

浅析旗袍的近现代演变

卢娜 高洋

(南阳师范学院 美术与艺术设计学院,河南 南阳 473061)

摘要:旗袍是一种内与外和谐统一的典型时装,被誉为近代中国女性时装的代表。近年来,随着“中国风”的流行,旗袍再次引起人们的关注,许多著名设计师以其各自对民族服装的理解,创造了一些不同风格的新作。本文主要论述了旗袍在近现代的演变,论述了旗袍艺术风格的时尚演绎。

关键词:旗袍 旗袍文化 近代 现代 时尚演绎

旗袍,是一种内外和谐的典型传统服饰,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,表现出近现代中国女性的贤淑、典雅、性感、清丽,诠释着二十世纪上半叶中国城市女性特有的时尚性情与气质。

原始意义的旗袍是清代的旗人之袍。现代意义的旗袍诞生于二十世纪初,盛行于三十年代。行家把上个世纪二十年代看作旗袍流行的起点,三十年代它到了顶峰状态,很快从发源地上海风靡至全国各地。现在的旗袍设计在国际时装舞台频频亮相,风姿绰约犹胜当年,甚至被做作为一种正式礼服出现在各种国际社礼仪场合。

1. 近代旗袍文化

中国的时装史中,上海是具有特别重要的意义的城市。说起上海女人的经典形象,十有八九是手执檀香扇的旗袍女士。近百年来,不论是在战火的硝烟之中,还是黑白颠倒的乱世,直到百花齐放的今天,上海女人就是这样,在传统与现代、东方与西方、约束与开放、规范与出位间,一身承载着历史的沧桑和现代的亮点,婉转而行。

二十年代的旗袍仍然宽大平直,旗袍的下摆比较大,整个袍身也是呈“倒大”的形状。但肩、胸乃至腰部,则已呈合身之趋势。张爱玲说:“初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风格。”二十世纪二十年代,国民政府颁布了《制服条例》,其中规定了主要礼服和公服。上海等大城市的青年男子开始穿着西服,中山装;女子服装也开始渐受西式服装的影响,根据流行进行改革。旗袍的演变,首先突破了中国妇女着装严整的传统观念,抛弃繁琐的装饰和形制,逐渐重视曲线对女性特征的衬托,由昔日的宽大渐趋于瘦长合身。这一时期中式女装最显著的特征就是倒大袖,二十年代的旗袍一直沿用这种袖形,直到三十年代才慢慢消失。

二十世纪三十年代是近代中国女装最光辉灿烂的时期,就在此时旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要位置,成为中国女装的典型代表。全世界家喻户晓的旗袍,实际上正是指三十年代的旗袍,进入三十年代后,旗袍造型完美成熟,堪称经典之作,以后的旗袍始终难以跳出该种廓形,只能在长短、胖瘦和装饰上略作变化而已。外国衣料的源源输入,各大报刊杂志开辟的服装专栏,还有红极一时的月份牌时装美女画,都无疑推动着时装的产生与流行。旗袍的修长适体正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点,因此在上海滩倍受青睐。而加入西式服装特点的海派旗袍,也就自然很快从上海风靡至全国各地。作为海派文化的重要代表,海派旗袍便成为三十年代旗袍的主流,我们所讲的三十年代的旗袍也就是海派旗袍了。

三十年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取了西式裁剪方法,使袍身更为称身合体。旗袍成为当时中国妇女最时髦的服装,改良和创新更加频繁。先是崇尚高领,后来又流行低领至无领。袖子时而长过手腕,时而又短及露肘,两边开衩开得比较高,腰身进一步合体,以显示女性的曲线。当时一般旗袍开襟都用暗扣,外表用花扣装饰,多采用传统吉祥图案。三

十年代末出现的旗袍裁法和结构更加西化,胸省和腰省的使用使旗袍更加合身,同时出现了肩缝和装袖,使肩部和腋下也合体了。有人还使用较软的垫肩,谓之“美人肩”,这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形象。

四十年代是旗袍巅峰期的延续。三十年代出现的垫肩被更广泛地使用,同时面料的使用也更为不拘一格,镂空花边、珠片等很流行。由旗袍衍生的新样式也很多,如旗袍裙之类。被视为旗袍要素的立领、偏襟或大襟、开衩、盘纽等也不一定同时存在于一件旗袍。时装化的旗袍内被加入了很多西式服装的元素,而中式的元素常被部分地删去,旗袍的概念至此变得更为宽泛,所以我们可以看到无襟、无领或不开衩的旗袍。款式上逐渐去掉袖子,不仅腰身的线条柔曲奇美,而且衣领和袖子等均有变化,如夏季无袖,简洁流畅;秋季紧袖,适当缩短袍长,轻便得体。

至此,中国妇女终于获得了一种代表这个时代重要价值的基本服式,一种杰出的富有特色的民族服装,既符合时尚,又尊重民族特性,它象征着中国妇女积极而进步的生活方式。

2. 现代旗袍的时尚演绎

近年来,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。究其原因,一是受影视作品影响,屡屡出现在影视作品中的旗袍引发了人们的思古情怀,服装界也掀起了复古的风潮,如影片《花样年华》中出现的旗袍,吸引了全世界人们的眼睛。二是在国际时装舞台上持续不断的“中国潮”引发了国际知名设计师对中国服饰文化的关注。国际时装大师圣洛朗说:“我们的西方的艺术受中国之赐可谓多矣,那影响是多方面而且明显的,没有中国,我们的文明决不能臻于今天的境地。”时装的国际化,使旗袍在国际时装舞台上大放异彩。

2.1 奥运与旗袍文化

旗袍是中华民族传统文化的反映,在整体上体现了一种自然和谐和内敛含蓄之美,蕴含着丰富的文化内涵。旗袍被誉为中华服饰文化的代表,也是最能体现东方女性魅力的服饰。

随着2008年奥运会颁奖礼仪服饰的发布,成为奥运礼仪小姐服饰的旗袍再度成为人们关注的焦点,以旗袍元素为代表的“中国风”再度在时尚界刮起。旗袍成为北京奥运会礼服可谓是众望所归。青花瓷、宝蓝、国槐绿、玉脂白、粉红5种颜色礼服运用不同的元素,从不同侧面展示了中国历史、文化,以及女性之美。如“青花瓷”系列运用中国传统的乱针绣,形象逼真地再现了中国青花瓷的晕染效果。鱼尾裙的廓形设计凸显了中国女性的柔美曲线。宝蓝系列采用传统盘金绣制作的腰封,图案选用最具中国传统文化审美意趣和美好愿望的吉祥纹样——江山海牙纹、牡丹花纹,凸显了鲜明的中国特色和民族风格。“国槐绿”系列采用的立体银线绣制的吉祥牡丹和契合女性柔美曲线的卷曲花纹,更显女性的婀娜多姿和东方女性的恬静气质。“玉脂白”系列层次丰富的绿色与牙白色丝绸面料的质感完美搭配,更突出了中国女性内敛、含蓄的特质。

2.2 品牌服饰的旗袍元素

二十一世纪初的今天,世界上流行着一股怀旧思潮,东方文化成为寻找的热点,从而激起国内一些设计师对本土民族服饰的钟情,开始重视以现代理念理解中式服装改革的必要性;重视植根于中国,建立民族品牌的重要性。重视将传统与现代结合,才能使旗袍保持生命力。现代设计(下转第52页)

阁),可让学生品赏意境美;教学《胡同文化》,可和学生一起挖掘思想内蕴美。在语文课堂中可以感受毛泽东站在橘子洲头对着滚滚长江,“问苍茫大地,谁主沉浮”的博大胸怀;感受陶渊明把酒赏菊,“悠然见南山”的逸士形象;感受李白“与尔同销万古愁”的旷古愁怀。在语文课堂中也可以让学生感悟不同作家的风格魅力:如领略舒婷的隽永清丽,领略鲁迅的冷峻犀利,领略杜甫的沉郁顿挫……这些都应在语文课堂上飞扬,让它们去撞击学生的心灵,陶冶学生的情操。

如,我在教《巴山夜雨》一诗时,特别注重引导学生挖掘诗歌抒情的独特性的特点。我重点引导学生关注“何当共剪西窗烛”一句,体会到本诗应用时空交错跳跃的特点来抒发诗人的独特情感;诗歌从写今夜跳到重逢之夜,从巴山跳回长安,从巴山独对夜雨跳到西窗共剪烛花,进而理解诗人的独特情感——诗人以重逢时的畅谈为快乐,可是,这重逢却是渺茫无期的,快乐也就成了水中花镜中月,虚幻的快乐更增添了现实的痛苦。通过引导思考,学生发现了“共剪西窗烛”其实是以乐景写哀情,用温馨欢乐的幻境反衬冰冷痛苦的现实,也就发现了本诗抒情的独特性。

总之,要将语文课教出个性来,让一个个个性鲜明的形象,让一篇篇风格独特的文章,点染出语文课的独特魅力,让学生对课堂充满留恋,因本课堂充满欢乐,而对下堂课充满向往。

三、教师要尊重学生,尊重每一个“这一个”,以学生为主体,重视学生的情感体验,多激励学生,让学生敢于思想,敢于表达自己的个性体验和独特的感受,让语文课堂提升学生的个性。

教育学家苏霍姆林斯基说过:“在人的心灵深处,都有一种根深蒂固的需要,这就是希望自己是发现者、研究者、探索者。”在语文教学实践中,我们也强调要“以学生为主体”。这也就是要求教师要把学生看成是和自己一样具有认识和实践能力的人,尊重学生,不小看学生,不轻视学生,把知识获取、能力培养的优先权、主动权交与学生,让学生成为发现者、研究者、探索者。而教师只是教学活动的主持者和教学方向的引导者,不可居高临下,不可目中无人,应把服务于学生会学能做的职责和义务留给自己。

倘若一个教师总是唯我独尊,动不动就板起面孔训斥学生,对学生的能力缺乏信任,不愿放手让学生自己去思考问题,解决问题,甚至常常越俎代庖;总喜欢过把瘾似地一个人在课堂上“填鸭式”地唱“独角戏”,一讲到底,“满堂灌”,而不考虑学生的心理特点、情感取向和接受能力。这样势必削弱乃至剥夺学生在教学活动中应有的主体地位,使学生滋生自卑和厌烦情绪,养成惰性和依赖性,即使学生在一次两次考试中成绩尚可,也是以综合素质的失落和潜在能力的埋没作为沉重代价的。

在语文教学中,教师要为学生的学习活动提供有效的服务。教学中应少一些指令,多给学生一些选择的权利,让学生根据自己的性格、气质、认知风格和学习习惯、学习能力,在教师指导下采用适合自身发展的学习方法来学习。教师应当允许学生见仁见智,鼓励学生从不同的角度,运用不同的思维方式去思考,大胆发表自己富有个性化的见解,让学生的学习闪现创造的火花。

例如,在《荷塘月色》一文的教学,我首先引导学生充分地朗读课文,边读边想,进入到课文所描绘的情境中,引导学生调动平时的语言积累、生活积累和感情积累,用心灵去感受那渺茫的淡淡的荷香、那摇曳的田田的荷叶,那弥漫着整个荷塘的溶溶月色,用心灵去体验那月下独行者的淡淡的忧愁……从而体验课文的语言美、形象美、思想美、意境美,获得个性化的感受。然后让学生自己提出问题,带着问题去读、去思考、去讨论。对于文章所体现的作者的思想感情这一问题,学生有着不同的理解:有的认为表现了愁闷的心情,有的认为表现了闲适的心情,有的认为表现了对现实不满的愤激之情,有的认为表现了对美好生活的向往,有的认为是作者形象的自塑……对于学生的不同理解、不同的个人感受,我没有发表看法,只是提醒学生:文学鉴赏是读者对作品的再创造,鉴赏过程必须以审美客体(即原作,辅之以作者、背景资料)为基础。并且向学生分发了一份自己整理的作者和背景资料的提纲,鼓励学生在阅读资料的基础上再去品读课文,进一步思考。所谓“有一千个读者,就有一千个哈姆雷特”,学生的回答不必字字珠玑,但必是带有个性色彩的鲜艳一笔。每个学生都是“这一个”,每个学生的情感体验和感悟都是“这一个”,每个学生的思考回答都是“这一个”。

总之,语文教师只有将“以人为本”的理念真正落到实处,带着学生品读充满作者人格魅力的课文,读出自己的独特感受,拥有自己的独特体验,让语文课堂成为净化学生心灵、发展学生智慧、熏陶美好情操的美妙“磁场”。这样,才能使每一个“这一个”(学生)在读“这一个”(作品)时真正拥有自己的“这一个”(独特的体验和感受),使每一节语文课成为学生喜爱的“这一个”。

参考文献:

- [1]黑格尔.美学(第二卷).
- [2]苏霍姆林斯基.给教师的一百条建议.
- [3]许更生.回归本然教学观的实验探索——陈日亮语文教学思想述评.
- [4]张健.让语文教学充满个性.小学青年教师,2005,(12).

(上接第43页)师们运用西方立体裁剪及制作工艺,使旗袍更加合体,更加时尚。

伴随改革开放30多年中国时装业的成长,许多国内设计师立足于中国的传统文化,着手于传统服饰的设计,旗袍再次成为人们关注的焦点,许多著名的品牌也主打旗袍设计。如著名品牌NE·TIGER,自从创造并光大“华夏礼服”之后,便以凝聚中华民族精神的华服而一枝独秀于世。中华服饰作为华夏文明之符,作为一种凤凰,NE·TIGER历经五年的融会与创新,开创性地推出了代表华夏精神的“锦绣国色,华夏礼服”,把对传统文化的深刻解读转化成开创性的灵感,将中国传统服饰文化的复兴与新兴作为创作的灵魂。

很多国外设计师也纷纷从旗袍中寻找创作灵感,在大师们的发布会中屡见旗袍的色身影。如著名设计师皮尔·卡丹就是一位崇尚旗袍的世界级服装设计大师,他曾说:“在我的晚装设计中,有很大一部分作品的灵感来源于中国的旗袍。”此外,意大利的瓦伦蒂诺,日本的三宅一生也都曾尝试过旗袍的造型。Dior的首席设计师约翰·加利亚诺曾为著名影星妮可·基德曼设计过绣花旗袍,被喻为“开花的身体”,引发过中式服装的创新。虽然这些经典一次次让东方元素倍受瞩目,但是始终没有再现持久的篇章,书写东方文化的底蕴和生命力。

3.结语

如今,旗袍之美早已被全世界公认,它以最地道的中国面料、图案和工艺,把东方女性衬托得婀娜多姿、风韵十足。旗袍之所以能走向世界,最为重要的还是因她充分体现了东方女性独特之美,东方女性美得含蓄、娴熟、内敛、知性,这样的美,能让人强烈地感受到中国女人特有的传统美德和矜持心态。旗袍的不断改革,使旗袍在保持传统的同时充满了时尚气息,让东方女性的妩媚之美表现得淋漓尽致。

旗袍的美是一种距离的美,一种静止的典雅美,一种典雅而高贵的美。旗袍伴随着时代,承载着文明,显露着修养,体现着美德,这些人文因素使旗袍成为中华女性最具代表性的传统服装。

参考文献:

- [1]刘育红,姚海燕.论旗袍中体现出来的中国传统文化底蕴[J].包装工程,2002,(6).
- [2]王晓梅.中国服装的奇葩——旗袍[J].四川丝绸,2001,(5).
- [3]王妹画.论旗袍款式的演变与发展[J].科技信息(学术研究),2008,(4).
- [4]陈继红.解析服装的中国元素[J].武汉科技学院学报,2004,(8).
- [5]袁杰英.中国旗袍[M].中国纺织出版社,2002.