

旗袍的文化意蕴与审美特征

刘 莉

(江苏师范大学, 江苏 徐州 221116)

摘 要:旗袍是女性服饰之一,它作为中国传统服饰的典型代表,不仅仅是一种外在的装饰,更是一种符号象征。它是中国传统文化及审美情趣的物态化形式之一,其中凝聚了中国哲学和美学的深厚意蕴。本文从旗袍的产生和发展衍变入手,旨在探析隐藏在其后的中国传统审美心理与文化精神。

关键词:旗袍;文化意蕴;审美

中图分类号:G122 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-3958(2012)04-0086-02

The Cultural Connotation and Aesthetic Features of Cheongsam

LIU Li

(Jiangsu Normal University, Xuzhou Jiangsu 221116, China)

Abstract: Cheongsam is one of the women's clothing, as a typical representative Chinese traditional costumes, is not only an external decoration, but also a symbolic symbol. It is one of the forms of traditional Chinese culture and aesthetic affection's physical state, which embodies the profound implication of the Chinese philosophy and aesthetics. The article, based on the generation and development of the cheongsam, explores Chinese traditional aesthetic psychology and cultural spirit.

Key words: Cheongsam; cultural implication; aesthetic

一、旗袍的产生及演绎

旗袍是二十世纪初期非常盛行的一种时装,它最早来源于蒙古游牧民族女子的旗装,后来的满族人继承了这一传统。清朝入主中原后,这种服饰开始大范围流行。早期的旗袍大多采用平直线条,衣身宽松,两边开叉,胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近;在袖口领口有大量盘滚装饰。这样的衣服色彩鲜艳,修长靓丽,再配上秀气的小鞋及华丽的头饰,富贵端庄的感觉油然而生。

清初,满族妇女以长袍为主,而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚;清中期,汉满各有仿效;到了清代后期,满族效仿汉族的风气日盛,甚至出现了“大半旗装改汉装,官袍截作短衣裳”^[1]的情况,而汉族仿效满族服饰的风气,也于此时在一些达官贵妇中流行起来。旗袍自产生以来一直没有什么变化,到了清朝末年,由于受西方文化的影响,旗袍的款式发生了明显变化,特别是到了三、四十年代,旗袍作为一种时髦的服饰,迅速在全国流行开来。当时的上海作为中西文化的交汇地,成为流行元素的最前线。国外的新款式通常都是最早出现在上海,然后全国以上海为模板,竞相效仿。作为上海文化的典型代表,海派旗袍成为当时旗袍的主流。

三、四十年代的旗袍既有中国传统旗袍的特点,又加入了部分西方元素,在整体构造上呈现出“中西合璧”的特点。

有的女性在中式旗袍的局部装饰西式的下摆或蕾丝,有的把圆领改成西式的翻领,还有的干脆在旗袍外面套上西式的外套。随着造型的演变,旗袍构造日趋完美成熟,与此同时也更加实用,这奠定了旗袍在中国女装舞台上的重要地位。

解放后,人们对衣着美的追求完全转化成了对革命工作的狂热,旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了生存的空间,曾经席卷全国的旗袍风潮在中国大地一度沉寂,被封存到历史的记忆中。直到改革开放之后,旗袍才又渐渐回到人们的视野,然而随着时装业的迅速发展,各种新款式的服装层出不穷,它们时尚不失臃肿,简单而又极富设计感,因此旗袍很难再找回昔日的地位。但是作为民族时装的象征,它仍然是各种正式场合的首选服装。

二、旗袍的内蕴及审美特征

服饰是一种标志,也是一种象征,它是社会心理与社会思潮的外在物化形式。旗袍作为特定年代的文化载体,其中积淀了悠远绵长的民族审美心理和文化内涵。

(一) 错彩镂金的繁缛美

儒家文化自始至终贯穿在中华民族文化的全过程,因此,注重等级、讲求贵贱便成为民族文化的特征。这些特征反映在服饰上,就是注重衣服的外在装饰、强调细节的精细繁琐。旗袍作为民族传统服饰,它的设计中更多地体现出了统

收稿日期:2012-04-19

作者简介:刘莉(1983—),女,安徽省宿州人,江苏师范大学研究生,主要研究方向:汉画像石艺术研究。

治阶级的价值观和道德准则,这反映了统治阶级的迁腐保守。从另一个角度来说,由于统治阶级的高压政策,广大劳动人民的智慧和创造力无法体现在服装样式的改造上,便只能把精力用在对繁缛细节的追求上。

众所周知,旗袍装饰的重点在于绣、滚、嵌、盘的堆砌,其精美绝伦的刺绣工艺和复杂的镶滚技巧至今仍让人叹为观止。在旗袍的制作史上,曾经出现了十八镶的制作工艺,这反映了当时丝织染绣技术的进步。难怪张爱玲要说:“这种不停地另生枝节,放姿,不讲理,在不相干的事物上浪费了精力,正是中国有闲阶级一贯的态度。惟有世上最清闲的国家里最闲的人,方能领略到这些细节的妙处。制造一百种相仿而不犯重的图案,固然需要艺术与时间;欣赏它,也同样烦难。”(张爱玲《更衣记》)

(二)温柔敦厚的中和美

讲求中庸之道是儒家文化的最大特点。《论语·庸也》:“中庸之为德也,其至矣乎。”^[2]在这样一种思维方式的约束下,使得国人的着装特别讲究和谐、适度。传统旗袍的总特点是线条平稳、造型简洁。但简洁并不意味着简单,小小的旗袍却包含着万事万物的宇宙法则。中国传统审美心理要求客体“大不出钩,重不过石,小大轻重之衷也”。^[3]也就是要求“和”,旗袍的敦厚、平稳也恰恰符合了中国人的审美习惯。

传统的旗袍一般都是比较宽松的款式,外表看起来没有棱角,这样可以较好地掩盖内心的欲望,让人仅从外表的装饰看不出内心的变化,这同样是追求“和”。受儒家文化的影响,几千年来,中国传统妇女一直恪守“三从四德”的教育,足不出户,相夫教子。她们穿着心平气和的旗袍,心平气和地过着祥和、安稳的日子。

(三)优雅娴静的婉约美

中国传统的审美标准中,对于女性的最理想要求就是优雅、娴静。东方女性受儒家思想的熏陶,注重追求一种内在修养的柔美和气质,如含蓄、庄重、典雅、温良、重礼仪,动作不过于夸张,走路不快不慢,臀部左右摆动不大,呈中性化,体现东方女性一种含蓄之美,只有这样才能体现出大家闺秀的风范,才符合社会对女子的要求。为符合这种规范,旗袍在结构上是严谨的,在线条上是优美的。与此同时,旗袍还通过面料显示自己的优雅娴静:不论是传统的丝绒素缎,还是绣在上面的梅、兰、竹、菊等花卉图案,都具有典雅浓郁的民族风情,体现中国人性格的含蓄。这些是旗袍的灵韵所在,将我们带进一个优雅娴静、含蓄朦胧的婉约境界。

三、旗袍的现代演绎

旗袍,彰显的是一种古典的神韵。它的独特个性与现代的审美观念相融合,催生了新的时代潮流的出现,从而使其具有了历久弥新的魅力。

(一)休闲装中的旗袍

休闲装是指人们在正式场合之外、工作之余穿的服装。随着经济发展水平的不断提高,人们的精神生活也日益丰富,对服装的期待也从最初满足御寒功能提升到展示精神气质、品位格调上来了。如今的休闲装意味着一种既方便舒适、又时尚精致、充满着个人情感因素的着装方式。旗袍作为休闲装在现代社会中也是屡见不鲜了。这种旗袍与传统的旗袍还是有所不同的。首先是它的设计已经不拘泥于传统旗袍,它从传统旗袍中获得灵感,在整体的设计上仿照传统旗袍的造型,但是它绝不像传统旗袍那样严谨,在布料的选择、款式的设计、配件的装饰等方面有很大的随意性;其次是休闲旗袍具有鲜明的个性、自然潇洒的气质。我们常常在婚礼上、公

园里见到各式各样的旗袍,既妩媚妖娆又楚楚动人,且在举手投足间给人一种时尚、舒缓的感觉,真可谓是现代社会一道亮丽的风景线。

(二)职业装中的旗袍

旗袍作为传统的民族服装,它更多地出现在一些正式场合,比如我们经常见到的礼仪、饮服行业中着旗袍的服务人员。中国是一个很崇尚民族传统文化的国度,在衣食住行等与人们的日常生活息息相关的行当里,中国人更追求一种本民族的东西,因为在他们看来,只有这样才能体现出生活的意味和家的感觉。

职业装中的旗袍,在设计上以简洁高雅为前提,它要体现职业女性的成熟气质和干练作风,同时要利用设计和色彩的变化,凸显女性丰满圆润的身材,表现女性光亮照人的神采和丰富的内心世界。在穿着场合上,职业旗袍以中式环境为主,因为它是民族文化的产物。旗袍的穿着还要注意工作特点,因为它毕竟是紧身的,所以不适合运动量大、动作幅度大的职业。

(三)演出服中的旗袍

演出服中的旗袍品种比较丰富,但从本质上来说也属于职业装中的一种,它的设计要综合考虑多种因素。

舞蹈演员的旗袍装是根据舞蹈的内容设计的,一般都是在传统的旗袍上适当改良。在我们的印象中,跳舞的动作幅度都比较大,穿旗袍似乎相当不方便,但是由于演出内容的需要,很多时候又不得不穿着旗袍装,所以就出现了一种改良的旗袍装。这种旗袍分为上下两个部分,上身解决款式问题,体现民族风格;下身依据表演内容的不同,或做成肥腿裤,或做成八分裤,这样即有旗袍的影子,又方便了演出,一举两得。

歌唱演员的服装同样要根据演唱内容来设计。不同的歌唱风格要搭配不同的服装,比如民族歌曲的演唱,就要选择能够表现民族风情的服装来搭配,旗袍是最具有民族风情意味的了。而同样是表现民族风情,唱江南小调时所穿服装需淡雅、素净,唱东北民歌时则要鲜艳、亮丽,这样方能淋漓尽致地体现地域特色。

其它的诸如主持人服装要根据所主持节目的类型甚至主持人的风格来搭配,演奏人员的服装要根据演奏的场合及演奏的曲目来设计。

美感是人们对于美的感受或体会,是审美活动中对于美的主观反映、感受、欣赏和评价。而服装则是纯外观的东西,这种美是能够选择的。服装的人为性给爱美的人以发挥创造的无限潜力。中国的旗袍以东方的艺术审美为底蕴,它时而表现青春少女的活泼开朗、身材的曼妙,时而彰显中年女性的成熟优雅、富贵华丽。在旗袍的发展过程中,经历了太多的变化无穷,虽然它现在再也无法回到鼎盛时期的繁荣,但是作为一种经典服装,旗袍的美已经具备了永恒的意义——它是民族精神的象征。

参考文献:

- [1]李室臣.北京风俗史[M].北京:人民出版社,2008:158.
- [2]安德义.论语解读[M].北京:中华书局,2007,7(1):175.
- [3]张双棣,张万彬,吕氏春秋[M].北京:中华书局,2007,12(1):57.