

解读旗袍的服饰语言及其魅力

李 艺¹, 周白滔²

(1. 湖南女子大学, 湖南 长沙 410000; 2. 长沙民政职业技术学院, 湖南 长沙 410007)

[摘 要] 本文从文化、色彩、造型、材质、装饰等五个主要方面, 对中华民族传统服饰——旗袍的服饰美学语言进行了分析研究; 同时也展示了中国旗袍的特有魅力。

[关键词] 旗袍; 服饰语言; 魅力

[中图分类号] J523 **[文章标识码]** A **[文章编号]** 1671-5004(2006)04-0103-02

Discussion on Cheongsam's Dress Language and Charm

LI Yi¹, ZHOU Bai-tao²

(1. Hunan Women's University Changsha 410000, Hunan; 2. Changsha Social Work College, Changsha 410007, Hunan)

[Abstract] The paper analyzes Cheongsam's dress language from five aspects as culture, color, style, materials as well as decoration. Also, Chinese Cheongsam's charm is demonstrated.

[Key words] Cheongsam; dress language; charm

服饰语言是指人通过服装和饰品传递的信息。传播学家认为,人类用不同的方式表达自己的思想,常见的表达方式除了最直接的口头语言外,还包括人的肢体语言、文字语言、表情语言、服饰语言等。其中服饰是用它所具有的独特的语言功能来表达人类思想的。它的独特性在于它的含蓄性,不落言诠,不着痕迹,但又无时无刻都在进行着无声的语言。相对于声音来讲,它还具有声音所没有的形、色等特点。旗袍服饰语言在中国传统文化中有着重要的作用,它不仅代表着一个人的形象和精神风貌,而且体现着一个国家、一个民族的文化底蕴。因此对具有民族特色的旗袍所蕴涵的服饰语言、中国式的衣境与意境进行分析和研究,同时展示中国旗袍所特有魅力是十分必要和有意义的。

一、旗袍的文化语言

文化质量是服装的含金量。旗袍的文化内涵与它的演变历史休戚相关。辞海定义——旗袍原为清满洲旗人妇女所穿的一种服装,其发源地可追溯到春秋战国时代的深衣,被认为中国服装原型的第二个祖型,之前的上衣下裳制被认为第一个祖型,两个祖型共同奠定了中国衣冠王国的基石。

《礼记·深衣》记载:深衣衣裳相连,被体深邃,故谓深衣,即袍。这种袍一直沿用到清,清末,为挽救危亡,洋务派提出“中学为体,西学为用”的救国方针,直接影响到服饰观念变更。1911年辛亥革命,推翻了历史上最后一个封建王朝,解除了等级森严的制服制度,受外来文化的影响,吸取西式立体裁剪方法,采用垫肩、省等处理方法,以装袖代替连袖,缩短领、袖、摆、衩的长度,收紧腰身,突出胸部和臀部,注重体现女性的自然之美,形成了具有中国特色的改良旗袍,成为中国近代女装最辉煌灿烂的时期。

如果说深衣开创了华服的第二个祖型,那么旗袍是第二个祖型时期的最高巅峰,追溯旗袍的文化内涵就不得不分析深衣

所蕴涵的文化内涵。深衣的文化内涵主要表现在图案和纹样上,深衣的图案和纹样具有特殊的含义。如战国时盛行的龙、凤纹样有“图腾”和“阴阳”喻义。根据这种图案与上下连体统一完整、长及脚踝而被体深邃的严密与庄重的结构,结合当时的文化背景我们不难发现深衣制式的深刻的象征意义。中国文化受追求平和、宽厚的儒道和礼教道德束缚与影响,历来重“意”轻“形”,诗文、书画、音乐、建筑、衣装无一例外,表现在服饰上即为具有道德意识、观念信条、追求整齐、统一有序的形式,衣服的样式为上下连属,隐喻妇女德性专一,即使是由深衣演变而来的早期的旗袍同样能找到这种语言的影子,含蓄、宁静、庄重、高贵、典雅的审美形象正符合中国式的衣境与意境。使得今天的旗袍更富有中国文化色彩,成为中国传统文化的一部分。

二、旗袍的色彩语言

服装的色彩是以色彩学为基础,以人的形象为依据。因款式因人而异,并考虑平面与立体的视觉平衡、环境的协调关系,考虑实用性及色彩的民族性等因素,具有象征性。

满清人穿的旗装主要用于宫廷,那时因有制服的限制,用色极为讲究,皇太后、皇后用明黄色朝袍;贵妃、妃用金黄、嫩穿秋香色。20世纪制服制取消,旗袍色泽趋向于淡雅。30年代,受西方思想影响的年青女性,想着法改变款式和颜色,色彩五彩缤纷。建国初期,穿红戴绿被认视为“资产阶级小姐”,只有一些文艺工作者、女外交家或国家领导人夫人访问才请人订做旗袍,颜色多以素雅、庄重为主。如今,在影视媒体推动下,旗袍以其庄重、清雅的格调和夺目出众的效果,从一般的生活服上升为礼服、国服,这时旗袍的色彩更加注重其环境、民族性等因素。如《花样年华》中的张曼玉,在老街、暗灯的背景下一切都灰暗无色,旗袍黑露出的是古典式的悲剧感,阴蓝、深蓝、玫瑰红、鹅绒黑等色在此种环境中均有类似的视觉效果。中国人偏爱红色,各种各样的红色和其它艳丽的色彩渗透出很强的

[收稿日期] 2006-09-19

[作者简介] 李 艺(1975-),女,四川黔江人,湖南女子大学助教,研究方向:服装设计。

万方数据

民族特性。而作为经典的旗袍色彩,其正宗格调如工笔色彩般的华艳、浓丽;要么如中国画中白描般高雅、含蓄;要么如中国江南女子式的朴素、淡雅,如邻家女孩般清纯。

三、旗袍的造型语言

颜色和形状是服装的主观艺术感觉要素。颜色的艺术美本质具有表情性和象征意义,而作为表现具体款式特征的形状,它的艺术美本质是具有形体感、空间感和情感意味的。服装造型是指服装在形状上的结构相关性的存在方式,包括外部造型和内部造型。它与其它造型艺术最大区别在于服装必须依附于人体,并遵循人体运动规律而存在。旗袍之所以成为中国传统民族服装的代表,首要的就是归于造型,其造型上最具典范的又当数凸显人体曲线的外轮廓;紧贴着在女人柔嫩颈项的领子;引人无限遐思的门襟弧线;以及极具诱惑力的高开叉,这些结构特征虽不是旗袍的专利,但只有作为旗袍的组成元素才被看作是经典。

首先我们来看最能体现旗袍精神的廓型。衣裳连属一体、结构严谨线条流畅,没有任何不必要的带、袂、袋等附件装饰,裙侧开叉以便于行走,再配上中高跟鞋立刻增加了形体的修长感。这种含蓄的曲线造型充分显示了自然的人体曲线美,符合亚洲人特别适合中国娇小玲珑的南方人的体型,同时还体现了“以人为本”的设计理念,体现了中国“天人合一”的传统文化特征。因为“人体”从古至今都有极高的审美价值,美的东西就应该以适当的方式显示出来,而把美好的体貌表现出来的最直接的媒介就是服装,因此可以这样说:旗袍造型的一切奥妙的关键就是“表现”。这种“s”型廓形结构和东方格调经多世纪的演变沉淀下来,成为旗袍最稳定的元素,深深影响了中外的设计师们,激发了他们的灵感,如在著名服装设计师皮尔·卡丹设计的晚装中,经常出现这种被他称为“高贵的单纯”的旗袍廓型,这种单纯的式样反而给人视觉上的快感,让人经久不忘。

在内部结构上,首先映入眼帘的是领。旗袍领子是个变化微妙的细部,能很好体现女性颈部高贵迷人的特色。领按角度分为倾斜式和圆桶式,领角有圆有方,两截领片或分或合,或小或大,有夸张的立领,有新式的V型领。旗袍的领,经历从高到低再到无的过程,这种过程也正准确地反映了中国女性从束缚中寻求自由的心路历程,如满清时为了约束妇女的头部运动,使小脚女人显得端庄,于是让领子高高的密密的托着下巴;本世纪30年代旗袍“元宝领”领高盖住腮碰到耳,它把头、颈撑起、固定,加上窄窄的下摆,走路时如凌波微步,充满了“守”的意味。

再就是门襟,门襟除了有穿脱方便的实用价值外,在结构上还起了分割的作用,打破了略显单调的一片式结构。特别是和盘扣的结合,使其成为旗袍独特的审美形式,增强了节奏和韵律。门襟常见的形式有如意襟、琵琶襟、一字襟、低襟等等,一般为非对称的右开襟形式,因为在古代有尊右卑左的思想,现代人右衽不过是习惯的延续,西欧人在设计斜开襟衣服时,几乎全是左。

有人形容旗袍就象中国四壁深严的宅院,“衩”就是宅院的窗。据考究旗袍在清代是不开衩的,直到30年代初,电影明星顾兰君首先在左襟开衩,连袖口也开了半尺长的大衩,一时时髦女性争先效仿,后来慢慢开衩越来越高,1933年后流行大开衩旗袍。旗袍的开衩,一是为了行动方便,二是为了在走动中,时隐时现双腿,有朦胧之美,流畅、婉约、含蓄,也因其“露”的同时,讲究“遮而更富魅力”。

万方数据

四、旗袍的材质语言

面料是形、色所依附的物质基础。民国旗袍面料较轻薄,多印花,装饰简约。清代,旗袍用盛行的锦绦一类提花织物;清末,外国面料已经开始流入中国市场,印花棉布、丝绸、苎麻织物得到广泛使用。

如今旗袍的面料选择很广泛,一般根据自己穿用需要而定。礼宾或演出穿用旗袍是十分考究,这类旗袍的面料多用丝绸。丝绸面料外观高雅华贵、色彩柔和大方、质地飘逸,具有与东方女性气质相吻合的独特风格。其中缎类织物以缎纹组织织造而成,因手感光滑柔软、质地紧密厚实、缎面光泽明亮、既古色古香又富丽堂皇而成为旗袍的首选面料。便服旗袍可随心所欲,突出个性及体型美,穿着舒适大方即可,一般根据季节来定。在炎热的夏天,可以选择质地柔软、轻盈不粘身、舒适透凉的什色府绸、印花府绸、色织府绸、印花横贡缎、各种麻纱、提花布等薄型织品;春秋季节穿用,旗袍面料应选各种缎和丝绒类,如织锦缎、古香缎、金玉缎、绉缎、乔其立绒、金丝绒等等,这些高级面料制做的旗袍能充分表现东方女性体型美。如果在胸、领、襟稍加点缀装饰,更为光彩夺目。选用花素全棉府绸或涤棉细布制作的旗袍,既朴素又大方。选用小花、素格、细条丝绸制做的旗袍,可表现出温柔、稳重的风格。选用织锦缎、丝绒制作的旗袍,是迎宾、赴宴最华贵的服装,集庄重典雅于一身。近年来,蜡染、扎染、手绘等工艺用于旗袍,更使旗袍步入高档时装的行列。

五、旗袍的装饰语言

有人把服装的装饰比作音乐中的装饰音,它们虽然不能形成独立的旋律,却能使服饰形象整体和谐,并且充实丰富,从而让旋律更加优美。服装的装饰在服装中有着举足轻重的地位,它们虽不能代表服饰的整体风格,也不能在面积上主导色彩,却能在风格、样式、色彩等方面让旋律更趋于完美。服装的装饰来自于全身,从头上的发饰,面上的妆饰,耳上的环坠,颈上的珠链,一直到胸前光彩的胸花,手上的戒指、手镯等手饰,钻孔艺术和人体彩绘都属于服装的美妙无比的装饰音。

旗袍从它的雏形——深衣开始,在装饰上就蕴含了深厚的文化含义。郑玄注释的深衣是:衣裳相连,并以有纹彩的绣品或有织纹的锦作衣缘的服装,这是深衣最直观的特征。至今旗袍仍以刺绣作装饰,它与镶、嵌、滚、编、花边装饰、钉珠工艺都属于中国传统的工艺。同样,产生于满清的盘扣也被认为今日传统旗袍元素。扣是“中国结”的一种,原为连接衣襟所用,而后发展为功用和审美相结合的装饰物,又称为“盘花”,盘扣在旗袍的小小面积上,由于它的精工细造,常常起到画龙点睛的作用,很多盘扣寓意深远,如“石榴扣”表示多子;“桃形扣”在中国民俗中与“仙寿”有关;字形扣中福、禄、寿、喜等带有祝福、吉祥、祈盼之意。现代的旗袍还把绘画、剪纸等姊妹艺术也作为旗袍装饰的手段,把服装和绘画融为一体,在重构中丰富了旗袍的语言。

可见,旗袍有着丰富的生命力和想象力,象征着中国的女性。她用不同的语言诉说着女人不同的故事,展示出独特的魅力。从旗袍的成功创造历程我们不难发现,只有在领悟民族文化内涵和韵味的基础上对传统服饰进行再创造,紧跟时尚的步伐,使用表达时代精神的语言才能使中国的服饰文化得到发扬光大,使中国的旗袍永葆青春,成为民族的瑰宝;成为世界服饰中一颗璀璨的明星。