

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, 被认为是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颠峰, 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、嫔穿秋香色。20世纪制服取消, 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, 色彩五彩纷呈。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, 旗袍显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系的存在方式，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精典。

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、袢、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，一时间时髦女性争先效仿，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，也因其在“露”的同时，讲究“遮”而更富魅力。

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，旗袍用盛行的锦缎一类提花织物；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，这些高级面料制作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、细条丝绸制作的旗袍，可表现出温柔、稳重的风格。选用织绵缎、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

有人把服装的装饰此作音乐中的装饰音，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。

旗袍从它的稚形——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。至今旗袍还以刺绣作装饰，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。