

Research on the Dress Pattern of Su Embroidery Cheongsam in Qing Dynasty

Luru Li Zheng Li

Suzhou University, Suzhou, Jiangsu, 215021, China

Abstract

Qing embroidery cheongsam not only retains the artistic characteristics of Manchu costumes but also absorbs the essence of Han costume culture, which is a perfect fusion of Manchu and Han culture, and also a great change of Chinese traditional costumes. This paper will summarize and analyze the artistic characteristics of the materials, colors and connotations of the pattern of Suzhou embroidery cheongsam in Qing Dynasty. As an important cultural symbol in the aesthetics of Qing Dynasty clothing, the study of qing Dynasty cheongsam and Suzhou embroidery pattern has an important practical significance for the inheritance of Chinese traditional dress culture.

Keywords

Qing Dynasty; Suzhou embroidery cheongsam; pattern art; color; structure

清代苏绣旗袍服饰图案研究

李璐如 李正

苏州大学, 中国·江苏 苏州 215021

摘要

清代苏绣旗袍不仅保留了满族服饰的艺术特色还吸纳了汉族服饰文化的精粹,是满汉文化的一次完美融合,也是中国传统服饰独具特色的一次大变革。论文对清代苏绣旗袍图案的取材、取色、取态的艺术特征及其寓意内涵进行归纳分析。清代旗袍苏绣图案作为清代服饰审美中重要的文化符号,研究其对传承中国传统服饰文化有着重要的现实意义。

关键词

清代; 苏绣旗袍; 图案艺术; 色彩; 结构

1 引言

苏绣是江南传统手工艺中的瑰宝,不仅以精致闻名,更是代表了中国东南部地区的文化发展和社会风貌。苏绣起源于苏州,历史悠久,可追溯到春秋战国时期,恰逢丝绸之路开辟,经由长安向西传播,至唐代达到鼎盛时期。然而,苏绣的真正盛期是在明清交替,特别是到了清代,苏绣技艺得到独特发展与创新。在清代,随着宫廷贵族对苏绣的喜爱,苏绣在宫廷服饰、日常用品中出现频繁,使得苏绣的刺绣工艺达到了前所未有的高度。苏绣的工艺上得到了突破,使苏绣的图案变得更加灵动、丰富,色彩也更为丰富多彩,线条则愈加细致灵秀。应用在旗袍服饰上,苏绣不仅以追求精美

细致而著称,更突出展现了其图案的丰富性和变化性。最终形成了“精、细、雅、洁”的艺术格调。

图1 清水红色缎绣八宝吉祥牡丹大襟女袍

【基金项目】国家哲学社会科学基金艺术学一般项目“江浙沪高校博物馆馆藏清代苏绣服饰研究”阶段性成果之一(项目编号: 21BG124)。

【作者简介】李璐如(1991-),女,中国湖南邵阳人,在读博士,讲师,从事服饰文化与设计美学研究。

清代的服饰审美特征是“重装饰,轻人体”^[1],服装的装饰程度可以当作一件精美的艺术品。而清代的苏绣则是呈现此艺术品的重要元素。清代苏绣旗袍图案所呈现的审美和艺术价值极高,其所蕴含的思想和文化不仅有着丰富的现实意义和历史意义,更彰显了人们对于美好生活的追求和向往。

2 妙手生花——清代苏绣

据史料记载，苏绣在清代特别追求细腻与逼真，以达到“虫鸟可动，人物可走”的高境界。多彩的色线运用技巧，如同绘画一般，赋予了苏绣作品极高的艺术价值和视觉震撼。清代的苏绣艺术家们，以精湛的工艺和细腻的视觉效果将苏绣推向了艺术的巅峰。

清代苏绣艺术家在继承传统基础上，不断对针法进行翻新和突破，它的工艺特点可以概括为“平、齐、细、密、匀、顺、和、光”。运用多种刺绣针法，一般常用的有平针、绕针、散套、虚实针、乱针、滚针、打子绣、抢针等来表现不同的绣品图案，各具特色。使得苏绣作品呈现了更加精致复杂的视觉效果，强化了作品的立体感和动态美。

清代苏绣的艺术特色与流派是多元并存、各具特色的。苏绣工艺通过不断演变与创新，将传统绣艺妙手生花、点睛成趣的最高技艺发挥至极致。

满族人关以后，满汉文化逐渐融合，出现了“大半旗装改汉装，官袍截作短衣裳”的现象，此后，旗袍的图案的取材、取色、结构形态都具有其独特的艺术审美，是独具华美和工艺巅峰的体现。清代苏绣服饰图案的构图严谨，造型端庄稳重，选材极为讲究，工艺精湛，色彩丰富等特点脱颖而出，图案所呈现的是古代人民对于幸福、吉祥、驱邪、消灾、长寿和美满生活的殷切期望，蕴含着一种祥和的寓意。

3 图案的取材

清代苏绣旗袍的图案取材以自然气象、植物为主导，辅以动物的纹样。以生动的写实手法为主，辅以寓意吉祥的元素。从整体来看，清代旗袍图案中包含着丰富的宗教文化和民俗信息。因此可以推断，在清代这个信仰强烈的时代，人们对于生活的美好期望在服饰图案的运用上得到了充分体现（表1）^[2]。

表1 清代苏绣旗袍常用图案分类图表

类别	题材	图案纹样
动物纹样	动物类	鹿、羊、松鼠、鹤、孔雀、锦鸡、鸳鸯、喜鹊、鱼、蝴蝶、蝙蝠、蜂蜜、凤凰
植物纹样	花卉类 果实类	牡丹、茶花、芙蓉、菊花、莲荷、海棠、芍药、梅花、萱草、秋葵、兰花 桃、石榴、佛手柑、柿子、葫芦
自然气象纹样	自然类	云纹、雷纹、回纹（云雷纹）、水浪纹、落花流水纹、海水江牙纹
几何纹样	几何类	八达晕、天华、宝照、盘缘、团窠、球路、龟甲、双距、连线、方胜、锁甲、卐、四合（如意）、四出、六出
动物纹样	动物类	鹿、羊、松鼠、鹤、孔雀、锦鸡、鸳鸯、喜鹊、鱼、蝴蝶、蝙蝠、蜂蜜、凤凰

3.1 植物花卉

满族原始部落对自然万物充满神圣的敬畏，史诗中出现大量花神。满族人眼中那盛开着不同姿态花朵的植物都是能够救命的药材，而非当今文化中以花为美的装饰含义。所以，花卉图案在清代仍然很喜欢，被赋予着。吉祥的象征意义，或是借形而成，或是蕴含着独特的寓意，甚至有些还带有谐音之妙。在绘画中，花卉与人物关系极为密切，而在民间，花卉则成为人们表达感情的媒介和寄托，甚至是宗教祭祀用品。许多花卉都有自己特有的含义。如牡丹花之所以备受推崇，是因为它们象征着富贵与繁荣。牡丹与海棠相映成趣、织绣相融，象征着“荣华富贵”。海棠的“棠”与富贵满堂的“堂”谐音，形成了一种寓意深刻的音韵关系。兰花和荷花都是君子之物，象征着高雅、高洁。菊花可供酿酒之用，其名为“菊花酒”，亦有人将其与水仙花合成医药者，常饮可延长寿命，因此药花被比喻为长寿。此类组合并不受限于花型、花种或花季的限制。以吉祥寓意为基础，精心组合成图案，并搭配鲜艳的色彩，以达到完美的效果，是吉祥纹样最常见的一种形式，也是最具代表性和影响力的吉祥纹样之一。在清朝时期，吉祥图案被广泛运用，成为了一种不可或缺服饰元素。

3.2 云水纹

海水江崖纹，作为满族服饰上最具装饰性的图形纹样

之一，呈现出水、云、山崖动物、器物等多种元素的壮观组合，展现出宏伟的气势。山崖高耸于海水中央，象征着江山万代的繁荣与发展。

在清代，云纹和水纹图形被誉为“五彩祥云、天下太平、海水江崖、八宝平水”，形态万千，丰富多彩，尤其对于最高统治者而言，蕴含着深刻的寓意。它不仅代表着权力与地位，更是至高无上。在这片广袤的土地上，河流、江河、湖泊和海洋，都被统治着。

3.3 蝶草纹

满族早期服饰和偏远地区满族服饰的花缘、衣身刺绣图案中，还存留有蛾、蚂蚱、蟋蟀、青蛙等多种生灵形象，这些生灵都是春天到来时最先报春的。清代中晚期以后，这些生灵逐渐从北京宫廷服饰中消退，唯有蝴蝶形象被保留下来并被扩大使用。

蝶纹的造型上一般以蝴蝶真实的形态来表现，蝴蝶纹样飞舞造型具象生动，清晰精致，而又不失含蓄，给人以雍容华贵、轻灵的视觉美感。花蝶纹样，顾名思义指把春夏秋冬四季花卉和蝴蝶两类题材组成纹样加以彩绘。清朝旗袍上常见的花卉有兰花，牡丹，芙蓉，以及其他为大众所喜爱的花卉和蝴蝶^[3]。

3.4 龙凤纹

龙是中国龙、凤凰、麒麟、乌龟四种神兽中的一种，

是中国古老氏族中最大的一种。龙凤历来都被视为皇权、贵族的体现，男女性别的代表。

在上古时代，人们敬畏自然，崇拜神力，所以才会有这么一尊神像，可以呼风唤雨，拥有无穷无尽的神力，供人们顶礼膜拜，以求得安宁。几千年以来，龙一直被人类视为一种神奇而圣洁的存在，并逐渐被认为是一种象征。

凤凰是飞禽之首，是传说中的瑞鸟，羽毛美丽，雄称凤，雌称凰，为四灵之一。“凰”与“皇”谐音，为至高至大之意。《山海经》谓：“其全身羽毛皆成文字，首文曰德，翼文曰义，背文曰礼，膺文曰仁，腹文曰信。”凤凰的神话传说，最早流传于东方，因此有东方神鸟、长生鸟之称。

4 图案之取色

清代的色彩是有等级区分的，但一般用以服饰色彩，以红紫黄蓝绿五大色系代表不同的等级尊卑^[4]。但在“礼”与“权”的制度下，清代苏绣旗袍图案的色彩在传承传统“五行五色”基础上，不仅有满族人偏好的浓郁气氛，同时也有江南人家的清秀淡雅气质。所以苏绣图案的取色也就有了多种配色方式去呈现不同的效果。

对比强烈：常采用对比强烈的色彩组合，如红与绿、黄与紫、蓝与橙等，形成鲜明活泼、艳丽夺目的视觉效果，显得富贵华美。

同色系搭配：选用同色系不同深浅的颜色，如浅粉与深粉、淡蓝与深蓝等，营造柔和、协调的氛围，展现温婉优雅之感。

相邻色系搭配：使用相邻色系色彩，像黄色与绿色、红色与橙色相邻色搭配，既有变化又和谐统一，呈现旗袍的清秀之美。

底色映衬：浅色底色：淡粉、浅蓝、米白色等浅色底料，给人清新淡雅的感觉，适合日常穿着，与彩色刺绣图案搭配，更显活泼。

深色底色：深红、深蓝、黑色等深色底料，搭配金银色刺绣图案，显得庄重华贵，常用于朝会、祭祀、婚礼、丧礼等正式场合的袍服。

5 图案之取态

清代服饰图案的结构形态是丰富且有规律的，它用不同的元素组合来表达美好的寓意，以物抒情。

5.1 中心对称结构

中心对称结构是图案以一个中心元素为核心，向四周对称分布，如团龙纹、团凤纹等，常出现在龙袍、凤袍的前

胸、后背等显著位置，彰显皇家的威严与尊贵，给人以庄重、稳定之感。

5.2 左右对称结构

左右对称结构是以旗袍的中轴线为基准，左右两侧的图案完全相同或呈镜像对称，常见于袍服、褂子等的前后片及袖子上，像清代官服的补子，文官绣飞禽，武官绣走兽，左右对称分布，体现了严谨、规整的审美观念和等级秩序。

5.3 连续重复结构

连续重复结构是由一个或几个基本图案单元，按照一定的规律和方向连续重复排列，形成带状或面状的装饰效果，如二方连续、四方连续等。其中，二方连续图案常出现在旗袍的边缘部位，如领口、袖口、下摆等，起到装饰和勾勒轮廓的作用；四方连续图案则可覆盖较大面积，使旗袍图案更加丰富、密集，富有节奏感和韵律美。

5.4 组合式结构

组合式结构是将多种不同的图案元素组合在一起，形成一个有机的整体，如花卉与动物、人物与花卉、几何图形与自然元素等相互搭配，层次丰富、寓意深刻。一般在旗袍的前胸、后背等部位常以大型花卉图案为主体，周围搭配蝴蝶、蜜蜂等昆虫图案，或再加上一些几何纹作为边框，展现出华丽、精美的艺术效果。

5.5 刚架式结构

骨架式结构以几何图形构成骨架，如多边形、圆形、米字形等，在骨架内部填充花卉、动物等图案，常见的有八达晕、锦地开光、龟背纹等。这种结构使图案具有很强的秩序感和空间感，同时也增加了图案的层次感和丰富度。

6 结语

清代旗袍上的苏绣图案是满汉服饰文化融合的产物，图案作为清代社会思想、观念存在的表现形式是作为符号文化的体现，具有装饰性、象征性和寓意性^[5]，它的功能性转化，承载着的清代人的审美风俗和人文情怀。

参考文献

- [1] 孔雅艳.清代满族女子服饰的变迁[J].中国民族,2010(12).
- [2] 杨梦雅.当代旗袍上的苏绣纹样设计研究[D].苏州:苏州大学硕士学位论文,2019.
- [3] 周洋.清代蝶纹在现代饰品设计中的创新应用[D].银川:宁夏大学硕士学位论文,2021.
- [4] 林聪瑾,罗戎蕾.清代服饰文化研究综述[J].丝绸,2019(7).
- [5] 袁蓓,王小平,初建杰,等.符号学视角下的清朝宫廷服饰纹样特征分析[J].西北工业大学学报(社会科学版),2010(3).