

旗袍发展对当今服饰的思考

李承慈

(厦门大学艺术学院 福建 厦门 361005)

中图分类号: F230

文献标识码: A

文章编号: 1006-026X(2012)03-0000-01

若,历史如浩渺烟海,汇聚若干细流,涌向大海;源头涌动,汹涌澎湃……那服饰就是一朵闪光的浪花,力虽微而气有著。

若,历史似万卷诗篇,记录气象万千,精彩人生;五颜六色,变幻无穷……那服饰就是一首邂逅的好词,言有尽而意无穷。

千万服饰中,又是哪一首好词让中华万千女性沉吟,如春风拂面,黯然心动?“锦衣旗袍诗,曼玉花祥时,唯美显涵韵,道尽江南痴”——这无疑是对饱含东方女性美的旗袍服饰的最好描绘。而对于传统旗袍,我们不仅要看到它的美;还应从其产生与发展、创新与传承上揭示旗袍对当今服饰发展的借鉴与思考。

旗袍锦绣时

打开旗袍这幅美丽的历史诗篇,可追溯到统治清朝200多年的满族。因民族长久发展,以及地理环境等因素的影响。满族服饰的风格主要是:宽身长袍,身穿坎肩。衣袖、下摆、开衩处讲究繁缛的花边,头上梳两把头,穿马蹄底或花盆底的绣花鞋。这便是旗袍的雏形。

旗袍本来是中国满族女子的长衣,不仅是满族的八旗之内,一半多汉族人也统称为“旗袍”。然而,19世纪末至20世纪初的中国女服,发生了翻天覆地的变化。形成了一种改良女装——紧腰身旗袍。辛亥革命后,旗袍倍受中华女性的青睐。早期旗袍样式还是相对遮掩,高领斜襟,腰身平直,袖长遮手,长及拖地,又称“扫地旗袍”。由此可以看出,这一服饰产生之初,还是实用为主,封建的包裹式服饰不符合时代的主流。

20世纪20年代,在上海有一批女学生率先穿起改良型近似于今天的蓝布旗袍。他们走在街上,吸引了汉族女性的关注,便相继效仿。这是人们对于服饰的一种潮流趋势心理所致,适应了当时的服饰潮流,也就是当今服饰发展中人们看到的时装发布会、时装人士等对现代潮流服饰引导而产生的“羊群效应”。20年代末,受西方服饰的影响,旗袍也产生了惊人的改进,缩短长度,收紧腰身,提高开衩,由此才真正向国人乃至世界展现了这种新颖的中西合璧的服装款式——改良旗袍。一袭旗袍代替了衣、裙、裤等一整套服装,经济便利,加之穿着合体,能恰到好处地体现人体曲线,端庄大方。因此20世纪20~50年代,改良旗袍成为都市女性的主要着装。这一时期是服饰的发展时期,受到各种因素的影响,愈来愈注重美观与实用的结合,服饰发展的市场进入发展的良好时期。

进入三四十时代,旗袍进入了相对辉煌的时代。提起旗袍,脑中总会浮现旧上海歌厅舞女翩翩旗袍妖娆舞蹈;平民妇女身着一袭朴素旗袍往来于街前巷尾;贵妇或知识女性一身典雅气质旗袍端坐黄包车中,游于车水马龙之间。这一时期的旗袍总的来说:先是高龄显贵,后是低领时髦;时而袖长遮掩,时而短至露肘;忽而长至拽地,忽而短至膝间。这是的服饰由一般发展进入不断变化创新时期。

50年代,迎来了人民当家作主的时代,服饰的流行已完全随着政治体制的第二次大改变转入平民化。这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。不妖、不媚、不纤巧、不病态,符合当时“美观大方”的标准。而六七十时代文化大革命十年期间,旗袍受到重创后直至到八九十年代,辉煌也已难再。

一言蔽之,旗袍服饰在近一个世纪的发展中,充分托出了秀美、端庄、典雅、含蓄、沉静的东方女性的风姿。袖长、衣长、领子的高度随时尚不断变化,如:连袖式、对开襟、琵琶襟等稍稍变动,都会令人有焕然一新之感。当今服饰的发展,也应当顺应时代的变化与潮流的转变,服饰产生之初主要以实用为主,如果某一服饰一旦产生便“华而不实”,很难走进消费者心中;进入服饰发展时期应注重美观与实用结合;进而以求服饰外形和饰品的变化,在其进入衰退前不断辟蹊径而求其长远发展。

道尽美人痴

从百年的历史发展来看,旗袍的样式虽然在时代的长河中不断地变化,但是它所体现的女性对于美的追求是不会改变。它的核心竞争力便可以归结为“简约美”,它所体现的美的文化、服饰文化、身份符号、

时代意义是值得当今服饰所思索的。

旗袍对于女性,也许是一种永远的牵挂。上世纪四十年代,“民国四大才女”“旗袍丽人”张爱玲身着色泽淡雅的丝质碎花旗袍,带着她那敏感于常人的色彩和情感登上文坛。旅居美国后的她,在和密友通信中提到请朋友帮忙定制“有强烈清晰大花的花布旗袍”。这就是女人对旗袍的态度,也是她们对待美的态度。

从封建社会满族女子的长衣,到19世纪末20世纪初的旗袍雏形“扫地旗袍”。期间,经历辛亥革命的爆发、上层建筑的崩塌、西方列强的入侵、外来文化的渗入,人们心里开始有了民主的思想,一种开放的理念融入了旗袍服饰中。经过社会的转型,女性敢于通过这一服饰表达对女性曲线、质朴美的追求。今天中国和谐社会的主流是以瘦为美,以潮为流,服饰也不例外,越是显现身形纤瘦曲线越是受到人们的追捧,“韩版”“嘻哈”也一直风靡,而对于当今的服饰发展,也应当随主流时而辟蹊径。

记得美国著名服装设计师肖佛尔教授在1920年出版的《服装设计艺术》一书中明确说过:旗袍服饰的发展不仅是对中国女性具有历史意义,更是具有划时代的国际意义。

再看旗袍这一器物层面的身体修饰,同样是衣领紧扣、侧斜襟、腰身瘦窄,上流女性、知识女性、民国学生、交际女郎、普通妇女等不同的阶层的女性在不同的场合穿着旗袍还有不同的身份符号象征和功能意义。对于上流女性,旗袍更多是一种外在的奢华;知识女性的验证旗袍是一种外在修饰的气质,内在美与外在美的融合;学生群体展现的是青春靓丽,优雅动人的稚嫩美;交际女郎旗袍衬托下,轻佻的二郎腿是动人妩媚诱惑;普通妇女简单旗袍,透露的是朴实,没有艳丽,没有妖娆,只有生活。

由以上旗袍核心竞争力“简约美”引申出的文化、符号、意义等的反思,我们可以看到这种服饰特有核心竞争力是决定某一服饰长久存在的关键。当下国际著名品牌 Armani,它之所以能够立足世界服饰舞台,其核心竞争力便是设计师乔治·阿玛遵循的三个黄金原则:一是去掉任何不必要的东西;二是注重舒适;三是最华丽的东西实际上是最简单的。”当下是两性性别越趋混淆的年代,服装不再是绝对的男女有别,所以服饰风格的核心是——既不潮流亦非传统。

近年许多高校学生对复兴汉服文化极致推崇,惊艳四座的校园汉服游。对比旗袍与汉服的传承与发展,以及其对当今服饰的借鉴。我浅薄地看,虽然汉服的文明已有千年,服饰外形也十分美观、古典,但其穿着过于繁琐与拖沓,很难想象现代人快节奏的生活中如果天天身着繁琐的汉服会如何,若用于古典艺术的表演、博物馆展览、服饰收藏等,可能更为实际;另外,习惯了现代文明的简单服饰的国人,一时间难以接受这不够实用的服装。而上述旗袍的发展,以及女性对旗袍的追捧来看,重拾旗袍的记忆并非纸上谈兵。中国“十二五”规划后,党和人民都意识到了文化强国的重要性,所以人们也在不断拾起落魄的文明作为现代的武装,不得不说这也是一种相对好的文化传承与保护。

21世纪是信息化、科技化和网络化如此发达的时代,人与人的沟通方式更为迅速与便捷,通过视频、图像和文字传播的形式,新事物的发展在公众的眼中一览无余,服饰的发展与创新也会很容易被广泛关注。服饰可以说是一种美的艺术,而这种艺术特征是形象性、审美性与情感性的交融。服饰的发展要做到真正意义上的与时俱进,不断推陈出新,传承的基础上不断发展,这样才能使服饰具有长久的生命力。

指导老师 钱陈翔

参考文献:

- [1] 《人类服饰文化学》, 华梅, 天津人民出版社
- [2] 《中国古代服饰史》, 周锡保, 中国戏剧出版社
- [3] 《世界服饰艺术大观》, 曲渊, 中国文联出版社
- [4] 《艺术概论》, 王宏建, 文化艺术出版社
- [5] 《创意经济——如何点石成金》约翰·霍金斯 复印本