

旗袍中国服饰的华美乐章

宋旭 西安工业大学艺术与传媒学院 陕西西安 710032

摘要:中国服装业经过二十多年的发展,取得了令人瞩目的成就。当千禧之年的钟声敲过不久,亚洲领导人集体穿着唐装亮相北京时,世界为亚洲着迷,为亚洲的服装业惊叹。旗袍作为中国的特色服装之一,在世界范围书写着五千年的文化乐章。本文从文化艺术的角度对旗袍进行了分析和介绍。

关键词:民族;旗袍;服装

服装是一个民族文化的象征,也是人们思想意识和精神风貌的体现。中国历史文化悠久,又是一个拥有五十多个民族的国家,各个民族都有具有自己民族特色的服装。这些绚丽多彩的服装是中国极为珍贵的文化遗产。满族的旗袍不仅是满族的传统服装,更是中华民族的传统服装,在世界服装界具有很重要的地位,甚至被誉为国服。她优雅的形制,丰富的文化内涵,使世界各国人民对它青睐有加,在世界舞台上刮起一阵阵的中国风。

一、旗袍的由来及早期特征

袍服由来已久,中华民族以袍为服,早在商代就已经形成,一直沿用到明代末年。那些潇洒、肥宽的袍服一直被宫廷作为礼服而沿用。经过漫长岁月的发展,历朝历代的袍服都各有各的特点,风格特征也比较鲜明,但是存在着世代承袭的关系,总是在袍服的基本形式范围内加以变化。

旗袍是满族的传统服装,它是从满族古老的服装演变而来的。满语称“衣介”。努尔哈齐经过三十年的努力,于1583年完成了女真各部的统一事业。在统一过程中建立了名为“牛录”的八旗制度,八旗制就成为满族社会的根本制度。从此满人被称为旗人或八旗人,所着的服装也就被称为旗装。旗人的常装与军装不同,一般是形制世代相传的袍服。古代满族的衣装受周边民族及时空的影响很大,宋以前是从西周沿传下来的麻布窄形筒装。宋以后效仿辽金及元代蒙古族的衣装习俗,以简约的直身为基本样式,衣身偏于瘦长,袖口窄小,配色调和典雅。清王朝建立之前的服装在使用原料及颜色的处理上很有特点,投身自然,体现了女真人很高的着装意识及色彩素养。

清初旗袍式样有八大特点:无领、箭袖、左衽、四开衩、束腰。箭袖,是窄袖口,上加一块半圆形袖头,形似马蹄,又称“马蹄袖”。马蹄袖平口绱起,出猎作战时则放下,覆盖手背,冬季可御寒。四开衩,即袍下摆前后左右,开衩至膝。左衽和束腰,紧身保暖,腰带一束,行猎时,可将干粮、用具装进前襟。男子的旗袍多是蓝、灰、青色,女子的旗装多为白色。满族旗袍还有一个特点,就是在旗袍外套上坎肩。坎肩有对襟、捻襟、琵琶襟、一字襟等。穿上坎肩骑马驰骋显得十分精干利落。旗袍的风格拘谨,与朝廷对内高压统治,对外闭关自守的政策相一致。从1644—1911前后267年间,旗袍的式样没有太大的变化,且男女通用。官用、民用的样式基本一样,只是在用料、选色和饰物上体现了等级的区别。

二、解放前旗袍的发展与演变

我们现在所说的旗袍是从1911年后开始发展的。那时的旗袍严冷方正,具有清教徒的风格。袍身宽松,廓形平直,长度在踝关节之上或大约小腿中部,倒大袖(即袖短露肘呈喇叭形袖口),领、襟、摆等处缀有镶边。这一时期是中国政治制度大变革的时期。在这一时期,女式旗袍为了适应这一历史阶段生活的需要,大襟的形式被保留了下来,而宽

镶密滚的影子不见了,长袍改短袄配裙的多了起来。最大的特点是上衣的袖口和裤口较以前宽肥了,前高后低的元宝式领形流行起来。这种领形也就是现代旗袍领形的最初形式。20年代末,旗袍开始收腰,受欧美短裙流行潮流的影响,下摆线提高至膝下,袖口变小,色调也力求淡雅和谐。30、40年代是旗袍的鼎盛时期,也就是在此时,旗袍奠定了它在中国服装史上的重要地位,成为中国女人的身份证明。这时的旗袍造型完美成熟,堪称经典之作,使得以后的旗袍始终难以跳出这种廓形。这时的旗袍采用高立领、盘香扣、斜襟、高开衩,但从裁法到结构上吸收了西方特点,采用了胸省和腰省,同时第一次出现肩缝和装袖,使旗袍更加适身体,展露女性玲珑突兀的优美体态。面料上,纱、绉、绸、缎、花呢、棉布等都在应用,但风靡一时的是阴丹士林蓝布做旗袍,深受女学生、职员和大家闺秀的喜爱。到建国前夕,几乎每一位妇女都会有旗袍,已经成为城市妇女的日常用装。

三、现代旗袍的发展与流行趋势

从50年代开始,旗袍进入了它的衰落期。建国初期由于社会制度的变革,人们的思想观念也跟着开始变化,旗袍被认为是拖泥带水的封建文化尾巴而被抛弃。灰色翻领的列宁装流行一时。尤其在内地,女装流行布拉吉式连衣裙和列宁装,甚至直接穿男装。但有一位了不起的女性例外,她就是宋庆龄。宋庆龄一生钟爱旗袍,也从未放弃过旗袍。她以款款大方的旗袍出席各种正式场合,即使赋闲家中也不离身。50、60年代以后,旗袍开始恢复生命力,但是那时的旗袍形制十分简单用色也比较单纯,形成了一种割顶的模式。80、90年代,一直有人预测旗袍将会流行,但出人意料的是,旗袍并未再度流行,而是成为中国女人在正规隆重的场合穿着的正式礼服。由于我国经济政策个改变,实行开放政策,世界流行思潮不断的涌入国内,给中国的服装设计界产生了巨大的影响。一时间,低领、紧腰、高开叉、超短、袒胸露背等各种形式变化无穷,珠片、刺绣、毛皮饰边、织布印花等工艺技术大放异彩,大胆突破了旧有的传统旗袍样式,颜色绚丽、跳跃、厚重、柔和,融入了新的设计理念。给传统的旗袍注入了新的血液。

旗袍堪称为中国女性的“国服”。满式旗袍被融进了西服的合体风格,充分展示中国女性追求苗条和“三围”的曲线美。旗袍的典雅、庄重令其自然成为外交活动和交际场合的礼仪服饰,至今受到中国女性的青睐;而那大紫大红的旗袍,则成为当今宾馆酒店和官场一些重要庆典活动的礼仪服饰,给人一种喜气盈门、吉祥如意的欢悦。于是,它已经成为中国服饰文化的一个亮点而深得外国女性的赞赏。经过20世纪上半叶的演变,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。

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。它既有沧桑变幻的往昔,更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义,加之可欣赏度高,因而极富收藏价值。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,所以也具有一定的收藏价值。

四、旗袍的组件

旗袍衬裙。衬裙式样是上身背心式,下半截开衩比旗袍的开衩略高一点,下摆用细白蕾丝滚边,但蕾丝边绝不能露在旗袍外面。若是深色旗袍,则配黑色丝衬裙,黑色蕾丝滚边。身着配有衬裙的旗袍,十分爽身舒适,走起路来,下摆处影影绰绰现有薄衬裙,煞是好看。

盘扣。旗袍摆脱了中国传统袍服用腰带作为主要装饰的形式,换以精美绝伦的盘扣,使旗袍显示出与众不同的高雅气质。高底鞋。俗称“花盆底”。鞋中部凿成马蹄形状,十分坚硬,踏地印痕是马蹄形状,所以又有“马蹄底”之称。除此之外,从三四十年代起还有精美的、小巧的手袋,以及与旗袍颜色相配的精巧的阳伞等等。

五、审美旗袍

旗袍是东方的神话。与西方女子长裙的陈述性并带有一点浪漫主义风格的语法不同的是,旗袍的语法是想象性的,带有东方式的象征风格。它悄然无语地紧贴在身体的表面,丝毫不张扬,如同东方女子温顺文雅的品质。旗袍的丝绸质地,暗示着东方女人光洁滑腻的皮肤,甚至仿佛有体温。旗袍的叙事是平缓的,同时又是紧凑的,仿佛白描笔记,简约而又凝练。紧身的裁剪,则将东方女人柔顺曲美的身体线条凸现无遗。

旗袍是东方的,穿旗袍的女子也是东方的,但旗袍的神话则是建立在西方视角中的想象的性感东方,是殖民化半殖民化东方的性感道具。因为现代旗袍产生于殖民时代的上海。所以旗袍首先是一种色情的服饰。旗袍在丝质面料下有一条窄长的缝隙,使得旗袍首先成为“看”的对象,这道缝隙看上去是那么的自然而然,好像是因无意中面料破裂而形成的——“泄露”出其包裹之下的若隐若现欲说还休的身体

消息。而极端的高开衩,则是一个含义鲜明的提示符号,它提供了为被目击的身体部分的想象性的暗示,仿佛是诱惑天使向着远处绽开的暧昧微笑。旗袍这种介于掩饰和暴露之间闪烁不明的状态,它巧妙地利用了服装的矛盾修辞,将服饰色情学推到了艺术的高度。如果没有现代西方文化的高速渗透,现代旗袍要从妓女身上转移到良家女子身上,恐怕需要一个更漫长的过程。旗袍的革命性意义在于,它向东方女性发出了身体解放的号召。透过一条若隐若现的缝隙,女性的身体呼之欲出,突然闪烁着白金般耀眼的光芒,照亮了东方女性身体空间的漫长黑夜。

六、结语

中国的旗袍,它的存在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。它是东方的明珠,它拥有辉煌的历史,同样也拥有美好的未来。它将与新时代同呼吸、共命运,将以崭新的面貌融入不停顿的进步着的社会,融入人类享有的良性时装当中。

参考文献:

- [1]《中国古代服饰研究》,沈从文/著.商务印书馆香港分馆,1981年第一版
- [2]《中国古代服饰史》,周锡保/著.中国戏剧出版社,1984年第一版
- [3]《中国旗袍》,袁杰英/著.中国纺织出版社,2000年1月第一版
- [4]《中国服饰艺术论》,徐清泉/著.山西教育出版社,2001年12月第一版
- [5]《旗袍—传统工艺与现代设计》,张浩 郑嵘 编著.中国纺织出版社,2000年4月第一版

作者简介:宋旭 1982年1月生 西安工业学院艺术与传媒学院助教 香港理工大学硕士 研究方向:环境艺术

(上接第75页)

含着中国人民的智慧,融汇了中华民族特有的民族气质和文化修养,而且是世界文明中的一朵奇葩。

三、文化意义符号在室内软装饰中的应用

文化意义符号在室内软装饰中的应用,笔者认为从以下三个方面来阐述:

1. 单个元素的提取

首先,采取分类的方法,对文化意义符号进行归类:按照不同的种类和文化寓意进行分类,排序;接着从分类好的图形中提取单个元素。最后,对单个元素简化,成为规则的可编辑的几何形。最简单的单个元素往往包含了无限的空间及内涵。

2. 结合现代构成手法

单个元素简化得到最简单的单形元素,单形元素根据一定的构成原则进行排列、组合可以变化出无数的组合形式,从而得到最好的构成效果。

3. 整体调整

室内环境设计的服务主体是人,围绕人的物质和精神需求的主题,结合室内环境的总体风格,充分运用现代造型语言和色彩语言,最终营造出一个充满情趣的、具有人文气息

的、具有归宿感的动态空间。

四、结语

笔者所提倡的应用,不是机械的复制,而是运用传统元素结合现代设计手法设计出充满现代气息的优秀设计。总的来说,我们要从具有文化意义符号的图形中汲取精华,去其糟粕,在继承中创新,在创新中继承。而我们除了要开发其商业价值之外,更应该发展和突出他们的文化价值,使它们在弘扬民族文化、创建精神文明的工作中发挥实际作用。

参考文献:

- [1]刘骁:浅谈室内软装饰.科技信息.规划与设计[J] 2008年,第21期 309
- [2]廖军:纺织装饰品设计与室内环境空间[J].中国纺织美术,1994,(3):18~24
- [3]戴鹏 浅议汉字符号的视觉传达及文化意义[J].河北北方学院学报,2008年6月,第24卷第3期 70
- [4]<http://baike.baidu.com/view/115742.htm>
- [5]王宁:中国文化概论[M].+22湖南师范大学出版社 2008.10 大纲绪论部分
- [6]王绍强:图形创意新灵感[M].广西美术出版社 2004.9 023