

从《花样年华》引发的旗袍风潮解读旗袍文化

【摘要】《花样年华》引发蕴藏在中国人心中的旗袍情结,甚至在海外带起一阵旗袍涟漪,探究其中的缘由,不仅因为旗袍这种传统服装在戏中被表现得唯美,更因为旗袍具有超越历史和超越民族的独特魅力。

【关键词】《花样年华》 旗袍 文化

《花样年华》是王家卫早期所导的一部电影,男女主角分别是梁超伟和张曼玉,影片以华美、舒缓、伤感的镜头,诉说了一个在相逢恨晚的花样年华里的错爱故事。电影所选取的题材并没有什么新颖,讲述了一个关于婚外情的陈旧的话题:梁超伟饰演的周慕云的妻子与张曼玉饰演的苏丽珍的丈夫在他们不知不觉间发生了婚外情,为了探寻各自配偶出轨的原因,两个被配偶遗弃的人开始见面,共同商量未来可能出现的事情。随着时光的流逝,在别人的闲言碎语中,两人发现了自己心底最不愿发现的秘密:他们已互相地深爱对方。两人经历了初识、好感、相爱及其最后的爱欲不能的逃避等几个阶段,最后,当周慕云从新加坡回来寻找当年爱的踪迹,却与苏丽珍擦身而过,失之交臂,给我们留下无尽的遗憾与想象。

《花样年华》是一部充满着怀旧情绪的电影,影片以其特有的美感冲击人们的视觉,其中旗袍、留声机和街灯是贯穿影片的最摄人心魄的三大魅力所在。

一、旗袍包裹下的凄美爱情与孤独人生

《花样年华》中女主角张曼玉在片中从头到尾都着旗袍亮相,30多套旗袍采用各种花色布料,加上纤细合度的剪裁,令张曼玉匀称的身材显得更为玲珑有致,其美仑美奂的各种旗袍造型,把东方女性的温婉风韵体现得淋漓尽致。

据说这30多套令人“惊艳”的旗袍,都是由香港美术指导大师张叔平亲自设计,而布料还是他多年来的私人珍藏,质料和花式都是绝版,然后再请最好的剪裁师傅来制作,因此每件价值约5000港元,总共30多万港元。

在影片中,随着幽暗的灯光和舒缓忧伤的背景音乐,张曼玉不断变换着旗袍的颜色和款式,人们更加领略到了一个东方美人的古典气质。令人眩目的旗袍使张曼玉时而忧

郁,时而雍容,时而悲伤,时而美若桃花。每一件旗袍都代表了女主角对爱的渴望与无奈。王家卫这位巨星级导演通过影片展现了东方女性旗袍下的人生故事。

张曼玉在电影《花样年华》中的旗袍统一采用高领、圆襟、十字袖、过膝的设计,跟随场景与故事情节的发展展示旗袍不同色彩与图案,暗示主人翁丰富、细腻的情感世界。张曼玉曾指出,她是用旗袍去感受女主角的内心。由于身穿旗袍,身体的活动受到影响和限制,连带说话的声音,四肢的活动、站、坐的姿态都与平时不一样。因为衣服紧得令她动弹不得,更促使她进一步感受女主角压抑而不敢表达的情感。旗袍像一把道德标尺,套在女主角的身上,没有丝毫的宽松,不容许些许的放纵与出轨。因此,银幕上的苏丽珍永远是言行谨慎、步态平稳、循规蹈矩。我们在张曼玉身上不仅体会到东方女性所蕴含的独特魅力,也体会了那个时代的怀旧情绪。

随着电影在内地各大城市上映,许多地方刮起了阵阵旗袍风。该片在广州举行映式时,张曼玉和王家卫二人同时出席、主办方还专门安排了一个别出心裁的旗袍时装秀,张曼玉在戏中穿过的旗袍一一亮相,激发了很多女观众的“旗袍情结”。许多女顾客到中式服装店定做旗袍,有的甚至拿着张曼玉的剧照,要求“做一条与这个一模一样的”。“花”片在京上映时同样吸引了大量少妇观众,有人甚至仅仅为了欣赏曼玉旗袍而掏钱进影院。为此北京举办了一场名为“东方女性美、梳妆好年华”的旗袍秀,以配合该电影的演出。《花样年华》不仅在内地引发了人们的旗袍情结,在海外也引起了阵阵旗袍热,当电影在英国上映时,英国人举办了多场旗袍展,欧洲甚至出现了一批“曼玉旗袍迷”。

为什么《花样年华》引发蕴藏在中国人心中的旗袍情结,甚至在海外带起一阵旗袍

潮流?探究其中的缘由,不仅因为旗袍这种传统服装在戏中被表现的很唯美,更因为旗袍具有超越历史和超越民族的独特魅力。

二、旗袍的昨天、今天与明天

旗袍是中华女性最具代表性的传统服装。霓裳羽衣、凤冠霞帔,旗袍的繁华尊贵令中国女人更加端庄、柔美、娴静、高雅。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足与旗袍构成众多的曲线,巧妙地结合成完美的整体。旗袍的袖口代表着一种神秘的文化性格,旗袍的开衩时隐时现女性美丽的腿部……着旗袍的女人,行动处,如和风拂柳,轻柔秀美;宁静时,又如处子,泰然俊雅。如此浓郁厚重的美,正是因为旗袍有着中华五千年文化的内涵……

旗袍源自古代蒙古游牧民族女子的袍服,至清代满族承袭了这种服装。满族入主中原后,实行的是八旗制度,凡编入旗籍者,都被称为“旗人”。旗人所穿之袍被统称为“旗袍”,其中包括朝袍、蟒袍和常服袍等。后来则将妇女的家居之袍称之为“旗袍”。

旗袍的最初造型是宽腰直筒式,袍长及于足面,加许多镶滚。面料多为绸缎,袍面绣满花纹,袍领、袖、襟、裾等处均有几道花缘或彩芽儿,其后,又发展出了“十八镶”的装饰手法,即镶上18道边才算是最美。穿在身上花团锦簇,修长亮丽,再配上俏丽风雅的绸冠和别致的花盆鞋,造就一种端庄沉稳的古典风格。

在清末至辛亥革命间,满族旗女穿的旗袍式样仍十分保守,一直到20世纪20年代,由于受到世界服装潮流变化的影响,旗袍的款式产生了较大的变化。其特点是腰身宽松、袖口宽大、袖长及手腕以下10厘米。身长适中覆小腿肚,开衩及中便于行走。但不久,由于受到欧美服饰的影响,袖宽缩小,滚边改窄,衣长仅过膝,比以前更称身合体了。

1929年,当时的国民政府颁布服制的条

例,规定旗袍为“齐领,前襟右掩,长至膝与踝中点,与裤下端齐,袖长至肘与手脉中点,色蓝,纽扣六”,这是典型的旗袍式样。自此旗袍开始大规模盛行,它作为中华传统服饰最具华彩的章节流芳至今。

20世纪30年代,旗袍进入鼎盛时期,改造和创新更加频繁,旗袍成为当时中国妇女最时髦的服装。首先旗袍的服饰形式进一步受到西方立体服饰造型的影响,开始向立体结构造型的形式转化。旗袍造型在许多细节上都汲取了西式服装的造型元素,采用收腰、收省的手法来显现女性人体之优美。比如,领子的设计,先是崇尚高领,后来又流行低领至无领。袖子时而长过手腕,时而又短及露肘,两边开衩开得很高,腰身变的极窄,更合体的设计彰显出女性的体型曲线。旗袍的风格也趋向多样化:垫肩双襟绢花装袖旗袍,衣长较短,较为通俗,多为一般大众妇女穿着;无袖紧身开衩旗袍衣身较长,比较适体,多为思想比较解放的妇女穿着;织锦缎无袖双襟旗袍,衣长可长可短,上乘高贵,多为经济富裕妇人穿着。并且当时一般旗袍开襟都用暗扣,外表用花扣装饰,所采用的图案多为龙、凤、孔雀、福、寿、喜、吉祥等图案,以表中华民族五千年来的传统文化,同时体现东方女性服饰的艺术美。

40年代起旗袍样式变化趋于简便、轻便,并且越来越多地揉进了西方服饰的风格,更加注重曲线美,强调腰和胸的对比,以凸显女性窈窕多姿的身形。特别是三四十年代上海人创造的“海派”旗袍,把中国旗袍推上了登峰造极的境地,从上海风靡全国,成为当时的

旗袍主流。那时最为时尚的装扮——北方城市的女士喜欢穿浅色士林蓝布旗袍,再披挂上粗粗的毛衣、夹袄、长围巾,很有些书卷气;上海的女人则更喜欢桃红柳绿的绛罗绸缎和碎花细格布,在服装搭配上也讲究中西合璧:西式外套、裘皮大衣、长呢大衣,再配之以波浪长发和高跟鞋,成为当时最时髦的打扮。

进入50年代,广大妇女与男子们一样走上社会的各行各业,献身于新中国的建设。这时的旗袍多数做得很贴身,小袖口,不能适应大幅度的运动,使妇女们在社会活动中感到极不方便,再加上新时代的来到,使人们更乐于接受一些新颖的东西。因此,从50年代后期开始,广大的劳动妇女渐渐地以上衣下裤的装束替换了旗袍,但在一些重大喜庆日子和外事活动时还常能看到具有民族文化特色的旗袍的出现。到了60年代中期,旗袍被斥为“四旧”而被彻底否定,旗袍被封存在历史的记忆中,直至八十年代后,随着中国的改革开放和经济复苏,旗袍这种曾为中国女性喜爱的服装又重新回到人们的视线中。

今天,旗袍作为中国民族服饰中一枝奇葩,散发出了恒久、迷人的魅力。其款式和花样变得越来越繁复绚丽。在构造上,采用琵琶襟、如意襟、低襟、高领、低领、无领等,同时又把绘画等姊妹艺术也作为旗袍装饰的手段,那些画有花、鸟、京剧脸谱等图案的旗袍,不仅设计新巧,而且风格典雅。另外,生产技术的创新、工艺流程的改进、新材料的使用,都为旗袍形式的发展注入了新的血液。旗袍不但成为女性的生活常服,更成为象征中国民族风尚,凝聚历史传统的社交礼服。许多公众

人物、歌星、影星在重大的国际社交场合身着旗袍,成为国际服装舞台上一道亮丽的风景,为旗袍的推广起到了推波助澜的作用。

当前受“越民族,越世界”,思潮影响,旗袍又成为服装设计大师们所钟爱的对象,森英惠、三宅一生、加利亚诺以及国际上许多知名服装设计师都不同程度地利用了中国传统旗袍作为创作素材,使旗袍这一古老的中国服饰如明珠一般更为璀璨耀目。

三、结语

最是那一低头的温柔,像是一朵水莲花不胜凉风的娇羞。当身着一袭美丽旗袍的女子袅袅婷婷地向我们走来,水样的女人,水样的心思,一袭旗袍造就了完美成熟女人的经典。即使没有金银相衬、珠玉点缀,一领一叉一窈窕,古典优雅、内修外敛的表达,也能把女人的妩媚、温柔与性感演绎到极致。旗袍之于中国女人甚至整个中华民族,是一个美丽情结,是一个花样年华的梦。这种由中国人自己创造的服饰,不但深深扎根于中华文明的沃土之中,也必然成为世界服饰文化中的瑰宝。

参考文献

- [1]王玮.旗袍如花 年华似水——我看《花样年华》福建艺术2001年第3期。
- [2]李艺等.解读旗袍的服饰语言及其魅力 湖南工业职业技术学院学报 2006年12月。
- [3]邢声远.旗袍的起源与发展 浙江纺织服装职业技术学院 2006年12月。

作者简介

张富云,开封大学工艺美术学院讲师,研究方向:服装设计。

(上接68页)

很震惊全班同学都对这段话印象深刻并且每个同学似乎都从中得到了启发……

三、要诚信

战国时期的大思想家荀子说过“人,力不若牛,走不若马,而牛马为用,何也?曰:人能群,彼不能群也。”人没有野兽的爪牙之利,没有飞禽的翱翔之便,但是却能征服自然,成为自然的主人,重要原因之一,就是人与人之间能够建立各种关系,从而形成一个分工协作、互相依从、配合默契,井然有序的强有力的群体。人为什么能“群”呢?他们建立各种关系的首要前提又是什么呢?这个问题只有一个答案,那就是“诚信”。《恰同学少年》一片中多个情节涉及这一概念,其中尤以毛泽东等人参加湖南第一师范学堂入学考试一节最为精彩,给大家的印象最深。刘俊卿出于嫉妒偷试卷,毛泽东出于意气代答

试卷,萧子升出于惭愧和自责决定面对以及后来毛泽东、萧子升、萧植蕃三人坦然承认代考错误,这之中充满着诚信与不诚信的冲突和较量,充满着人们对诚信的信仰与坚持。事件虽然平常,但给每个人的震撼是强大的。影片介绍说“这堂师范学校给毛泽东上的第一课,是那么深刻的留在他的记忆里,多年后,在陕北接受美国记者斯诺的采访时,他曾坦诚的回顾并深刻反思了自己年少时代的这次冲动。”我想,这也在我们同学的头脑里留下了深刻的印象,他们开始重新审视自己的行为,开始为自己考试作弊,为自己认为作弊也无所谓的想法感到羞愧了。当然,诚信的含义太丰富了,除了“诚实、讲信用”以外,在大家的讨论中更延伸出了“学会克制、设身处地替别人想、讲究礼仪”等若干个层次。

一部电视剧成就了一堂思想政治课,通过观看影片之后的讨论,班内所有同学经过了“感动——反省——行动”的过程,思想好比得到了重生和再塑。有人说,思想工作要注意采取最有效的、最得体的方法,“晓之以理,动之以情”才能使人与人之间在认识上取得一致,情感上产生共鸣、行动上达成协议,那么最有效的、最得体的方法在哪里呢?他就存在于我们平常的生活中,存在于那些让我们感动的事物中。

作者简介

常晓丹,唐山师范学院滦州分校讲师,长期从事汉语语言文字和儿童文学教学研究工
李志江,唐山师范学院滦州分校讲师,长期从事音乐教育教学工作。