

论中国近现代旗袍的美学思考

■ TEXT / 田 月

服装美学是研究服装美、美感及其规律的学科,形成于19与20世纪之交,是属于美学研究中的一个部门美学。美学研究属于哲学的范畴。因此,服装美学具有理论思辨的哲学性质,但又有自己独立的学科体系和专业领域,具有服装艺术与服装审美的特殊规律。因此,服装设计作为美的艺术必然包含许多美学思考,值得人们探究。作为一个服装设计师,就以中国最能代表东方韵味并流行至今的旗袍作为研究对象,分析旗袍中所蕴含的美学思考。

一、旗袍的款式体现的程式美

服装美学认为,款式是服装设计师的创作灵感,没有美的款式,就没有设计的成功。款式的出现代表着人们在形象和思维中的变化,并及时的反映出人们的各种精神风貌和社会历史发展的进步。20年代以后到40年代,是近代中国女装最光辉灿烂的时期,而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时,旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位,成为中国女装的典型代表。旗袍分为京派与海派,代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点,标新且灵活多样,商业气息浓厚;京派风格则带有官派作风,显得矜持凝练。艺术,是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。设计师与旗袍经过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。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。旗袍的样式很多,开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟;领有高领、低领、无领;袖口有长袖、短袖、无袖;开衩有高开衩、低开衩;还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。所以具有稳定的程式结构,也表现出这种程式化的款式所体现出的美感。

二、旗袍色彩图案和细节的装饰美

色彩是服饰的灵魂。旗袍的色彩没有局限,色彩丰富。常见的有大红旗袍,色彩绚丽醒目,款式别致,充分展现出满民族悠久的历史,着重体现东方女性含蓄优雅的魅力。深色的旗袍如蓝色、银灰色、水绿色、紫色等颜色沉稳大气,充分展现了东方女性温婉知性,端庄贤惠的气质。浅色的旗袍如白色、暖黄色、粉色、粉蓝色等等色调明亮,让人心情愉悦,展现了女性温柔似水、青春洋溢的形象。制作旗袍的数布料,丝绸、锦缎等,目前又有真

丝织品。现代常见的旗袍图案为织锦缎,配以传统的中国纹饰如双鱼、富贵花、梅花等,还有以中国水墨画手法描绘的花卉图案设计的手绘旗袍。现代流行的小碎花、格纹图案也深受欢迎。图案精美是旗袍的一大亮点,使其更加精美绝伦,让女性如画中仙一般美丽高贵。旗袍上的扣子是盘扣,盘口的花纹多样,小巧精致。与旗袍相得益彰,成为点睛之笔。

中国旗袍具有很强的装饰性特点它能够美化其所依附的人和环境。装饰美是服装的又一个重要美学表征,也是服装美学的主要内容。旗袍凭借和依赖其款式、色彩、图纹乃至制作工艺的变化,不断创造出新形象来美化服装、美化人,从而给人以视觉美的享受。

三、旗袍塑造人体美与律动美

服装体现人体美,是服装美学的规律。民国时代,西风东渐,中国人的审美焦点被一件旗袍彻底覆盖。从抒情的颈部出发,经过胸部、腰部和臀部的曲线起伏。紧身旗袍所提示的审美符号,让民国时代所有的女人趋之若鹜,从影视明星阮玲玉、胡蝶,到写出“生命是一袭华美的旗袍”的女作家张爱玲,甚至姨太太、女学生,都更加在意自己的身体曲线,试图通过旗袍来进行一场审美个性的煽情。而当时最令人倾倒的宋氏三姐妹,由于身份的尊贵性,更让旗袍在特殊的场合展示着纤毫毕露的身体曲线。旗袍这种介于掩饰和暴露之间闪烁不明的暧昧,巧妙地利用了服装的矛盾修辞,将民国时代的服饰审美推到了使女性身体曲线呼之欲出的艺术高度。

上个世纪的20-40年代是旗袍伴随着女性意识的觉醒而愈趋成熟并成型的时期,许多时尚杂志和相关人士都认为这个时期,是近代中国女装最光辉灿烂的时期,并认为这时期,旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位,成为中国女装的典型代表。它借助那个时期趋于成熟的旗袍,把充满青春无穷能量的曲线跳跃在我们眼前。青春是活力勃勃的生命,她充满弹力,她只用曲线说话,在宇宙、在自然界的可视形象中,自然只赋予了曲线代表生命的弹力,而女性的腰臀曲线正是旺盛生命活力的代言人。

四、旗袍的气韵之美

旗袍被誉为中华服饰文化的代表。旗袍以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情,表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。旗袍的东方神韵,已超脱了一般意义。旗袍,作为西学东渐的产物,裁剪时的收

腰,体现出力图表现美感的西方文化的开放性,而改良旗袍则将西方的开放性与本土文化的节制收敛结合,使女性美表现得现代,同时又不失内秀。旗袍并不单纯是美的展示,着旗袍的女人身上所体现的气质和内涵,那是审美的极致。旗袍经过历史的变迁比以往增添了健康自然的气质。不妖、不媚、不纤巧、不病态,符合当下“美观大方”的标准,而且更为实用。

80、90年代乃至现在还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合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。将旗袍的实用性再次利用起来。作为商业活动的司仪为了代表企业端正高贵的形象,旗袍作为制服无疑是最好的选择。20世纪90年代以来,女性理想形象有所改变。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。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。

结语

服装设计具有一定的艺术规律,这种艺术规律,就是从美学的各个观点去进行研究,最终设计出既符合其艺术性,又具有实用性的适体服装来。不具备条件的美学理论,在服装设计上是不可应用的。我国的旗袍证明,服装不仅是人外在护体、修饰之物,还是人内在的社会文化内涵,人的精神世界,人的品格、德性、素养的显现,只有“内”、“外”完美结合时,服装才能与人的肉体 and 灵魂共同构成完整的有机形象。因此,服装应“与貌相宜”;服装应与人的体形相称;服装应与人的性别年龄、文、化素养、内在气质、社会角色等相称;服装应与一定社会历史的时代风尚和文化氛围相称。

参考文献:

- [1]《服装美学》刘蕾、侯家华 化学工业出版社 2009-08 出版
- [2]《论中国传统戏剧服装的美学意蕴》赵先正《当代戏剧》期刊 2006年06期
- [3]《探究服装美学的意义》吉萍《新课程研究(中旬刊)》2010年11期

【田 月,扬州大学艺术学院】