

话说旗袍

周洁

(湖南省工艺美术职业学院)

一说起中国的传统服装,人们就很自然会想起“旗袍”,中国传统式的婚礼上新娘总会穿着一件件精美的旗袍来展现她们的风采,让我们都感到一种喜庆的气氛。

旗袍始于清朝的旗人着装,已有300多年发展历史,具有浓郁的民族特色,体现着中华民族传统艺术,是国际上独树一帜的中国女性代表服装。主要结构特征为立领、右大襟、紧腰身、下摆开衩等。旗袍在我国服饰文化的历史长河中具有重要的地位,那雍容大方的款式,曾经使几代人为之倾倒,被世界公认为是能代表我国民族特色的服装。而在民国时期,国民政府曾把旗袍规定为女子的礼服,一时被称为“国服”。中国年轻女性的身材较之西方年轻女性,一般更显纤细、秀丽的曲线美,而线条简洁流畅、风格单纯又雍容华贵的旗袍,其最大优点正在于它能恰如其分地呈现出这种中国女性胴体的曲线美。它在符合中国年轻女性的审美需求同时,也因制作上省工省料,着装又很方便的优点,从而显出蓬勃的生命力。

旗袍,是一种内与外和谐统一的

典型传统旧时时装,其造型与女性的体态相适合,线条优美。被誉为近代中国女性时装的代表。它以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情,表现出近代中国女性贤淑、典雅、性感、清丽,诠释着中国城市女性特有的时尚。所以,有人认为旗袍是中国女人独有的福音。并且老少宜穿的旗袍,可根据季节的变化和穿着者的不同爱好,做单旗袍、旗袍;也可做衬绒短旗袍、丝棉旗袍。另外,旗袍随着选料不同,其展现的风格也各不相同。

二十世纪三、四十年代是中国近代女装最光辉灿烂的时期,而30年代可以说是这一时期灿烂的顶峰。也就是说在此时,旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位,成为中国女装典型代表。改良旗袍则是这一时期时装的主流。在这个时段中,旗袍绚丽多姿,风格多变。领、袖、下摆、开衩无一不在流行与时尚的影响下变幻:高领、低领、无领先后流行;长袖、短袖、无袖各显其美;旗袍的长短,长则衣边扫地,短则露出膝盖甚至大腿,无不达到其极。欧美流行元素轮番登场,旗袍面料异彩纷呈,配件装饰令人眼花缭乱,呈现了旗袍发展史上最绚丽华美的时代。而在这时很快地从上海风靡全国各地。因旗袍比较适合中国女性清瘦玲珑的身材特点,尤其很受上海女性的欢迎。加上这一时期外国的面料不断地进入中国,各大报刊杂志上都有服装专栏,还有当时流行的月份牌时装美女画,都推动时装的产生与流行。全国各大百货公司也常常举行时装表演

及展览,尤其是上海,成了全国的时装中心,因为当时欧美的最新款式仅隔三、四个月就流行到上海,全国各地都以上海为样板,竞相模仿。国内外通商交流的机会越来越频繁,欧洲进口的布匹、羽纱、呢绒、蕾丝等纺织品大量涌入,使得人们选择的范围广了,着装的观念也改变了。尤其是出现了镂空织物和半透明的化纤及丝绸以后,“透、露、瘦”的旗袍就开始流行。清纯可人、性感妖娆、端庄典雅多种风格都可以在旗袍中显现出来。作为洋派文化的重要代表,改良旗袍便成了30年代旗袍的主流了。三十年代的海上流社会名门闺秀竞相追赶时髦、享受奢华的生活,在中国历史上是空前绝后的,她们崇尚西化的生活:游泳、骑马、跳舞、打高尔夫球,这也就要求服装更美观、和体。加上30年代欧美服装流行收腰就更体现出女性美,这就注定旗袍会变得更修长而紧身,并有高开叉,从而符合30年代精致玲珑、开放活泼的理想形象。在当时旗袍款式更多地与西装结合起来了,裁剪上更多地采用西式服装做法,加胸省、腰省、垫肩。领和袖更多采用当时流行的款式,领用西式翻领,袖则有荷叶袖、开叉袖以及下摆缀荷叶边,或缀不对称蕾丝等,更为时尚的就是直接在旗袍外穿着西装大衣。

现如今旗袍的鼎盛年代已经远去,被冷落了几十年之久的它,在20世纪80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。在80、90年代却出现了一种具有职业象征意义的“制服旗袍”。为了宣传和促销等目的,礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场所和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。这种旗袍千篇一律,多用化纤仿真丝面料,色彩鲜艳,开衩很高,做工粗糙。这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。人们为了区别自己的身份,更不敢贸然穿旗袍了……但旗袍作为我国女性的传统服装,它的线条明朗,贴身体合,充分展现了女性的曲

线美,所以现代旗袍更是我国妇女最为理想的礼服,甚至连一些外国妇女也争相穿着。旗袍紧扣的高领,给人以雅致而庄重的感觉,微紧的腰身时装与体型贴合,体现出腰臀的曲线;特别是两边的开衩,行走时下角微轻飘动,具有轻快活泼之感。日常穿用可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。

进入20世纪90年代以后,女性理想形象又有所改变。高挑细长,平肩窄臀的身材为人们所向往。而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表——旗袍,再一次吸引了人们注意的目光。它那浓郁的民族风格、华丽典雅的气氛开始被设计师运用到时装里,并且对旗袍进行更大胆的创新旗袍开始有再度流行的趋势,以其适合东方女性身材的特点,越来越多的被影视世人所穿着。此外,很多华人女性在国际上,将旗袍作为礼服穿着,这更加促进了旗袍的国际化 and 旗袍的重新崛起,旗袍作为中华民族服饰文化的代表逐渐世界所接受和认可。受到国内外民众的喜爱,并不惜重金争购旗袍,特别是黑丝绒夹金花旗袍、鎏金花的高档旗袍。总之,旗袍以浓郁的中国风,体现了中华民族传统的服饰美。旗袍不仅是我国女装的代表,也被公认为东方传统女装的象征,到了二十一世纪,旗袍不仅没有过时,更成为时尚复古风的重要典范,尤其在数部电影如《色,戒》《花样年华》等的带动下,旗袍魅力醉倒不少时尚潮女,难怪每到新年,旗袍永远是女性展现婀娜妩媚的不二选。现在很多国内明星,如巩俐出席国外重要场合大多身着旗袍,张曼玉于《花样年华》中连穿20多套旗袍,让世人无不赞叹旗袍之美。

上下五千年,中国的历史文化悠久,服装经历了长期多样的演变,形成了独特的体系;同时,中国又是一个多民族的国家,发展了丰富多彩的各式民族服装,更充实了服装艺术的宝库,这是中国极为珍贵的文化遗产。而中国旗袍作为中华民族的传统服装,具有十分典型且浓郁的东方色彩,它的优雅形象不仅为中国人民所熟知、珍爱和自豪,更得到了世界人士的爱戴和赞誉,至今在我国时装舞台上保持着其独有的魅力,令人为之倾倒。从龙的故乡,旗袍谱写出了一曲美丽的乐章,它颂扬着东方服饰文化深厚底蕴的精髓,它牵系着每一颗爱我中华人们的心。现在,让我们更多地了解旗袍的过去,共同享受这绮丽的现在,共同祝福它独特的未来,共同编织更美丽的梦幻吧!

近年来,世界服装界刮起了一阵阵“中国风”。中国传统的服饰文化为世界各国设计师提供了无限的创作灵感。设计师们纷纷通力合作,将获得的灵感通过艺术再现,传达给顾客。国外,还有不少设计大师以旗袍为灵感,推出了有国际风味的旗袍,甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。中国的服装主要是旗袍的造型、真丝绸面料和装饰特色被特别关注。法国著名设计大师皮尔·卡丹曾说过:“在我的晚装设计中,很大一部分作品的灵感来自中国的旗袍。”我们所见到的卡丹的时装作品,大多是在保留旗袍特色的基础上,运用夸张手法,结合西方生活方式,在胸、腰、背以及下摆部位进行较大变形,将中、西方文化融为一体。旗袍有着多重细致的工艺流程,主要制作工艺为“镶、嵌、滚、宕、盘、贴、绣、绘、”。即滚边工艺、镶边工艺、嵌线(条)工艺、宕条工艺、盘纽工艺、贴边工艺、刺绣工艺、绘画工艺。这些工艺使旗袍在每个细节上都环环相扣、层层相配,达到线条流畅、适宜人体、装饰美观的目的。制作旗袍的过程也是中国传统工艺综合运用过程。这些工艺秘诀

继承与发扬了中国传统的制衣工艺的精髓。一件旗袍的制作,往往需要工艺的作者一人运用“镶、嵌、滚、宕、盘、贴、绣、绘”的整套工艺,从而保证旗袍气韵流畅与风格统一。此外,在裁剪上旗袍也堪称中西合璧的制作典范。采用胸省、腰省、装袖、肩缝等西式工艺,与中国传统工艺相结合,使旗袍既能体现中国传统女性含蓄温婉的韵致,又体现出现代女性简洁干练的风采。上个世纪上海和平饭店举行的“巴黎之夜”时装表演会上,一些名设计家均借鉴了中国旗袍,展示了各种创新作品。T形台上多次演绎了一曲“外国人眼中的中国服饰”。而这次展示大多都是将中式立领、开衩、大襟、盘扣以及花卉纹样、刺绣工艺和20世纪30年代的发型、化妆组合在一起,传统的衣着与现代的新观念相交,立刻形成最时髦的流行趋势。

而到了现代,经过近一个世纪的演变,旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定,而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感,旗袍也是设计师灵感的来源之一。总之,旗袍是中国妇女的传统服装,而并非已经湮灭失传的历史服装。中国旗袍,它存在的意义,已经不仅仅是一种“服饰”,而是一种象征、一种标志、一种符号、一种骄傲。中国人民拥有它,亚洲人民拥有它,世界人民熟悉它。它同和服、莎丽、朝服、越服、马来服……同是东方的明珠。因为它们同有过辉煌的历史,也同会拥有美好的未来,信息时代、电子时代的到来,它将与新时代同呼吸、共命运,将以崭新的面貌融入不停顿地进步着的社会,融入人类享有的良性时装之中。现代穿旗袍的女性虽然不多,但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味,同时又能体现时尚之美。

(责任编辑:谢先国)