浅谈中华旗袍的美与传承

□黄素娟

摘要:旗袍是中国女性所钟爱的服装,从起源至今已有100多年的历史。文章阐述了旗袍的起源、旗袍的曲线美、旗袍的装饰美、旗袍的传承,详细分析了旗袍曲线美的构成。

关键词:旗袍 曲线美 装饰美 传承

一、旗袍的发展

1. 清末的旗袍

清代末期的旗袍的造型为简单宽腰直身平面式,线条平直硬朗,不显露形体,结构上是传统的平面直线剪裁法。旗袍的样式长至脚踝以上或至小腿中部,内着长裤,在两侧开衩处可见绣花裤脚。旗袍的领子较为普遍使用“元宝领”,领高盖住腮、碰到耳。旗袍的面料大多使用绸缎,袍身采用多种装饰手法,有绣、盘、镶、嵌、滚、钉等,装饰如意纹样,特别是在领子、袖口、衣襟有多重宽阔的繁琐的花边镶滚装饰。

2. 民国初期的旗袍

20世纪的民国初年,旗袍开始流行,最初和清代旗袍仍然非常相似,有直身形宽袖长袍;有内穿喇叭形宽大袖子短袄,外穿前后摆长及地的无袖长马甲。这个时期的旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动,增加了装饰变化,但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格,袭用传统的平面直线剪裁法。到20世纪20、30年代,受到美国短裙的影响,旗袍的样式开始变化,在造型和款式上已经开始过渡为现代的样子,最为突出的是收腰,女性的曲线得以体现出来。旗袍的穿戴搭配是下身着内裤和丝袜,在大腿两侧开衩露腿;由之前高耸的立领变为矮立领;袖子变窄变短,有些甚至短至无袖的样式。在使用面料上较之前更为轻薄,各部位的装饰也变得简约,造型款式融合了东西方服饰特点,样式已经接近现代旗袍。

3. 现代旗袍

现代旗袍的样式已经是中西合璧的样式,造型款式以简单为主,紧身收腰,凸显女性整个躯干的曲线。裁制方法有平面剪裁法、立体剪裁法、平裁和立裁相结合的手法等,使旗袍的造型更完美、更具立体感。款式的变化体现为:分割线的设计;领片高矮的设计;有袖和无袖露肩的设计;长袖和短袖的设计;有左衽、右衽或前开襟的设计。旗袍的长短也不受限制,有短旗袍、中

旗袍、长旗袍的设计。开衩也有所变化,有侧开衩、前中开衩、单开衩、左右开衩、高开衩、低开衩的设计。

改良后的现代旗袍仍保留传统旗袍的主要元素,最突出的是立领、盘扣、左衽或右衽、两侧开衩。现代旗袍的面料种类较之前有更多选择,除了传统的高档面料绫罗绸缎和朴素的棉麻类面料,还选用化纤面料和混纺面料,面料的质地、肌理、色彩更加丰富多彩,满足各种样式的设计需要。

二、旗袍的曲线美

旗袍的曲线美是旗袍的精髓。近100年来,旗袍一直为东方女性所青睐,旗袍能准确传达出东方女性内敛、含蓄的气质,突出东方女性的曲线美。

1. 旗袍的S型

旗袍能展现女性身体的曲线美,主要靠旗袍的S型。今天的旗袍在造型款式上更具有现代感。《花样年华》这部电影的出现让许多对于旗袍了解甚少的人可以大饱眼福,其中女主角精致的旗袍展示出东方女性优雅的气质与婀娜的身影,贴身的轮廓线将女子身形雕画得凹凸有致。

2. 旗袍S型的构成

无论从正面还是从侧面观察,旗袍都将最经典的女性的线条展现出来。正面观察:从贴身的立领至东方女性特有的小圆肩向下至手臂线条;内侧有从侧胸部至腰部内凹、至臀围两侧外凸、至大腿的S线条。侧面观察:背部有微微前倾的立领、至背弧线向下、至腰凹线、至臀翘线、至腿部的S线条;前面胸部有向前倾的立领、至胸凸点向下、至腰线、至小腹线、至大腿的S线条。前后清晰雕画出女性身段的S型;而两侧的开衩又隐约将腿部线条裸露出来。

旗袍在结构上是如何做到S型的完美设计,并将女性身体曲线完全展示出来?最重要的是在结构上省道的设计与运用。为了满足胸凸量、背弧量、臀翘效果,在前片可以分别通过肩省、袖窿省、腋下省、腰

省设计营造前S线。在后片可以分别通过肩背省、后腰省、后中线上做收腰设计营造后S线。在后中线上巧妙地使用隐形拉链,将旗袍的腰身变得更贴身,更突出翘臀。

在剪裁上,仔细分析女性体态特征,扬长避短,善于将平裁和立裁相结合,将曲线设计发挥到极致,方能体现旗袍的精髓。

三、旗袍的装饰美

旗袍的重要元素是旗袍的装饰。旗袍演变至今,除了造型款式、面料运用的变化,工艺装饰在继承传统的基础上亦有很大的变化,最能体现旗袍传统韵味的是旗袍的装饰工艺。最早的旗袍在领、襟、袖口、下摆有繁复的装饰,或是滚边、镶嵌、刺绣都有所不同。而今天的旗袍运用装饰工艺在制作上更具时代感,有包边、刺绣、镶嵌、盘花编结、手绘、印染、镂空与拼接等,装饰工艺手法应有尽有。

1. 边的工艺装饰

领口边、衣襟边、袖口边、衣下摆及开衩等部位采用细边重色缎料包骨、镶边、包边装饰。细边的工艺装饰使整件旗袍显得格外秀气精致,增强整体感,如同给书画进行装裱。

2. 刺绣工艺的装饰

运用绣花工艺在旗袍上作装饰是传统的装饰手法,在衣领围拢一圈的衣身上拼接深色宽襟,并在宽襟上刺绣吉祥如意图案,旗袍亦能展现出浓郁的中华传统元素的风格。

3. 镶嵌工艺的装饰

在旗袍的衣襟或者左襟、右襟、前襟、前肩至胸部等部位使用镶嵌工艺装饰,镶嵌材料有珠宝、金银、贝壳、亮片、布条类、各种现代合成材料等,镶嵌纹样有花卉和如意纹等,在视觉上能显现出旗袍的雍容华贵。

4. 盘花编结工艺的装饰

盘花编结工艺包括盘扣工艺和编结装饰工艺。盘扣是中华旗袍最具特色的符

(下转第76页)

2. 提升网络消费时代的日常审美化水平

网络消费正冲击着传统审美模式,人们不仅仅要反思它的负面作用,更要用积极、正确的行为引导网络消费走向健康的审美方向。随着传播媒介日益发达,原有的电脑网络消费已逐渐走向手机终端,手机消费的兴起使得审美的方向变得日益难以掌控。审美文化的缔造不应该只是每位客户的职责,也同样是传播媒介的责任,媒介应当正视优良的审美文化,自觉传播高品位的消费文化,及时批判并矫正色情暴力的商品。只有传播媒介同样正视日常审美化水平的提高,才能为消费者特别是青少年营造良好的审美文化氛围。因此,传播媒介一方面要抑制网络消费中的各种负面审美文化,另一方面也需要积极引导正确的审美文化,发挥行业自律。网络消费信息就像一个巨大信息库,传播媒介要保证消费者从中能挖掘到高品位的商品信息。

3. 提供美学良性互动关系

网络消费时代下的大众审美文化,它的重要组成部分就是日常生活审美化。它在网络环境下,经过合理引导、能动地利用美学在我国的发展中起到重要的作用,甚至能成为美学的一种构成形态。网络消费时代下的日常生活审美化,是站在传播媒介的维度探讨网络消费者日常生活审美化的演变及其表现,这并不意味着要反对其他美学形态。套用一位学者的话:“不是要证明经典和高级艺术不再值得引起审美兴趣和不再得到审美兴趣的回报,而只是反对它们那种传统上对审美关注的合法地位的垄断。”作为一种未来发展趋势,日常生活审美化注定是美学的一个主要方向,有了新的美学形态,不是要否定以往所有的存

在形式,但是适者生存是任何事物发展的规律。“作为一种社会成规的文学和文学理论,在现代传播媒介视野下的变异与重构,与媒介的影响力是密不可分。现代传播媒介的强力挤压,迫使传统的美学理论主动或被动、有意识或无意识地改造自身以适应媒介时代的生存。随着文化传播从传统传播到现代网络传播的变革,美学与生活审美化必然也面临着自身的变革。”日常生活审美化就在网络消费时代下不断革新,并在网络时代中充分显示了自己的生命力。

参考文献:

- [1]高建平.美学与艺术向日常生活的回归——兼论杜威与“日常生活审美化”的理论渊源.文艺争鸣,2010(9).
 [2]徐凌.审美的生存本质 生存的审美维度——评“日常生活审美化”.大众文艺,2010(5).
 [3]肖琼.“日常生活审美化”中的审美.理论界,2010(10).
 [4]高建平.日常生活审美化与美学的复兴.天津师范大学学报(社会科学版),2010(6).

(作者单位:江西科技师范大学)

编辑 杨婷

(上接第46页)

号,在旗袍上有着画龙点睛的作用,具有装饰性和实用性,有简单的“一字”形,也有各种复杂的图案如祥云、如意、花卉、昆虫等样式。利用编结装饰工艺将吉祥如意纹样装饰在旗袍衣襟上,可呈现出中国结古香古色的气息。

5. 民间印染工艺的装饰

蜡染、扎染、蓝印花是我国流传已久的古老的民间印染技术。运用蜡染、扎染、蓝印花等民间工艺或局部或整体地装饰旗袍,将会使旗袍呈现出简单、古朴的民间风格。

6. 手绘的装饰

旗袍上采用手绘图案是现代的装饰手法,手绘工艺自然纯朴、简单自由,有单色描绘和多色描绘,可以随性创作描绘别具一格的图案。在前襟、肩部、背部、下摆使用手绘的装饰手法,描绘梅、兰、竹、菊、荷、牡丹、龙、凤等富贵吉祥图案,流露出诗情画意的韵味。

7. 镂空与拼接工艺的装饰

在旗袍上运用镂空的手法,传达出通透性感的魅力。拼接也是现代服饰中常见的装饰手法,有大面积的拼接搭配,也有局部的拼接搭配。镂空与拼接工艺的设计使旗袍更具时代感。

四、旗袍的传承

纵观旗袍演变形成的历史,传承下来的旗袍已经不是当年宽腰直身的长袍。随着历史的变迁、时代的进步,旗袍的演变演绎出中华女性辞旧迎新、继承发扬、追求自由进步的思想。

早期的旗袍为当时上流社会女性所钟爱,从近现代历史人物的图片亦能找到些许清晰的记忆,如宋氏三姐妹、张爱玲、阮玲

玉、胡蝶以至后来的邓丽君等。今天的影视明星更是将国际舞台作为经典旗袍秀的舞台,当身着旗袍的明星以婀娜的姿态漫步在红毯上,宛如一首优美的诗篇,交织着传统与现代、民族与世界的风尚,传递着中华服饰文化。旗袍是最具中华民族特色的服饰,能彰显东方女性含蓄、贤淑、温柔、优雅、高贵的气质,是中华服饰的代表。

当今,旗袍已经成为中华服饰文化的一张名片,在外交接待、文艺晚会、晚宴庆典等各种社交场合广泛使用。影视明星、设计师及普通大众等都对中华旗袍的传承起到推动的作用。2008年奥运会上的颁奖礼仪服饰设计融合了传统旗袍的设计元素;在各种大型活动和晚会现场亦有设计精美的旗袍亮相;服饰品的出口贸易和旅游产品的销售亦将中华旗袍向世界各地传递。

旗袍的传承不仅仅是服饰艺术的传承,更有中华传统文化的传承、中华女性美德的传承、中华精神文明的传承的意味。服装设计师需要传承,更需要创新发展,让中华民族服饰在国际舞台更加辉煌灿烂。

参考文献:

- [1]华梅.中国服装史.天津人民美术出版社,1989.
 [2]高格.细说中国服饰.光明日报出版社,2005.

(作者单位:广西工艺美术学校)

编辑 王树凯