

旗袍变奏曲

长春吉林农业大学人文学院

李馨童

摘要: 旗袍是中国深厚的文化的脉络中, 发挥到极致高贵, 大素大雅, 端庄而不失谦和的国粹。是近代中国妇女服饰的最大特点, 当代服装设计为了继承旗袍本身那种纯粹的东西, 更需要的是创新求变、丰富其内质, 使其多元化。因此, 研究其形制、发展以及人们的穿衣观念, 能更好地将旗袍的当代设计发扬光大。

关键词: 旗袍 改良旗袍 设计理念

一、旗袍起源

旗袍——最具中国传统特色、最具民族代表性并且最能展示东方女性美的经典服饰。

“旗袍”是中国东北部的少数民族以满族为代表的一种上下连体式的服装。它起源于十六世纪中期满族妇女的民族服装, 它是伴随着这些民族的生存状态与社会形态的不断进步而诞生和演变的, 如果把旗袍放到中华民族的整个服饰体系之中, 那么显然它应该是袍的一个分支。最早, 旗人穿的旗袍, 一般是不过脚的。只有满族妇女要出嫁时, 才会穿过脚的旗袍, 作为出嫁礼服。

通过比较我们会发现, 旗袍与汉族的袍在形式上是有很大区别的: 汉袍最早是作为深衣的一种内衣穿用的, 以后才演化、升格为外穿的衣服, 而旗袍、蒙古袍等中国北方少数民族的袍就一直作为外服来穿用的。

在经历了 300 多年的变化后, 旗袍以其经典的修身剪裁闻名, 在上世纪 30 年代的上海曾风靡一时, 掀起一股颓废风尚。华美的刺绣、精美的手工艺、奢华的丝绸纽扣和多层镶边设计是早期款式的特点。在二战的中, 身着旗袍、端着酒杯、说着一口流利英语的丰姿飒爽地在各国权贵的酒会上的宋美龄, 让那些大鼻子的老外不禁发出惊叹: 中国的旗袍是世界上最性感的服装。在那个令人唏嘘的英雄辈出年代, 有那么多著名的女人, 这些女人几乎都与旗袍有关, 而那些著名的男人身边, 也都站着一位身着旗袍的女人。而遗憾的是, 到了当代, 却再也没有比旗袍更尴尬的服饰了。

到了四十年代, 旗袍再度缩短, 而袖子则短到可以全部去掉, 几乎又回到二百年前的长马甲时代, 所不同的只是更加轻便合体, 变成流线型了。从 20 世纪 50 年代起, 为了适应现代生活需要, 服装设计师对中国的旗袍开始不断地进行改良, 使这种民族服装既具有东方特色, 又符合世界时装的流行趋势, 具有优雅贤淑气质的旗袍, 已经得到了国际公认。

二、当代旗袍

自上世纪 70 年代后, 逝去多年的中国服装又迎来了崭新的春天。在许多人的眼中 80 年代将又是旗袍鹤立鸡群的时期。“开放式”正悄悄的走来, 人们爱美的天性不再被禁锢着, 当年大受青睐的旗袍理应会再次获得新生和发展的空间。但实际上, 旗袍“流行风”并未再度袭来, 而只少数高龄在穿。不能否认旗袍在改革开放了的国土上已显得有些落伍。多年以来, 自力更生的中国人与新鲜事物接触勾起了人们躁动的心态, 他们憧憬未来, 渴望外面的精彩世界。在这一时期, 连衣裙、喇叭裤、发式、鞋袜……从头到脚的追求着并模仿着西方的一些穿着形式, 人们便开始疯狂的追求外来的东西了。他们再无暇重温昔日旗袍的旧梦, 更不会去平心静气的去做旗袍的审美者。人们今日的生活方式改变也影响了传统旗袍的再度流行。

20 世纪 80 年代末, 女性们的理想形象又有所改变。高条细长、平肩窄臀的身材为人们所向往, 在一些反应 30 年代的影视作品中, 便出现了当代旗袍的“修正版”, 显而易见, 这是人们将 80、90 年代的审美观映射到了以前的岁月中。时装化的旗袍或是旗袍风味的时装, 是这一时期设计界的焦点, 时装表演和参赛的作品中常有被演化的旗袍出现。

三、现代旗袍

近十几年来, 所见到的改良过旗袍, 受国际时装流行思潮影响较大, 一时间变成低领、无袖、紧腰、高开衩、超短、袒胸、裸背等各种形式变化无穷, 珠片、刺绣、毛皮、印花等工艺装饰大放异彩, 颜色绚丽、跳跃, 大胆突破了旗袍的旧有模式。从此, 传统的满装又被注入了新生力的血液, 赋予了青春的活力。旗袍与现代时装联手共存, 从一种崭新的角度, 用一种崭新的观念, 抒发了一种崭新的情怀。

现代旗袍以其独特的手工艺装饰、正宗面料图案和时尚剪裁激发设计师们的设计灵感, 如东方风情的花卉印花图

案、真实感刺绣和突起表面的效果装饰、对比色调或使用同种颜色不同色度的滚边、斜纹衣领或裙边轮廓等。走进现代旗袍:

(一) 若隐若现

复古旗袍采用的网状面料和精美蕾丝边优雅地融合在一起, 打造出个性的网孔图案和层叠面料的外观。如采用丝绸或合成网眼织物、网孔织物和蕾丝、抽象的花卉和叶片图案和透孔织物面料可以搭配出对比色调强烈的若隐若现的效果。

(二) 迈向主流

在 20 世纪, 随着中国女性教育程度的提高和妇女解放运动盛行, 更多朴素而阳刚的面料成为旗袍设计中的主流面料, 如极具纹理质感的毛织物、简约而优雅地小面积提花织物质等, 60 年代的正装旗袍设计再度迎合了这种风尚, 成为具有古韵而符合现代审美的理想设计。

(三) 华俏表饰

现代工艺的的不断革新为旗袍设计带来了更为先进的刺绣工艺和表面装饰, 也给现代面料带来了无限的发挥空间, 如花卉图案丝绸刺绣、铺棉几何图案、东方和巴洛克风情凸花纹织物和提花织物设计等。

旗袍, 是一种内与外和谐统一的经典传统民族服装特色。以其流动的旋律、潇洒的画意和浓郁的诗情, 展示出东方女性的贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。旗袍追随着时代, 承载着一个民族的文化, 彰显着修养, 体现着美德, 这些人文因素使旗袍成为中华女性最具代表性的传统服装。对这种服饰中蕴含的诸多文化因素的诠释, 使我们了解中国的传统文化底蕴和对服饰的内涵, 也是我们用来改良现代服饰形式最好的理论利器。

参考文献

- [1] 《中国服饰》, 总第 33 期, 中国纺织出版社, 2010, 10.
- [2] 《唐装的尴尬》, 胡月, 美术观察, 2003, 06.