

浅析西方服饰文化对旗袍造型发展的影响

□魏玉龙

摘要:文章从中国旗袍在近代受西方服饰文化影响下各个时期造型的发展中寻找其变化规律,对中西方服饰文化状态进行比较。目的在于能够更好地继承本民族的传统,借鉴和学习其他民族的优点,同时有助于我们主动把握新世纪的国际时尚潮流。

关键词:旗袍 西方服饰文化 借鉴

一、概述

服装造型是服饰文化的重要内容。中国近代妇女服饰中的最大特点是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女的服装,辛亥革命推翻了清王朝统治后,到了20世纪20年代,汉族妇女也开始穿着旗袍,并在原来的基础上推陈出新,不断改进,终于使它一度成了中国妇女的主要服装。

旗袍能得到广大妇女的普遍喜爱,主要原因有两点:一是经济便利,适应时代潮流。以前妇女从上到下的一整套服装,需要搭配衣、裤、裙等多件衣物,而一袭旗袍就能全部包括,在用料和做工方面的成本也有所减少。二是美观适体,由于20世纪以来,受到西方审美和现代思潮的影响,中国女装造型不断学习、吸收西方女装造型特点,开始重视机能和个性的发展。旗袍上下连属,融为一体,特别是吸收了西方女装立体造型的观念以后,较容易衬托出女性的形体,再加上丝袜和高跟鞋的流行,更显得女性身材修长挺拔。

二、旗袍造型的发展

1. 20世纪20年代的旗袍的发展

20世纪20年代,由于中西方的贸易和文化交流,不仅西方国家大量的纺织品进入了中国市场,而且同一时期西方的服饰流行观念也进入了中国社会。盛行于巴黎的细长造型,降低腰线,缩短裙长的新的审美风潮,都在20世纪20年代的中国女装上有所体现,新式旗袍开始流行。这一时期西方思想文化的传播,新的道德观、价值观对中国人产生了难以估量的影响,追求解放的女性不再把自己包裹在封建布幔里。新式旗袍的腰身较宽松、直线裁剪,长度至脚面或小腿,袖口宽大,袖短露肘或露腕、上窄下宽呈喇叭形、并作滚边镶边是20年代旗袍造型的一大特点。由于旗袍流行,常见套穿现象,棉袍、罩袍、裤腿套穿,而且可以与多种外衣搭配。

20世纪20年代末,旗袍的袖口逐渐缩小,下摆缩短至膝下,滚边也不如以前宽阔、日趋简单,为丝绦边,领子上也装饰有一道至三道丝绦,显得轻盈活泼,样式有了明显改观。这时女学生的旗袍甚至短至膝盖,女性的腿成为新的视觉中心,并越来越多地与高跟鞋和丝袜搭配。腰身开始合体,并在袖口装有西式的袖克夫。从此,西方直观、暴露的审美观逐渐代替了中国传统含蓄、隐晦的审

美意识。

2. 20世纪30年代的旗袍黄金时期

20世纪30年代,在式样上经过改良的旗袍已经广为普及,在传统的基础上广泛吸收了同时期西方服饰的特点,成为一种中西合璧的服装样式。

当时的上海是中国女性的时装中心,服饰受流行趋势影响变化也很快。服饰杂志的文字宣传、漫画、照片等形式介绍西方服饰文化及信息,加上新式服装材料的织造和引进,以促销为目的的各种服装表演和展览以及媒体进行的有关西方生活方式及思想观念的公开讨论左右了女性服饰的变迁。

上海是现代旗袍的策源地。此时旗袍的特点是在20世纪20年代旗袍的基础上,吸收了20世纪30年代西方女装趋向女性意味的特色,腰身更紧,突出胸部和臀部的对比,袖口相应缩小,使旗袍造型更加紧身修长。这正好符合江南女性纤巧玲珑的体态,很快在上海及周边地区广泛地流行开来,从而成为具有海派文化风格的典型服饰形象。20世纪30年代初期,旗袍长度缩短至膝,至20世纪30年代中期,长度加长,为了便于行走,两边开高衩,有的甚至前后也开叉,而腰部紧贴合体,充分显示女性的曲线美,能增添一份绰约的风姿。20世纪30年代末,旗袍造型更加西化,不仅采用腰省和肩省,而且运用绗袖和垫肩工艺。局部细节的设计更加变化多端,领子由高变低,从有到无;袖子忽长忽短,或者无袖;面料有国产白布、阴丹士林布及各种进口的花色面料,应有尽有。有些旗袍还在领、袖等处融入了西式服装的装饰,如用荷叶领、开衩袖等,中西合璧的款式别致而大方。

1932年以后,旗袍下摆开始趋长,长及脚踝或小腿下部,须着高跟鞋方可行走。这时期的袍身加长对旗袍的现代转型有着十分重要的作用。由于非常修长,为了方便行走,修长旗袍的下摆开衩变成必要,从此开衩旗袍也成了现代改良旗袍的重要标志。1933年开始,旗袍从低衩或无衩变成高衩。当时一位当红明星顾梅君常穿高衩旗袍进出交际场合,衩高过膝甚至及臀。由于有了明星效应,这种款式遂成为流行。

相比海派旗袍的时尚,北方地区的京派旗袍还是继承了传统旗袍的文化特征,表现为衣长及膝、袖长及肘,

即使是冬天穿的棉旗袍也是衣身宽松、袖仅到肘部,露出手腕,这与北京的厚重的文化积淀和政治氛围关系密切。

通过对这一时期旗袍的研究,能够发现以下特点:第一,服装出现了立体的观念。胸省、腰省的运用使中国女性的三围曲线显露出来,反映出西方服饰文化对中国传统服饰观念的巨大影响。第二,前后衣片分别裁制,中国女装中出现了肩缝。第三,立领、开衩、大襟、盘扣等传统中国服饰元素的特色依然保留。特别是向右开襟的方式作为中国的儒家“尊右卑左”思想的反映,正好与西方女装均“左衽”的习惯相反。旗袍在接受西方服饰文化的过程中仍保留自己的特点。

3. 20世纪40、50年代的旗袍趋向简洁

20世纪40年代初,由于日本发动侵华战争,中国的经济萧条、物资匮乏。旗袍的变化与战争背景下的国际流行趋势同步,整体都在做减法的设计。女性从经济和方便活动的角度考虑,缩短了旗袍的下摆。在夏季,袖长甚至短至肩下3~6厘米,或者干脆变成无袖,斜襟和双开襟比较常见。使用低领,或可以拆卸的领衬,也减少许多华丽的装饰,仅保留了领子上盘扣的精巧,整体风格趋向简洁。衣身宽度适中,便于活动,也更加经济。同时,在造型上更加西化,如装袖和拉链的普遍使用等。

新中国成立以后,旗袍的发展变化有了时代的印记,与20世纪40年代相比更加简洁大方,实用朴素。但其很快受到冲击,在政治、文化运动中被当成“封建、资本主义”的产物而退出了服装的舞台。总之,从20世纪20年代中期至50年代初,旗袍是我国城市、乡村知识女性最普遍的着装,经20世纪20、30年代改革后,旗袍造型更加贴合人体,适合我国女性的体态特征。它不用口袋、带袢等附件,造型简洁,用料节省,做工精致。旗袍所用面料广泛,纱、绉、绸、缎、呢、棉布都可以,且根据季节可以制作成单、夹、裘等。局部细节的设计也有多种变化,可以是高领、低领、西式翻领、一字形平领、方领、圆领、V形领等;袖子可宽可窄,窄可束臂、长可过手、短可无袖,甚至能够做成背心式、背带式。下摆可以是直角、圆角,还可以加飞边作装饰。可以刺绣钉珠当做社交场合的礼服,也可以朴素简单当做日常服装穿着。

旗袍的美在于其造型的流畅舒展,穿着舒适。20世纪40、50年代的旗袍与传统完全遮盖式的保守款式不同,但与西方对于女性人体的极度夸张也不相同。发展变化后的旗袍已经融入西方剪裁和现代审美。其一,当时的旗袍在工艺技术上又有进步,胸部收省渐渐加强,运用了传统归、拔、烫技术和西式服装裁剪中的收省及装袖工艺方法,结构上既保留有传统的连袖,也采用西式装袖。装袖款式令女性肩形挺括,甚至西式的垫肩也被引用到旗袍上,谓之“美人肩”,使传统旗袍的外轮廓有了较大突破,能够更加贴体,展现女性曲线美。其二,将传统旗袍的盘扣换成了来自西方的拉链或按扣,这种改变让旗袍有了追随时代的痕迹,而且在审美、工艺方面更多地融入了西方服饰的元素,这样的旗袍也被人称作“改良旗袍”。其三,现代审美意识使女性乐于用旗袍表现女性身形之美,促使在旗袍形态的设计上既维持了中国人心目中传统女性的形象,也做出了追求西方服饰细节风格的改变,受到各个阶层的女性的欢迎。

4. 20世纪50—70年代旗袍暂时退出历史舞台

20世纪50年代,中苏友好,受到苏联的影响,用大花布制作

的“布拉吉”流行,完全取代了旗袍。20世纪60年代,“四清”“文革”等一系列政治运动越来越频繁,使女装变得男性化。总之,从50年代初期一直到70年代末的30年间,由于东西方处于相互敌视的冷战状态,相互间的文化交流被阻断,中国的服装几乎没有受到西方流行的影响。这种服饰文化也并不是对传统文化的继承和发扬,而是富有机能性的西方窄衣文化的中国式发展和延伸。

三、与国际接轨使现代女装造型元素应用于旗袍造型

20世纪80年代,中国改革开放带来了服装领域翻天覆地的变化。首先,来自巴黎的服装设计师皮尔·卡丹与上海成立的时装模特队合作展示了个人作品;接着,另一位著名设计师伊夫·圣·洛朗在北京中国美术馆举办了其25周年作品回顾展,在中国的服装界引起轰动。第一本《时装》杂志在20世纪80年代率先刊登了西方模特展示的服装,虽然当时的时尚资讯有限,但人们已经感受到了世界时尚潮流的强烈冲击,非常渴望找到装扮的方向。20世纪末,国人对西方服装已经进入了盲目追捧的状态,对国外的品牌服装的了解也越来越多。

随着我国经济的蓬勃发展,东方文化与国际接轨,西方设计师也开始在中国服饰文化中寻找设计灵感,希望从中国传统服饰中找到与现代服饰的契合点来传达具有个性的时尚思想。代表巴黎高级定制时装最高精神的Dior品牌的设计师最先选择了中国的旗袍,以20世纪30年代旗袍流行的黄金时期的上海为背景,以深红、宝蓝的华丽丝绸制作了一系列带有西方视角的旗袍。由西方模特展示的长及脚面的旗袍修长优美,但又明显带有西方礼服造型的元素。如有的旗袍裸露背部,还有的在下摆形成鱼尾状的长长拖尾,精美绝伦的设计让中国人恢复了本民族服饰文化的意识,重新认识了旗袍的魅力。

由于人们眼界的开阔,与西方文化交流的增多,越来越多的女性喜欢带有现代审美、时尚元素的旗袍。这从大量女性在结婚仪式上选择旗袍作为婚礼服、电视台女主持在综艺晚会上身穿旗袍中就能够感受到。旗袍的造型更加西化,如某些局部细节的处理,采用深U型领、一字形领大胆袒露前胸部,采用洛可可式的带有层层花边的喇叭形袖口,或者与西方礼服进行“嫁接”,上身与下身裙摆形成东西方两种风格。不仅中国女性会选择这样的旗袍,大量西方女性也非常喜欢带有东方韵味的新式旗袍,一些好莱坞明星就多次在红毯上选择既典雅又时尚的旗袍作为礼服。笔者在研究西方女装造型对于旗袍造型的影响时发现,旗袍作为中国服饰文化的代表,继承了传统,是当代女装的重要组成部分。重新发掘传统元素,诠释、融合时尚元素的旗袍必然会在新的历史时期缩短与西方服装潮流的距离,焕发永恒经典的魅力。

(作者单位:郑州轻工业学院艺术设计学院)

编辑 王旭