

浅谈当代中国电影中旗袍的表现

● 廖媛秀

旗袍是中国女性比较独有和明显的一个服装特色,在世界的文化发展以及电影进步运动中,都具有重要的意义和作用。女性穿着旗袍的形象,既代表着女性身份的束缚,又是一种女性解放运动和女权崛起的表现。因此就针对中国电影中旗袍的表现和具体形式,提出一些简单的分析和思考。

一、 旗袍服饰的发展与电影的关系

(一) 早期中国电影中出现的旗袍

在我国许多电影当中,都会出现旗袍这一元素。一方面旗袍是我国女性独有的形象符号,代表了一种不可替代的古典美。在中国的早起电影当中,出现了较多的旗袍形象,从1905年我国第一部电影诞生之后,一直到1949年之间,所有的电影都可以被称之为早期电影。在这一阶段当中,女性的穿着和形象展示,主要就是体现了当时社会所反映出来的现状,也是当时社会的真实写照。而那个年代,旗袍还比较风靡,所以在当时的电影当中旗袍的影子还很容易找到。费穆的《小城之春》,郑正秋的《一江春水向东流》都大量的出现了女性的旗袍形象。因此也可以说,女性旗袍形象的出现,在我国的早期电影当中就已经有所展现,而当时的主要作用就是对社会以及年代感的一种体现。

(二) 年代戏的标志

在我国现存的电影当中,旗袍做为年代戏的标志,具有一定的代表性。但是在新中国成立之后,新的政治制度出现,过去的封建社会现象有所改善,女性角色受到抑制的情况也有一定的改变。所以旗袍已经逐渐淡出了主流的市场,不再成为社会的主流服饰。之后在电影中所看到的旗袍形象就与现实社会有一定的脱离,它代表的也逐渐变成了一种历史形象的展现,并没有了太大的发展。新时期电影中旗袍

的展现,大多数表现的都是一种非正面的女性形象,他们大多数受尽欺凌和侮辱,纸醉金迷的同时软弱依附,缺乏独立的人格,在电影《天堂口》中,舒淇扮演的舞女形象,表现的恰好就是一种无法掌握自己命运的形象。而这一形象所要描述和展现的,也恰好是一个时代的缩影,是对历史的一种回顾与展现。

(三) 旗袍的经典与时尚的结合

对于旗袍经典的形象,已经被许多的电影展现了出来,但是将旗袍进行创新,以及与时尚的结合和重组,则是交给一些导演来完成的。许多导演对于旗袍的发展都具有自己独到的看法与见解,他们似乎能比常人更轻易地发现旗袍在中国女性身上独有的魅力。在我国电影当中,实现旗袍经典形象与时尚重塑的最佳表现影片就是《花样年华》,在片中张曼玉旗袍形象的变化可以说是万分美丽和妖娆,展现出了中国女性穿着旗袍之后所具有的独特魅力。甚至在某种程度上来看,它更像是著名设计师张叔平的个人服装发布会,具有超级广泛的传播力和影响力,也使得旗袍这一元素在电影中的应用与展现瞬间被提升到了一个全新的高度,成为人们热议的话题。

二、 电影旗袍造型的表现分析

(一) 以张叔平旗袍造型为例

1. 服装

张叔平在服装设计方面,具有一般设计师所不具备的灵感,尤其是针对旗袍的设计,更是有自己独到的眼光。在《花样年华》中,张曼玉所穿旗袍的变化和设计更是发生了较多的变化。《花样年华》主要是花样和印花上的变化,过渡色、对比色以及撞色的设计,更是为旗袍的古典美带来了更多的提升。因为这部电影受到了香港思想潮流的影响,而在香港地区,更是深受西方文化和审美的熏陶与影响,使得旗

【作者简介】廖媛秀,女,江西抚州人,江西服装学院服装设计与管理学院讲师,主要从事服装结构与工艺;民族服装(唐装、旗袍类)研究。

袍的设计依旧不能摆脱立领造型,另外西方人更加强调人的曲线凸显,所以旗袍的设计也围绕人的胸、腰、臀展开设计亮点的找寻。

2.道具

所谓的道具,就是与旗袍的造型相辅相成,彼此之间相互和谐,营造美感的一种手段。例如影片《2046》中巩俐所佩戴的黑色手套,与她所穿着的黑色旗袍,就构成了一种不可描绘的神秘感。在整部影片当中,手套已经不仅仅是一个道具,而是与旗袍相互和谐的一种展现,也是带给观众一种独特和谐美感的方式。

3.化妆

在张叔平所参与设计服装以及道具,装饰和妆容的影片当中,似乎每一部影片都会因为不同的内容,产生完全不同的化妆效果。毕竟每一个主题都有所差别,同时所搭配的旗袍颜色、样式也都完全不一样,所以化妆要以配合服饰和配合演员表演要求来展开。例如影片打造的是纸醉金迷的舞女形象,那么她的服装颜色将会偏深色,妆容会比较注重眼妆和唇妆,打造一种浓妆效果。而反映江南纯洁少女的形象,则应该选择相对素雅的淡色做为服装的颜色,而妆容以清新的底妆为主,这样的妆容才可以更好的与服饰相配,体现出旗袍的美感以及影片想要塑造的人物形象。依旧拿《花样年华》为例,整部影片所展现的是一种艳俗的效果,因此女主角的妆容打造也就相对热烈而奔放,妆容凸显于烈焰红唇,深邃的眼妆更是有利于人物形象的打造。

4.发型

在中国的传统女性形象打造中,造型一直都是非常重要的方面。中国女性自古以来就非常注重发型的打造,包括古代皇宫中的女子,都有头戴发簪等发饰来美化自己。在上个世纪二三十年代,上海最流行的发型主要是短发,例如《金陵十三钗》中许多的女学生形象都是这样打造的,具有一种清纯的感觉在其中。同时发型与旗袍的完美结合,恰好可以有效的实现对当时女性形象的一种展现。

三、旗袍与女性形象塑造

(一)女性身份束缚

从旗袍的起源来看,实际上旗袍是清朝满族人旗装的演变,而旗装与旗袍之间最为明显的区别,

就在于旗装是宽松的,而旗袍是紧身的。而从旗袍这种贴身设计来看实际上也是为了更好的体现女性的身材凹凸感,在某种程度上这种类似于压迫感的形象展示,也是更为吸引男性关注的手段和方法。甚至还可以理解为以牺牲女性身材带给男性的一种性暗示。所以在很多时候,旗袍虽然可以起到凸显女性完美身材的作用,但是实际上也对于女性身份具有一种严重的束缚。

旗袍自一上身,就有一种让人仪态端庄之感,同时也更能够体现出对女人的一种行为规范。在人类长期的发展过程当中,审美的标准一直都是由男性来制定的,所以旗袍具有美观特点的同时,实际上也是男性对女性行为和审美的一种规范。例如电影《色戒》中,王佳芝到裁缝店里,换上被改得紧身到喘不过气的旗袍之后,却被老易连声称赞,这就足以体现出对女性身份的一种束缚和压抑。而旗袍在其中的作用,由最初的压迫女性,逐渐转变为女性主动地接受压迫,这就足以体现出旗袍对于女性人格的一种压迫。

(二)抑制女性意识的崛起

在中国的许多电影中,一方面体现出女性被压迫的现状,而另一方面,也会有一些展现女性意识崛起的内容。但是在电影的最终阶段,女性意识的崛起也都受到了抑制,这和旗袍无关,但是却在女性穿着旗袍当中有所展现,旗袍就像是一种象征和代表,体现了女性意识无法真正崛起的现状。例如《天堂口》中的舞女,她值得炫耀的是自身独特的美貌以及男人为他倾倒的魅力,但是她的可悲也在于自身的地位卑贱,最终面临的只有男人的捉弄以及死亡的绝望。旗袍在这部电影中,实际上就是对舞女形象以及舞女想要认知自我意识的一种抑制,这对于后续电影发展当中,女性意识的崛起受到抑制和阻碍,具有重要的指导意义。

结语

当代中国电影当中,融入旗袍的元素已经成为反映一个时代的重要方式。在许多导演和设计师的精心安排下,旗袍还具有了更多的象征意义。因此在未来的电影发展道路中,更应该强调旗袍在其中的表现意义,更好地体现出旗袍所不可替代的意义和代表着中国古典美的作用。