

魂牵中国风

——以《花样年华》分析服装在影视作品中作用

苑锺元 河北大学艺术学院

摘要：一曲古有风韵的旗袍之曲；一个讲述仇恨与爱情的花样世界。《花样年华》是一曲中国传统的高山流水，服装造型犹如曲调一般多变却不离其宗；始终以旗袍为主体打造属于王家卫自己的花样世界。这部影片中的旗袍十分出彩，服饰成为两部影片的独到亮点，借此影片对比分析服饰在电影中的作用。

关键词：花样年华；旗袍；服饰；影视

一、《花样年华》的服饰意义性

- (一) 服饰的时代性意义
- (二) 服饰的国别性意义
- (三) 服饰的主题镜头性意义
- (四) 服饰的时尚美学性意义

二、《花样年华》服饰延展性

- (一) 服饰所具有的怀旧延展情怀
- (二) 旗袍对女主角风情的延展性
- (三) 道具对旗袍风情的延展性

三、《花样年华》服饰的时尚风潮

(一) 共同点

1. 服饰的时代性意义。《花样年华》里，王家卫将故事设置在 20 世纪 60 年代。这个时代敏感而娇羞，拥有着一种不知名的戾气，刚烈的让每一个碰触它的人都小心翼翼。旗袍的全盛时期并不在此，但是王家卫却把一场视觉盛宴搬到了旗袍风靡的 20 年以后，用自己的镜头和智慧打造属于自己的旗袍世界。

2. 服饰的国别性意义。一部具有年代感的影视作品不止具有属于自己的年代标签，还一定具有承载其存在的国家载体。《花样》具有很强的国家指示性。提到《花样年华》多数人都评价其是一部具有中国特色的影片，至于原因，也大多是因为强烈东方元素——旗袍的突出重复运用。旗袍是中国独特的服饰标志，是东方女子体现婉约身材的重要道具。旗袍早在民国初年盛行，王家卫也用旗人之袍来塑造了一个属于中国的情爱故事。

3. 服饰的主题镜头性意义。服饰是电影中十分重要的元素，在电影的世界里，服饰是导演构思的重要组成部分。服装的风格色彩甚至细节都是镜头语言运用的主要考虑对象。在《花样年华》中，服饰对主题和镜头的作用也显得十分重要。在主题和人物刻画上：从总体上来看，苏丽珍的旗袍大多以暗色调为主，尤其以黑，白，灰三色为主。这几种颜色都十分的素气，和王家卫打造的灰暗色调相协调。符合了影片的整体环境，契合了黯然的整体基调。但是在苏丽珍的旗袍里，却也有一身红色旗袍显得尤为乍眼，在影片主题基调上来看，似乎红色显得相当的格格不入，但是就是这样的一抹红，却利用暗喻的手法表达出他们的爱情的萌芽。从镜头来看，旗袍颜色的多变也就成了镜头色彩的饱满。

4. 服饰的时尚美学性意义。在为影片内容主题和镜

头语言服务的同时，服饰也具有其独立性。服饰本来就是一门独立的艺术和学科，是一种高雅的时尚。《花样年华》中也是一种服装风格贯穿始终——中国旗袍，东方之美。旗袍是一种相当难以驾驭的服饰，对女性的身材要求极高，但是一旦做到，就能将东方女性的神韵和婀娜多姿的身材淋漓尽致地展现。旗袍整体收紧，也没有太多的暴露，这样一来，一种神秘感就油然而生。展现了东方独有的含蓄和灵动之美，其美学意义也得到了体现。

(二)《花样年华》服饰延展性

1. 服饰所具有的怀旧延展情怀
2. 旗袍对女主角风情的延展性
3. 道具对旗袍风情的延展性

《花样年华》具有鲜明的王家卫风格，每一个观众都可以在这部影片中牵绊出不同的情怀，但无论怎样。旗袍在王家卫希望给观众展现的一种怀旧风情中起到了十分重要的作用。怀旧首先要有“旧”可怀，王家卫选取的“旧”的切入点——“服饰”是一步漂亮的棋。旗袍拥有大众化的群众基础，被大多数人喜闻乐见，是一个年代的重要特征。旗袍的运用不只是一种服饰，更是一种情怀。

张曼玉作为本片的女主角是这部影片的另一成功之处，曼玉果真是曼妙碧玉，身材的婀娜多姿，驾驭旗袍的能力几乎达到了凌波微步的地步。在这部影片中，苏丽珍好像就是为旗袍而生的，一种由内而外的神秘之美溢出屏幕，直沁人心。曼玉与丽珍，旗袍与爱情，观众只需要静静的注视这安静的魅力，什么都无需做，什么不要说。镜头自会为你勾勒出一幕幕的东方线条，灵魂曼玉。

道具的使用也在为影片服务，一种怀旧的基调，20 几件多姿的旗袍，道具也在一定程度上延展了这种内涵。绣花鞋和留声机是两个重要道具。

绣花鞋和其他元素一样，十分具有中国特色，在主题上鞋丢人走，人走爱留。

留声机在环境的架构上也起到了一定作用，留声机的存在是年代感的体现，是旗袍所展示出来的优雅之美的延展。

(三)《花样年华》服饰的时尚风潮

《花样年华》带起了一阵旗袍之风，东方之美，风韵犹存，优雅肢体，神秘之魂。旗袍在影片中也被赋予了新的含义，在后续服装的设计上也更有迹可循。

观之一“服”，可知全豹，服饰在影视作品中有十分重要的意义

自然，在服饰的研究之路上影视人也要越走越远，不断探索。

参考文献：

- [1] 王文丽. 浅论《花样年华》电影作品中服饰所呈现出来的文化内涵[J]. 电影评介, 2015.
- [2] 冯泽民, 刘海清. 中西服装发展史[M]. 中国纺织出版社, 2015.
- [3] 范康宁. 浅析旗袍的发展与演变[J]. 美术大观, 2010.