

缝在旗袍里的情愫

张曼

(西南大学美术学院, 重庆 400715)

〔摘要〕 旗袍在国人心目中有独特的文化内涵和情愫,从典型时代旗袍的廓型和细节入手,研究分析旗袍创新设计的流行变化主线,并预测未来旗袍结构设计的发展趋势。

〔关键词〕 旗袍内涵;审美观念;设计创新;装饰搭配

〔中图分类号〕J523 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1009-4733(2010)06-0073-03

一、旗袍具有的独特精神内涵

中国旗袍,历史悠久,文化底蕴深厚,超脱了一般意义上的服装已经成为一种文化象征。用锦、缎、丝绸缝成古朴的中国服装——旗袍,它极具东方特色优雅而神秘。

一提到旗袍就让人联想到江南女子那灵动的双眸,尖尖的下巴,纤细的水蛇腰。其实传统的旗袍指旗人的服装,尤指清代旗女的服装。满人入关后,与汉人共处,旗袍又逐渐吸取了汉服的特点。随着国外人文思想的流入、国内外服饰文化的交流,旗袍的风格、样式也受到时代的影响。数千年以来旗袍的廓形一直被设计得很保守,中国女性穿衣态度都比较严肃。直到现在,中国社会女性仍青睐严肃而正式的服装,这可能是受中国长久以来传统文化的影响,而如今旗袍的概念变得更为宽泛。

二、旗袍廓型审美的悄然变化

中国旗袍通常运用比例结构设计法,即为了方便计算对放松量的尾数进行人为估算调整。由于放松量的不精确,所定寸和标准尺寸存在一定差异,所以这种比例裁剪法只能拘泥于简单的和固定旧式的旗袍样式。这种不严谨虽不影响穿着,但却影响旗袍的质量和精致程度。

我们把现代的西式剪裁和中式元素相结合,通过运用西式服装造型原理,旗袍逐渐合身窄化,在造型设计上焕发出与众不同的新创意,促进旗袍的推广。

旗袍最大的魅力就在于它的变化无穷。近几年,时装中又重新出现了旗袍的元素,它逐渐成为一种具有民族代表意义的正式礼服出现在各种正式的国际社交礼

仪场合和婚礼之中。

清代早期,旗袍以直线剪裁二维平面造型,有着宽松的形态,前后身相连,上面是元宝小立领,下摆开着长衩。高领为美;肩袖相连流行大袖口的“倒大袖”,袖长及时;较大下摆,整个袍身呈“倒大”的形状。领部高掩双腮,用不同方向形态的开襟线来变化旗袍的样式。袍肩部、腰部和胸部设计修身合体,在长袖的遮掩下,偶尔间露出白皙戴着翡翠镯子的玉腕。

旧式旗袍虽然是宽大平直的廓形,但是它的绣花、滚边工艺技艺高超,表现出华丽与高贵。咸丰和同治年间的“十八镶滚”,即整件衣服全用花边镶滚多得益善。现代新式改良旗袍的装饰历经了由“繁”至“简”,一时间廓形成为审美的重点,因此也成为设计的重点。造型优美的服装在设计上常常要避免繁缛的装饰,以达到廓型和装饰的平衡与协调。旧式的旗袍与现代新式改良旗袍最大不同是:旧式的旗袍总体形象比较宽松,用浑然一体的外形,表现社会理念和人体的精神内涵,因而不强调人的曲线和人体美,只突出气韵。

以20年代至30年代的旗袍为例,这时的设计和流行都逐渐达到了顶峰,人们的审美观逐渐偏向于符合人体工程学。在设计中已不再有意掩饰女性身体的曲线美,反而更加衬托和展示女子的娇小迷人、飘逸脱俗。旗袍合身的外廓形成于30年代,在旗袍设计上具有健康自然的气质。出现省道的运用(真假分缝),三围的差量通过收省和褶裥的方式使旗袍合体并且具有立体感。旗袍的造型变化多样,其间高领短袖的长旗袍最具有时代特征。一眨眼间几十年,历经中山装和军服岁月后,很多国人特别是女性开始赶旗袍风。最新式的造型强

〔收稿日期〕 2010-02-14

〔作者简介〕 张曼,女,西南大学美术学院研究生。

调胸、臀和细腰,飘逸洒脱简约的格调体现服饰上的精神风格:典雅、端庄、含蓄。东方女性的曲线美不需要经过太多的雕琢,“S型曲线美”便自然的表露出来。对于旗袍而言,新样式的设计有时过于张扬裸露走极端,本人认为服饰设计还是应该符合中国的道德和习俗。

旗袍,无论是整体的轮廓线条设计,或是衣身上的镶、滚、绣、镂、贴、钉等精致的工艺处理,以及各种造型的手工盘扣的制作,都是设计的灵魂元素。

三、旗袍细节设计的创意变化

设计师们在旗袍设计中逐渐增添时代感,以符合现代人的审美追求,创作出现代华服。

旗袍细节设计,传统的审美观念通常忽略性感的成分,性魅力表达地很含蓄,平面结构的宽衫大裳把女性凹凸有致的身材遮挡起来。随着人体美逐渐被社会大众接受和欣赏,国人的审美也悄悄接受了原始的自然之美。在领、襟、开衩的设计上都有新变化。

一是在从前,旗袍领子设计大致分为高领、低领和无领。四十年代中期领子在工艺结构上做了新的改进,做成可以拆卸的领衬能使领子更精致平整,也便于装毛领和其他的装饰。二是旗袍引进了垫肩衬入肩部,称为“美人肩”。三是运用绱袖工艺,新潮的设计把旧年代的“倒大袖”,变窄变短或至夏季的无袖。袖片采用一片合体型加袖省。然后加以具有时代特征的烫发、耳环、丝巾、胸针、丝袜,最后再配上高跟鞋等等,如此女性的气质得到了很好的烘托。四是抗战胜利后,改良旗袍普遍盛行。随着工业的发展,衣襟上引进拉链、包扣或按扣替代传统的盘扣,原来具有功能性的斜襟、偏襟,现在都变成了装饰,设计成拉链装在侧缝或背后。五是最早出现于30年代后期的改良旗袍,其正身在设计上是无省的,常用归拔处理胸腰差。后来逐渐有了胸省,开始时收省还不明显,此后渐渐注重女性凹凸有致的形体的塑造(收腰省、装长袖、加垫肩)。“公主线”开始在旗袍造型设计上有所运用。六是30年代,女人们的腿第一次得沐天日,在底摆与开衩的缝隙中探出来一种含蓄的诱惑。开衩可以不受传统的限制,根据服装整体造型灵活的设计其位置、高低和形状。简洁适体的风格符合当时大方得体的审美标准因此深受大家喜爱。旗袍的摆在1932年以至整个30年代达到最低,同时开衩也最高,胯衩相应也最高,至胯下。二十一世纪旗袍逐渐吸取国外的造型元素,不断地为民族服装注入新的血液。高挺的中式立领与泡泡袖相结合,正身的中国结式纽扣与丝绸上的华丽刺绣相结合,完全突显女性的身段曲线,散发一种中国式的古典韵味(如图一)。

人们对旗袍在设计和装饰上作过很多的尝试,凡只要是具备立领、斜襟、开衩三种服饰特征要素的,在传统上才能称其为旗袍。而改良时装化的旗袍已局部地失去了这些服饰要素,但无领或者无襟、无衩的时装旗袍,仍被视作旗袍。面料上不仅运用真丝、绸、缎,而且广泛

采用镂空面料、蕾丝、亮片等作装饰。由于原来国内的印花技术比较落后,面料的品种花色较为单调,因而一时间在设计搭配上装饰颇有增多。

四、旗袍的装饰搭配和挑选

在搭配上,现代旗袍已经摆脱旧式的外加背心、马甲、外套的固定搭配,改为西装、短套、小披肩等。因为旗袍简洁大方,便于搭配,所以适宜女子在各种场合穿着。

在风格设计上,新式的旗袍想演绎复古怀旧的风格,可以在旗袍上镶亮片,然后用蕾丝滚边。若想要展现出具有个性的风格,可以将旗袍设计成短装,然后搭配休闲的牛仔裤和时尚的高跟鞋,这种混搭方式具有新意。

古典清秀型的女性适合一些传统式样的旗袍,她们的旗袍样式不能设计得太另类夸张。面料可用绸缎、双绉、素绉缎、古香缎、织锦缎……。盘扣要求很适合正规的蝴蝶形和琵琶形等等。最好再配上缎面和精美的鞋与挎包;活泼可爱型的女性在旗袍的细节上可以加一些蝴蝶结、亮片、花边等装饰。

新式改革旗袍对女性身材的要求越来越高,身材较胖的女性如果没选好旗袍,就会显得臃肿,容易暴露出身形的缺点。这类女性的旗袍版型需强调肩线、腰线和胸省,对其设计线和结构线的要求较为严格。

五、旗袍的现代意义

当今时代,旗袍是人们向往美好精神物质文化生活

的重要组成部分。步入二十一世纪后,在大型晚会和婚礼上人们仍然钟情于刺绣精美的旗袍。2008 年的北京奥运会礼仪小姐服装中“青花瓷”、“宝蓝”、“国槐绿”、“玉脂白”、“粉色”5 个系列在设计上都把传统旗袍的元素和奥运精神相结合,在运动会上向世人奉献了一道迷人的风景。旗袍颜色和样式变化丰富后,在婚礼中也逐渐成为东方新娘心中的最爱。

注释:

- ①即以人为主体的,运用人体计测、生理计测等一系列手段和方法,研究人体结构和服装之间的合理协调关系,以适合人的身心活动要求,达到健康、美观和舒适相结合
- ② 50 ~ 60 年代期间,形成一种固定的模式,即各色锦缎

或高档丝织品制作的立领、盘扣、收腰、低开衩、长袖、长衣身的旗袍完全统一的形象。着装者之间,只在面料的颜色上显示一点差别。因此,常被人们称之为“夫人服”。其优点是,用色单纯,以织物图案代替了以往的繁复装饰工艺。

[参 考 文 献]

[1] 华梅. 华梅谈服饰[M]. 天津:天津人民美术出版社, 2001.
[2] Rita perna. 流行预测 [M]. 中国纺织出版社, 2000.
[3] 李远涛. 中国服饰这棵树[M]. 上海书店出版社, 2004.

(责任编辑:胡光波)

Sincerities in cheongsam

ZHANG Man

(Fine Arts, Southwest University, Chongqin 400715, China)

Abstract: In the eyes of Chinese people, cheongsan has its unique cultural connotation and sincerities. From its silhouette and details, the paper discusses the popular changing line of cheongsan designing, forecasting the developing tendency of its structure designing.

Keywords: cheongsam connotation; aesthetic ideas; design innovation; decovating with