区的女袄,多以对称绣样装饰于衣身,如“蝶恋花”“暗八仙”等,无不寄予了美好的愿望。其中两件典型绣花大袄(如图 1、图 2),在前襟下摆处采取对称结构,以女袄前襟中心线为对称轴,中间安排完整的花卉或吉祥纹样,两边依次为花和蝴蝶的单独纹样,左右相等排列。内容活泼多样,但形式上则规整统一。

图 1 齐鲁地区绣花大袄图案纹样

图 2 齐鲁地区绣花大袄图案纹样

2. 呼应式

呼应式的装饰形式追求的是整体的协调感,通过彼此关联,相互配合,形成富有情趣且造型活泼的风格特点。而此装饰形式更被广泛应用于民间服饰中。

在江南大学民间服饰传习馆收藏的近代民间女袄中(如表 2),齐鲁地区女袄 33 件,其中呼应式装饰形式特点的女袄有 23 件。多在大襟、袖口、开衩和下摆处用刺绣、镶、滚进行装饰美化,使服装局部与整体相呼应,整件服装精致华丽。如这件馆藏的齐鲁地区绣花袄,在其领口、门襟、下摆开衩处都镶有窄细条和黑色的宽边,并且在下摆处绣制的“蝶恋花”和“暗八仙”纹样在领周、门襟和袖口处也皆能看到,整件女袄在装饰上协调统一(见图 3)。江南地区女袄 33 件,其中呼应式装饰形式特点的女袄有 14 件。以印染或绣制的面料最为常见,如袄通身通过印花图案或刺绣图案,使服装整体间呼应,来减弱局部的细节装饰(见图 4),这是由于受到该地区服

饰面料的影响,印花面料和棉麻布混纺等被广泛应用于民间服饰中,如条纹绸缎“倒大袖袄”,印花女袄等。

表 2 齐鲁地区和江南地区女袄装饰分类统计对比表

装饰类别	齐鲁地区/ 件	江南地区/ 件	百分比/% (齐鲁/江南)
刺绣和拼接	18	6	54.55/18.18
印花或暗花	11	23	33.33/69.70
无装饰	4	4	12.12/12.12
总计	33	33	100/100

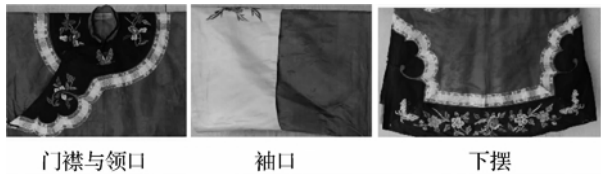

图 3 传统绣花大襟袄局部分解(齐鲁地区)

图 4 印花女袄(江南地区)

(三)装饰手法

1. 刺绣

对江南大学民间服饰传习馆馆藏的齐鲁地区 33 件女袄进行分析,其中绣花装饰的有 25 件,占总装饰类别的 75%,以寄予美好愿望的吉祥图案为多,如“蝶恋花”“暗八仙”与“花开富贵”等。而“暗八仙”的广泛应用,“可能与历史传说中的蓬莱仙境有很大的渊源,这里的民间刺绣工艺独树一帜,俗称‘鲁绣’”^{[1]34}。相对于鲁绣,江南一带女袄上的刺绣工艺更为精细。其分布位置与鲁绣比较集中于女袄的领口、袖口和下摆处不同,而是较多分布于女袄的前襟两侧,仿佛将前衣片作为一个画面来作刺绣装饰,面积较大但花卉形态较简洁。

2. 织锦与印花

齐鲁地区的织锦和江南地区的印花,都是极富地方特色的织品。馆藏的 33 件齐鲁地区女袄中,织锦装饰的女袄有 6 件,占总百分比的 18.2%,以暗纹的纹样形式织于面料底色上,形成若隐若现的视觉效果。江南地区女袄中,印花女袄有 7 件,以单个整体的花卉图案印染于服装通身,质朴典雅。

3. 镶沿与花边

镶沿即在衣服上施以缘边,此装饰手法多见于服装的领襟、袖口边缘和下摆开衩处。刘鹗《老残游记·续集》第五回:“(老姑子)年纪十五六岁光景,穿一件出炉银颜色的库缎袍子,品蓝坎肩,库金镶边有一寸多宽”^[3]。而花边亦也是缝缀装饰在服装的领口襟边、袖口和开衩部位,同时还具有增加服装耐磨度的作用。

通过对馆藏齐鲁地区 33 件女袄统计,清末女袄上进行镶沿和花边装饰的 23 件,其所占百分比达 70%,多以刺绣、滚边和镶嵌布条的方式装饰,滚边宽度有甚者达 18.1 cm(如图 5),窄的贴边宽度也有 2.5 cm,且镶滚的装饰道数多以两道或三道为主;民国时期仅以窄的滚边或贴边装饰,宽度一般在 0.1~0.3 cm。而此装饰手法在江南地区的女袄中运用的较少,有 12 件女袄上仅局部饰有镶沿和花边装饰,其所占百分比仅有 36%,且多以窄条边、甚至是不加滚边(如图 6)。从清末的重镶重滚,到民国时期日趋简洁的装饰风格,无不见证着近代民间服装在装饰手法上的变迁(如表 3)。

表 3 齐鲁地区和江南地区女袄镶沿与花边统计对比表

	齐鲁地区件	江南地区件	百分比/% (齐鲁/江南)
镶沿与花边	23	12	69.7/36.3
总计	33	33	100/100

图 5 齐鲁地区的镶沿与花边

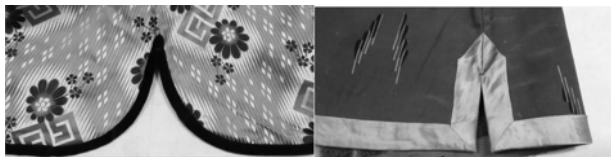

图 6 江南地区的镶沿与花边

二、近代民间女袄装饰图案审美特征

(一)装饰图案的整体美

中国传统服饰特有的造型促进了服饰图案整体美的发展。从远古时期人们通过纹样装饰来表明自己的身份,到近代民间服饰图案以形式别致,变化多端来展现与强化服装的美,始终刻意强化着服装与图案之间的整体关系,以及装饰图案内部的整体协

调关系。

通过馆藏齐鲁地区和江南地区女袄分析可知:女袄上的装饰图案以手工刺绣的形式装饰在袄的前后衣片、袖口、领口与襟边、下摆这几个部位,尤其在门襟、袖口和下摆处进行更加细致精美,复杂繁缛的装饰,如清末齐鲁地区传统的绣花大襟袄,在袄的前后衣片以及袖中的位置分别装饰有对应相同的纹样图案,排列整齐统一,具有端庄、四平八稳的整体美;而江南地区女袄则是多以适合纹样和四方连续纹样的形式展现,都是为了更好地在袄的前后衣片增强其“画面感”。而袖口、领口与襟边、下摆这几个部位,则是依据服装的形制结构来展开。通过按照对应位置对图案进行染织,使得服装各部位的图案装饰呈完整性,使服装整体适合性与局部相统一协调;作为整体的服装是一种存在关系,局部的装饰图案作为附属部分,很好的建立了“整体”的和谐关系,使整体美最终达到和谐统一。其二,作为在服装局部的装饰图案,是构成服装整体美不可分割的一部分,通过各个局部之间的协调一致,达到整体协调统一。女袄门襟、袖口、下摆这些局部的部位,通过装饰图案的大小、相同颜色的呼应等使局部的协调与整体协调达到统一。

(二)装饰图案的形式美

中国传统服饰在符合人们审美需要的同时,更讲究视觉的平衡性,对称性的装饰形式无疑是传统民间服饰的基础。馆藏的女袄绣花装饰均采用了中轴线对称的形式,让人产生稳定统一的感觉,“一般而言,在传统装饰图案上,一方面考虑视觉平衡美感,依对称情况出现;另一方面中国传统思想观念中视偶数为吉数,在数量的表征上,大多符合左右对称,甚至对题材内容的选定也遵循此一精神”^[4]。对称性所具有的均匀、协调、稳定等视觉美感,迎合了我国民间的审美习惯。“民间图案,是劳动人民直接创造的或在劳动群众中广泛流传的一种具有极强装饰性的图案”^[5]。而比例的形式美关系在女袄中也有体现,齐鲁和江南两地区女袄中,相同花型纹样的大小、疏密排列,纹样装饰线长短、疏密排列,通过大小、疏密、多少的比例关系,使这些富有变化的图案穿插装饰于服装上,既丰富了袄的装饰形式,又在图案的面积、长度上进行了“量”的管控,使其多而不乱,变而不乱,达到了均衡、协调的形式美感。

(三)装饰图案的内容美

装饰图案作为传统服饰不可分割的一部分,其形式多样且内容丰富。通过对江南大学民间服饰传

习馆藏齐鲁地区和江南地区的女袄分析后得知,这些女袄上的装饰图案皆集中反映了吉祥、祈福的美好寓意。“缘于普遍而持久的‘祈福禳灾’的求吉心理,‘吉祥图案’很久以前就作为一种艺术形式流行于民间,它是中华民族特色图案体系的杰出代表,距今有几千年的历史”^[6]。齐鲁地区绣花袄上常见的“蝶恋花”纹样喻爱情,“暗八仙”纹样喻吉祥如意等;江南地区服饰图案多以暗纹呈现,内容也多是美好的祝愿和对事事如意的寄托。装饰图案作为中国传统民间服饰的重要组成部分,以其主要的对称和呼应两种形式,吉祥如意的美好内容,充分反映了劳动人民真善美的精神追求和审美特征。

三、结 语

通过对近代民间女袄装饰图案设计与审美特征的研究,分析了其装饰位置、装饰形式与装饰手法,得出了以下结论。

近代民间女袄一般都在衣片的门襟、袖口、领口、下摆等部位进行图案纹样的重点装饰,并且集中

于刺绣、织染、镶边等工艺手段;近代民间女袄在装饰图案上更加讲究视觉的均衡性、对称性、呼应性,其中对称式设计更被广泛应用,构成了近代民间服装的基本表现手法。近代民间女袄装饰图案协调、统一、均匀、自然、朴素的美感,迎合了民间大众的审美需求,是近代民间服装装饰中重要的组成部分。

参考文献:

- [1] 崔荣荣. 近代齐鲁与江南汉族民间衣装文化[M]. 北京: 高等教育出版社, 2012.
- [2] 杜钰州, 缪良云. 中国衣经[M]. 上海: 上海文化出版社, 2000.
- [3] 周 汛, 高春明. 中国衣冠服饰大辞典[M]. 上海: 上海辞书出版社, 1996: 255.
- [4] 叶立诚. 服饰美学[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2001: 315.
- [5] 何光伟. 试论中国民间图案创意及审美特征[J]. 阿坝师范高等专科学校学报, 2003(2): 28-30.
- [6] 蒋 燕, 张竞琼. 吉祥图案在民间服饰中的体现及其在现代设计中的应用[J]. 江苏纺织, 2006(12): 54-56.

Research on Design Methods of Decorative Pattern and Aesthetic Characteristic of Modern Folk Female Coat ——Cast Study of Related Collections in Qilu and Jiangnan Areas

DUAN Xiao-meng, ZHANG Jing-qiong

(College of Textile and Clothing, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: This article takes the modern folk costume in Qilu and Jiangnan regions collected in folk female coat museum in Jiangnan University as the study object, and selects decorative patterns on the female coat to analyze the design method and aesthetic characteristics. Through the study on the location of the decoration, the form of decoration and decorative methods, we could conclude that the decorative patterns of modern folk female coat are generally at the cut pieces, cuffs, plackets, hems and so on. The main form of decoration is symmetric type and echo type; the main decoration methods are embroidery, weaving and dyeing, purple, and these design methods constitute the beauty in form of decorative patterns on modern folk female coat and cater to the aesthetic needs of the public; it is an important part of decoration of modern folk costume.

Key words: modern; folk female coat; decorative pattern; design method; aesthetic

(责任编辑: 任中峰)