旗袍造型变迁及其审美研究

侯 霞

(黎明职业大学,福建 泉州 362000)

【摘要】旗袍是中国传统服饰文化当中的一颗璀璨之星,是展示东方女性之美的经典服饰代表。旗袍的漫长发展,尤其是造型的不断变迁,记录着不同民族和不同地域文化之间的融合。通过对旗袍造型演变过程的梳理,以期探寻其背后所承载着的中国人几百年不断变化的审美文化差异。

【关键词】旗袍;造型;审美

Doi:10.3969/j.issn.2095-0101.2017.02.014

中图分类号: TS941.12 文献标识码: A

文章编号:2095-0101(2017)02-0038-04

旗袍是中国悠久服饰文化中璀璨而绚丽的重要部分,被国内外公认为中国女性以及世界华人的传统服装,民国时期更是被官方定为"礼服",至今也常常被誉为中国的"国服"。旗袍的产生与发展有300多年历史,旗袍的款式特点、造型结构和装饰风格等审美形式的演变更像是中国传统服装变迁的缩影,记载着社会发展的印记,凝聚了不同时代的民族精神和审美倾向。随着社会政治和经济的发展,旗袍在不同阶段虽然不断地吸收了多元的文化因素,却始终保持着东方女性特有的温柔典雅之美。旗袍,不单单是一种民族服装,更是中华文明的一种象征、一种东方韵味之美的标志和一种民族特有的骄傲。

1 旗袍的造型演变阶段

根据中国古代服装史的记载,袍服的历史至今有3000多年,是一种上下连裁的服装形制。王宇清教授在其著作《历代妇女袍服考实》中说:"上溯周、秦、汉、魏,下到宋、明的妇女服装,本是袍服和裙服同存并行,而以袍型长服为礼服^[1]。"袍服历经了中国历朝历代,发展至清朝,虽然依旧沿袭了袍服的基本形制,但是旗人的袍服有自己民族的鲜明特色。《辞海》中对旗袍的解释为:"旗袍,原为清代满族妇女所穿用的一种服装,两边开衩,袖长 2.4~3.0cm,衣服边缘绣有彩绿。辛亥革命以后汉族妇女所接受,并改良为:直领,右斜襟开中、紧腰身、衣长至膝下、两边开衩和袖口收小^[2]。"可见旗袍的造型

收稿日期:2017-03-01

基金项目:2013 年黎明职业大学自然科学类研究课题"旗袍造型结构变化规律与工艺技术研究"(项目编号 LZ2013106) 作者简介:侯霞(1982-),女,吉林省吉林市人,硕士研究生,讲师。主要研究方向:服装技术与服饰文化。

变迁分为传统与改良的不同阶段。

1.1 传统旗袍的造型变迁

满族传统的服装为袍衫,在长期的穿着过程中形成的造型为圆领、左衽、长至脚踝和衣身上紧下摆宽大,并且为了骑射方便,前后左右四面开衩,被称为"箭衣",这种服装造型在满族是男女都能够穿着的,最具特点的是袖口为马蹄状,因此称为"马蹄袖",主要是为了寒冷气候下手背御寒,利于骑射打猎时灵活劳作,此时的男女服装造型款式基本相同。

人关之后,满清政府为了巩固统治建立了服饰制度,满族传统的袍服占据了主导性的地位。在200多年稳固的清朝统治下,满汉文化之间不断交融、相互影响,在服装造型上也有所体现,传统的满人袍衫在基本保持其原有形制下,也发生了许多款式细节上的变化,例如右衽代替了左衽,在装饰上受汉族服饰文化影响,饰有华丽繁复的图案,增加袍衫的美观性。根据不同场合需要,满族袍衫也细分为常服、朝袍和吉服袍,男性服装还有行服袍,而女性受汉文化影响不再参与骑射,所以不设有行服袍,女性袍服也逐渐与男性袍服区别开来。

图 1 为乾隆后妃便服,现藏于故宫博物馆。此款女子长袍造型为圆领、袖肩平直、衣身为右开襟,下摆宽大,衣身装饰有精美的刺绣。其服装造型结构与裁剪方

图 1 乾隆后妃便服(藏于故宫博物馆)

图 2 同治皇后常服

式传承了中国传统的平面式裁剪,前后衣身为"十字整衣"型结构。女性袍服发展到清朝中后期,大量吸收了汉族服饰的装饰手法和纹饰元素,出现了装饰风格极强的衬衣和氅衣,学术界认为清末出现的氅衣为旗袍的雏形。图 2 所示同治皇后常服,为氅衣形制,圆领、右开襟,衣身宽大且袖子宽于传统的紧身袖,两侧开衩至腋下,装饰有如意云头,镶边层数较多。

1.2 近代旗袍的造型变迁

1911年,辛亥革命结束了 2000 多年的封建帝制,建立了中华民国。此时的中国出现了"剪辫易服"之风,服装上也盛行"大半旗装改汉装,宫袍裁作短衣裳"。如图 3 所见,新时代的到来,让传统的旗袍造型发生了变化,20 世纪 10 年代出现了长袍短至腰身,配以裤子或裙子的造型,在装饰上舍去了原本繁复华丽的工艺,取而代之的是一种极精细的线镶滚工艺。

20世纪20年代东西方文化交织,中国千年的平面裁剪方式也出现了新的形式,《中国旗袍》认为:"西方流行女装的特征,在同时期的旗袍上也有所映射^[3]。"根据

图 3 20世纪10年代女服装

万方数据

图 4 考释,此时的旗袍形制上,依旧是与古式一脉相连,右衽开襟、左右开衩、滚边装饰,且衣身与袖相连等,然而腰身开始向两侧收紧呈弧形,进入窄身造型,穿着效果变得合体。"至 1929 年民国政府规定蓝色六纽旗袍为女礼服。后经过 20 世纪 30、40 年代的不断改良,旗袍的特征慢慢稳定下来,终成为识别性很强的女装,形成洋洋大观的旗袍文化"[4]。图 3 为 20 世纪 10 年代女服装,图 4 为 20 世纪 20 年代的旗袍。

图 4 20世纪20年代旗袍

20世纪30年代进入了旗袍发展的黄金时期,招贴画、电影等产业的发展为旗袍的发展带来了契机,大量西洋面料的引入也为旗袍改良带来新思路,如图5所示。此阶段的旗袍造型变化吸收了西式的裁剪方式,由平面转向立体,利用西方"省道"结构塑造女性的胸、腰和臀,肩袖连裁造型也在这个时期被打破,旗袍的整体造型变得更加贴合人体。

图 5 20世纪30年代月份牌

旗袍发展到 20 世纪 40 年代,在造型上更加简洁现代,款式变化也更加多元,总体来说保留了右衽、左右开衩的基本形制,立领高度降低,衣身长短变化自由。20世纪 50 年代开始,由于受到政治环境的冲击,旗袍消沉了很长一段时间,直到 20 世纪 80 年代开始,在国内外舞台上又重新大放光彩。

1.3 现代旗袍造型的新演绎

旗袍作为一种传统服装发展到当代,除了彰显其古 典的东方韵味之外,其造型变化也更符合现代的审美观 念和生活方式的需要,旗袍在当代的演绎丰富而美妙。 根据当代女性穿着场合的不同,旗袍创新设计在保留其 特有的形制特征之外,融入不同的契合点。

例如,当代社会女性走入职场,职业装是职业女性 必不可少的服装品类,干练成熟的职业套装中融入旗袍 元素会增加其高雅的气质, 也为旗袍改良带来新的感 受。如图 6 所示,深圳空姐制服设计就以中国传统旗袍 为蓝本,造型上保留旗袍立领、右衽的形制特点,将东方 女性端庄优雅之美展现出来。在女性休闲服装中,也常 常巧妙地融入了旗袍元素,显得洒脱自然。如图 7 所示, 中国台湾设计品牌夏姿陈在巴黎时装周发布的作品,将 东方古典美学与现代时尚完美结合,精美的绣花、高品 质的面料,使旗袍的东方之美在世界舞台大放光彩。在 高级礼服当中进行大量的旗袍创新设计的作品也是不 胜枚举,许多中国优秀的设计师、服装品牌都做了大量 的创新设计尝试。如图 8 的 NE·TIGER 东北虎中国奢侈 品牌,秉承"贯通古今融会中西"的设计理念,在礼服设 计中大量地融入了旗袍的元素,开创现代中国特有的一 种服饰形象。如图 9, 劳伦斯许 2016 年的"龙袍系列", 皆是中国传统经典的代表,演绎极具东方神韵的精彩。

图 6 深圳空姐制服

图 8 NE·TIGER 东北虎

2 旗袍造型变迁中的审美文化

旗袍经历了300年的变迁发展,不同阶段的造型都 映射了当时社会的文化背景和审美选择,从传统的旗袍 造型到逐渐演变的改良式旗袍造型,都是多民族文化之

夏姿陈巴黎时装周发布

劳伦斯许 2016年的"龙袍系列"

间和东西方文化之间融合的产物,百年积累汇成了旗袍 特有的审美文化。

2.1 传统旗袍造型中的审美倾向

传统旗袍的基本形制为圆领、开大襟、马蹄袖和衣 身紧窄下摆宽大且开衩,与最初的满族袍服男女造型基

本相同。入关后满汉文化相互融合,生活方式的改变,女 性不再进行骑射活动,而需要在家"恪守妇道",女性的 袍服从功能需要到审美标志都与男性袍服有所区别。清 末中后期女性袍服重视装饰性,逐步演变出装饰华丽的 擎衣,也就是旗袍的雏形。民国初年,旗袍装饰性简化, 传统旗袍的形制经过 200 多年的发展可以总结为 3 个 基本的阶段:满族传统袍服阶段、清代旗女袍服阶段和 民国传统旗袍阶段。3个阶段的造型演变都没有脱离东 方的传统美学标准,其服装结构也始终保持着"十字"型 平面剪裁结构,这是当时人们精神追求的结果。传统旗 袍文化被儒学思想打下深深烙印,服装造型之美在于气 韵表达,而非塑造女性凹凸人体特征,人与服装之间的 适当空间在行走间展示飘逸灵动之美,制衣理念上尽量 保持前后衣身的完整性,符合人们追求圆满的精神愿 望,这种服装结构承载着中国人对美与生命的独特观 念。

2.2 改良旗袍造型中的审美倾向

20 世纪 20 年代开始,旗袍造型改良拉开了序幕,传统旗袍严谨的形制被打破,改良旗袍受到西方"自由、平等"思想的影响,在款式造型上变得丰富多样,装饰手法上不再追求繁复华丽,思想的解放让越来越多的人追求简约之美,"衡量当时民国时期女子解放程度和妇女审美意识觉醒的一个更加具体、鲜明、准确的尺度,便是旗袍^[5]"。"人本主义"思潮在旗袍造型结构上也带来了颠覆性的变化,西方立体裁剪方式在旗袍中进行了运用,旗袍从传统的遮掩人体,转向了对女性窈窕身姿的

塑造,利用西方"省道"结构进行收腰、紧臀,勾勒女性轮廓的曲线美,这也是中国女性对自身体型美的觉醒。改良旗袍的发展与创新改变了传统旗袍程式化的状态,让人们敢于追求个性化的表现,旗袍与时装相结合,款式不拘一格,造型新颖、多样。改良旗袍积淀了中国传统服装的精髓,并在经济和文化快速的融合的当代呈现出新活力。

3 结 语

旗袍的造型演变经历了 100 年的发展,让我们看到了其独特之美和无限潜力。每个阶段的旗袍造型变迁都凝聚了当世人们的精神追求和审美态度,探讨旗袍承载的美学文化有着不可替代的价值。

参考文献

- [1]张浩,郑嵘.旗袍传统工艺与现代设计[M].北京:中国纺织出版社,2000.
- [2]辞海编辑委员会.辞海[M].上海:上海辞书出版 社,1999.
- [3]包铭新.中国旗袍[M].上海:上海文化出版社, 1998.
- [4] 李楠. 20 世纪 20 年代的旗袍 [J]. 装饰, 2011 (8):108-109.
- [5] 汤新星.旗袍审美文化内涵的解读[D].武汉:武汉大学,2005.

(上接第37页)

制定更为严格的婴幼儿服装生产标准;在相关院校广泛 开设婴幼儿服装设计专业课程,深入开展专题研究;壮 大专业设计师队伍,从数量、质量和款式等方面满足婴 幼儿对服装的特殊需求。

参考文献

- [1] 钟文燕.儿童生理心理与童装设计[J]. 纺织科技进展, 2008(4):72-74.
- [2]郭腊梅,王玉琦.用低碳化思路发展纺织绿色上浆[J].纺织导报,2010(7):75-78.
- [3]吴春胜,何潇湘.绿色服装设计的理念与策略[J]. 丝绸,2004(5):8-10.

- [4]王轶慧.儿童服装质量问题分析及解决对策[J]. 现代商业,2009(30):66-68.
- [5]杨建慧.出口欧美儿童服装的召回研究及其应对措施[J].现代丝绸科学与技术,2014(6):23-225.
- [6]王永进.婴儿人体特征对服装设计的影响分析[J]. 纺织学报,2007(7):86-89.
- [7]董雅权,李春英.婴儿服装设计中的功能性探讨[J].广西纺织科技,2007(4):57-59.
- [8]毛婷,刘锦锦,郝瑞闽.0-3 岁婴幼儿装造型技术研究[J].山东纺织经济 2016(2):33-35.
- [9]熊瑛,沈雷.从装饰角度看童装的绿色设计[J].广西轻工业,2007(12):85-86.