

中国传统服饰之盘扣的造型艺术

刘亚平, 李凌*

(天津工业大学 艺术与服装学院, 天津 300387)

摘要:盘扣造型优美,兼具功能性和装饰性,在中国服饰史中占有至关重要的地位。当今社会,随着不同形式艺术作品的百花齐放,各国文化相互交融,中式服装在国际市场上得到认可,也使盘扣成为必要的时尚文化元素。从盘扣的功能性与装饰性角度出发,通过在服装设计中的应用实例,分析其在中式服饰中的演变与艺术意义,以及在服装领域所蕴含的时尚潜能和未来发展,为中国传统元素的发扬提供理论依据。

关键词:盘扣;传统造型;服饰;创新发展;传承

中图分类号:TS 941.3 **文献标志码:**A **文章编号:**2096-1928(2017)04-0338-05

Plastic Arts of the Chinese Traditional Costume-Frog

LIU Yaping, LI Ling*

(Institute of Art and Fashion, Tianjin Polytechnic University, Tianjin 300387, China)

Abstract: Chinese frog had beautiful shape, function and decoration. It had a very important role in the history of Chinese costume. In modern society, Chinese-style clothing has gotten the reorganization of the international market with the advent of culture and art flourishing, and digestion of national cultures. This also make Chinese frog to be necessary fashion element. The paper analyzed the function and decoration of the Chinese frog, discussed the evolution and artistic significance of frog in Chinese-style clothing. In addition, the fashion potency and developing trend of the frog in fashion area were also explored. The meaning of frog was also discussed through the way of design analysis and taking examples. The aim of this study was to provide relative theories for fashion designers to carry forward the Chinese traditional elements.

Key words: Chinese frog, traditional style, costume, innovative development, inheritance

中国传统造型艺术历史悠久,样式手法更是琳琅满目。盘扣作为中国传统艺术的重要元素之一,在中国艺术史以及服装史中占有举足轻重的地位。盘扣的主要作用为固定衣襟或装点服饰,其姿态优美,与绚丽的传统服装色彩、造型相得益彰。中国盘扣强调对称美,形态变化多端,取材内容十分丰富,同时富含寓意,经常在服装中起画龙点睛的装饰作用^[1]。

目前,中国风已经是世界T台秀上的一个重要元素,这也为盘扣提供了一个展示风采的时尚平台。将盘扣运用到服装设计中可以为世界了解中

国艺术开辟另一个视角,它是对中国传统手工艺的一个重要传承,同时也可加深人们对中国传统服饰造型的了解。

1 盘扣的传统造型艺术

1.1 盘扣的起源及发展

盘扣是中国传统服饰中的一个重要表现元素。根据考古学家的发现,在宋代盘扣已经大量运用到了服饰上面,如在衡阳县何家皂北宋墓中发现了布扣^[2](见图1)。由于对穿着的逐渐讲究,手工盘花从唐代就开始作为装饰物出现在人们的服饰上,而

收稿日期:2017-02-26; 修订日期:2017-05-09。

作者简介:刘亚平(1992—),女,硕士研究生。

*通信作者:李凌(1971—),女,副教授,研究生导师,主要研究方向为服饰文化学、中西服装史等。

Email:youyuzhile@163.com

盘扣以对称盘花的形态真正作为扣子出现是明代后期。随着满清入主中原与“剃发易服政策”的推行,中国盘扣也从单一的满族服饰部件被应用到旗袍、马褂等各类服饰上。当时外衣禁穿胡服,以褙子、披风为主,最突出的特点是以前襟的纽扣(多为金属质或玉质的子母扣)作为主要系结物之一,但仍以系带隐扣为主。清代以后,满族服饰得到大力推行,盘扣造型日趋繁多,开始正式走进人们生活,逐渐流行至今。到了民国,旗袍盛行,盘扣更是作为点睛之笔,为女性的优美增加了不少风情。

图1 北宋墓衣襟残片

Fig.1 Tomb-dressing debris in northern Song Dynasty

1.2 盘扣的造型分析

1.2.1 盘扣的造型演变 明代以前,人们穿衣时几乎还没有纽扣的概念,大部分是通过系带来固定繁缛复杂的服装。而到了明代以后,盘扣就逐渐走入人们的服饰设计中,比较有代表性的则是明代官服以及定陵(明万历帝陵)出土的立领对襟女衣上的盘扣(见图2)。

图2 明代出土的盘扣

Fig.2 Frog in Ming Dynasty

到了清代,满族服饰盛行,盘扣造型种类开始变换多样,设计风格也有所不同。清初,盘扣是用布条盘织成各种花样,称为盘花。盘花的题材都选取具有浓郁民族情趣和吉祥意义的图案^[3]。清初的服装以袍、褂、衫、裤为主,盘扣在以上各类满族

服饰中大量使用,成为满族以及当时中国服饰的代表性部件之一,达到其发展的繁盛时期。吉林省博物院馆藏清代满族服饰如图3所示。

图3 清朝服饰上的盘扣

Fig.3 Frog in the dress of Qing Dynasty

民国时期,女子开始穿着旗袍,而盘扣的造型艺术也达到顶峰。盘扣成为人们生活品位的细节象征,是精美旗袍艺术中的点睛之笔,其精美与复杂程度在一定情况下也是品质与财富的象征。除了“盘长结扣”、“万字结扣”等传统盘扣外,在“花式盘扣”上造型更加趋向繁缛复杂。

1.2.2 盘扣的造型分类 在如今的服装设计中,盘扣作为重要的传统服饰造型研究视角,成为重要的“中国风”元素。盘扣的样式种类丰富,有模仿动植物的菊花扣、梅花扣、凤凰扣、镂花扣、金鱼扣等,有模仿文字的吉字扣、寿字扣、囍字扣等,也有几何图形的一字扣、波形扣、三角形扣等^[4]。不同造型的盘扣如图4所示^[5]。

盘扣装饰在不同款式服装上所表达的服饰语言也是不同的。立领配盘扣,蕴含着张爱玲时代的蕴藉典雅;低领配盘扣,洋溢着20世纪90年代都市女性的天真烂漫;斜襟短衫缀上几对似花非花的缠丝盘扣,古典又显清纯。

1.3 盘扣的市场定位

近几年,“中国风”服装设计在国际秀场上大放光彩。2015年MET GALA以“中国·镜花水月”为活动主题举办慈善晚宴。欧美人自古对神秘、凝粹的中国文化痴迷沉醉,着迷于中国美丽的艺术形式。而盘花扣作为中国服饰的典型元素,可以成为一个新的时尚视角展开设计。

盘花扣造型在中国服饰的演化中逐渐改变,不仅是中国文化传承的象征,更是中国传统服装造型的缩影,见证了中华民族各个时期的融合、进步与发展,是一个民族的符号、一种风格的标志。它不仅有连接衣襟的功能,更称为装饰服装的点睛之笔,生动地表现着服饰重意蕴、重内涵、重主题的装饰趣味和深厚的中华文化底蕴^[6]。

图 4 盘扣造型

Fig. 4 Frog shapes

2 盘扣的价值

2.1 盘扣的工艺价值

盘扣与中国特色的“中国结”有着异曲同工之妙。“中国结”属于一种编织艺术,最早是捆扎衣服所用的“绳结”,逐渐“结”的样式开始变多,具备了一定装饰作用。随着人们对衣物的讲究,盘扣应运而生。

手工盘扣有其特殊的工艺性,它运用细腻、婉约的手工扞边和盘花扣,表现出一丝不苟的自我涵养,精巧的盘扣中蕴含着精致的工艺手法。每一粒盘扣都有表现其特征的名字,同时也蕴含着特殊的意义。纯手工制作的盘扣是一对,由一公一母组成,公的一端是结,母的一端是环,把结系进环中,就起到了固定衣服的作用^[7]。

盘扣是用布条经手工盘制而成,需要的工具有针线、尺子、布料、顶针等。裁剪布料时按照 45° 方向裁剪布条,保证布条粗细一致,然后按照设计图,经过熨烫布条、盘头、塞心、整形、上胶、定型等十几道工序^[8],最后形成精美的盘扣^[9](见图 5)。

图 5 几种盘扣编法

Fig. 5 Weaving methods of frogs

2.2 盘扣的装饰性价值

形形色色的盘扣由精湛的手工艺编织而成,不仅展示了盘扣的精致典雅,同时也融入了手工艺者

的匠心独运,具有极高的装饰性价值。梁一儒先生在《民族审美心理学概论》中提到“色彩文化是民族文化中最突出醒目的部分”。盘扣作为服装配饰的一个组成部分,其在色彩上需遵循两个原则:一方面在色彩与材料上要遵循自然传统之美;另一方面色彩的配置与服装的整体色彩必须相得益彰,以便体现其点睛之美。中国民间美术色彩搭配惯例遵循“高纯度、强对比”^[10],如色相对比、纯度对比、冷暖对比等^[8](见图 6),这样可以使盘扣更加生动、璀璨高雅。

图 6 盘扣色彩对比

Fig. 6 Color contrasts of different frogs

另外,盘扣的色彩与服装的面料材质同样息息相关。特别是在旗袍制作方面,与旗袍匹配的盘扣必须用同等价值的丝绸面料、搭配最适宜的色彩,使盘扣与服装完美结合。

2.3 盘扣的传承价值

目前,盘扣作为一种独立的传统艺术形式存在,具有浓厚的中国味道和重要的传承价值。不仅在服装方面,甚至在其他领域同样也作为重要的装饰物存在,其装饰性运用如图 7 所示^[11]。盘扣是中国文化历史长河中沉淀下来的精髓,见证了中国传统造型艺术的发展,无论是实用性还是装饰性,或者是其中所蕴含的寓意,对于设计师而言都是一份伟大的遗产。作为服装设计师,更应该将传统元素带入到现实生活中去,使现代服装更具民族性和时尚性。

图7 盘扣的时尚运用

Fig. 7 Fashion application of frogs

3 盘扣在服装中的时尚定义

3.1 盘扣在服饰造型中的体现

多民族不同文化的融合使中华服饰更具包容性,能够汇集各民族文化特征^[12]。全球一体化的深入发展和国际再分工也为中国服装产业进入更高层次创造了良好条件,为中国本土设计师提供契机。众多品牌在融入国际优良设计风格的同时,也对民族元素进行巧妙的运用,盘扣、立领、流苏等成为服装设计的亮点^[13],如2015年NE·TIGER(东北虎)“明·礼”高级定制中盘扣的运用起到了画龙点睛的作用^[14](见图8)。

图8 2015年东北虎“明·礼”高级定制作品

Fig. 8 NE·TIGER advanced customization in 2015

目前,中国服装协会在致力于提升时尚行业影响力和话语权的同时,也承载着引导产业升级和推动设计与市场对接的重任。盘扣不再局限于中华文化圈中,也被设计师推向了国际的舞台。2011年Louis Vuitton春夏时装秀展现了一场恢弘壮阔的优雅中国风,使整场秀复古之外还蕴含着狂妄不羁^[15](见图9)。Louis Vuitton使盘扣这一民族元素摆脱传统形式,更加时尚,与国际市场相融合。

3.2 盘扣的发展及影响

分析盘扣在国内及国际舞台的表现可以看出,本土设计师对民族元素的运用相对保守,而国外设计师则更加灵活地融入了现代化设计手法,使其更具市场性和时尚号召力。在秀场中可以看到,盘扣被用于领口、胸前、腰部等处,形态各异,但都为服

装增加了闪光点。

受中国明清服装文化的影响,朝鲜王朝中期以后开始使用盘扣,主要用于军服和男子常服,另外越南的奥黛、日本江户时代的常服都有受到盘扣的影响。

图9 2011年Louis Vuitton春夏时装

Fig. 9 Louis Vuitton spring/summer fashion show in 2011

4 结 语

从盘扣的起源及如今盘扣在国际舞台上的运用不难看出,盘扣的造型艺术在中国服装史上占有举足轻重的地位。近几年,盘扣作为一种传统的服饰配件风靡一时,以极强的生命力丰富和美化着人们的生活。它不仅适用于旗袍类服装,也被许多服装设计师广泛用于各类时装作为点缀。盘扣是现代服装设计的重要素材,为设计师创造灵感,掌握盘扣的工艺技巧、造型特点、内在寓意、古典韵味,传承其文化底蕴,并与现代艺术元素结合,形成自己特有的盘扣文化,可以为现代服装设计增加文化内涵,为中国时尚界增添色彩。

参考文献:

- [1] 张云婕. 韵味盘扣[J]. 艺海, 2011(11): 173.
ZHANG Yunjie. Charm frog[J]. Art Ocean, 2011(11): 173. (in Chinese)
- [2] 陈国安. 浅谈衡阳县何家皂北宋墓纺织品[J]. 文物, 1984(12): 77-78, 101-102.
CHEN Guo'an. Elementary introduction to textiles in northern Song Dynasty tomb of Hengyang County Hejiazao [J]. Cultural Relics, 1984(12): 77-81, 101-102. (in Chinese)
- [3] 朱玲敏. 中国传统盘扣的造型与应用研究[D]. 北京:

- 北京服装学院, 2016.
- [4] 汤新星. 旗袍审美文化内涵的解读[D]. 武汉: 武汉大学, 2005.
- [5] 未央艺阁. 心如缠绕千千结——中国盘扣之美[EB/OL]. (2014-10-29) [2017-02-20]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_133188ff70102v46p.html.
- [6] 李丹. 盘扣文化[J]. 国际纺织导报, 2015 (10) : 71-74.
- LI Dan. Frog culture[J]. Mellian China, 2015 (10) : 71-74. (in Chinese)
- [7] 李家麟. 百年盘扣技艺的传承痴情[EB/OL]. (2010-09-14) [2017-02-20]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_6b8439a70100lkx0.html.
- [8] 刘凤霞. 中国盘扣技艺大全[M]. 北京: 中国建材工业出版社, 2003.
- [9] 祝贺平安. 盘扣[EB/OL]. (2009-05-18) [2017-02-20]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ce2ee4d0100cq7w.html.
- [10] 周洁. 传统盘扣风格样式及其在职业女装中的应用研究[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2013.
- [11] 飞舞的蒲公英. 盘扣——衣襟上的中国传统符号[EB/OL]. (2015-01-23) [2017-02-20]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_9fd79b9f0102vgz0.html.
- [12] 葛茹雪, 牛晓凡. 论盘扣元素在现代服装设计中的应用[J]. 现代装饰(理论), 2015 (5) : 92-93.
- GE Ruxue, Niu Xiaofan. Application of frog elements in modern clothing design[J]. Modern Decoration (Theory), 2015 (5) : 92-93. (in Chinese)
- [13] 范树林. 试论中国传统服饰的设计艺术[D]. 保定: 河北大学, 2004.
- [14] 粽子. 杜鹃压轴 NE · TIGER 专访设计师张志峰[EB/OL]. (2014-10-26) [2017-02-20]. <http://dress.pclady.com.cn/122/1220555.html>.
- [15] VOGUE 时尚网. Louis Vuitton 2011 春夏时装秀[EB/OL]. (2010-10-06) [2017-02-20]. <http://shows.vogue.com.cn/Louis-Vuitton/2011-ss-RTW/#photo=276643>. (责任编辑: 沈天琦, 邢宝妹)

(上接第 332 页)

- LIU Heng. Dramatic style costumes in science fiction movies lead the entertainment culture[J]. Classic of Mountains and Seas, 2016 (12) : 41-42 (in Chinese)
- [7] Wakana Kawahito. 侯赛因 · 卡拉扬[EB/OL]. (2010-04-30) [2017-03-01]. http://www.shift.jp.org/cn/archives/2010/04/hussein_chalayan.html.
- [8] 吴琼. 审视另类服饰的特征[J]. 艺术与设计(理论), 2012 (12) : 120-122.
- WU Qiong. Surveying the characteristic of alternative apparel[J]. Art and Design (Theory), 2012 (12) : 120-122. (in Chinese)
- [9] 佚名. 科幻主义 MIX 60 年代复古风[EB/OL]. (2010-11-24) [2017-03-01]. http://haibao.com/article/168904_2.htm.
- [10] Xiao. 穆勒 (Mugler) 2017 春夏巴黎时装周女装秀场[EB/OL]. (2016-10-18) [2017-03-01]. <http://fashion.nvwu.com/201610/95174.shtml>.
- [11] 黄天蓝. 科技服装——未来加极简的衍生[J]. 美与时代, 2008 (1) : 82-86.
- HUANG Tianlan. Science and technology clothing—derivatives of the future and minimalism[J]. Beauty and Times, 2008 (1) : 82-86. (in Chinese)
- [12] 梁曾华. 艺术与科技——现代服饰设计之根基[J]. 时代文学, 2009 (3) : 201-202.
- LIANG Zenghua. Art and technology—the foundation of modern fashion design[J]. Times Literature, 2009 (3) : 201-202. (in Chinese)
- [13] 佚名. 酷炫! 英国设计师研发出科幻变色系列服饰[EB/OL]. (2015-10-28) [2017-03-10]. <http://tech.huanqiu.com/news/2015-10/7858581.html>. (责任编辑: 沈天琦, 邢宝妹)