

旗袍之美——沉香

文/辛维金

摘要：最能体现东方女性身材曲线和魅力的旗袍，不仅具有仪态曲线之美，线条造型之美，装饰工艺之美，更重要的是在当下快节奏的生活中，它提醒人们一种沉静、睿智的生活态度。

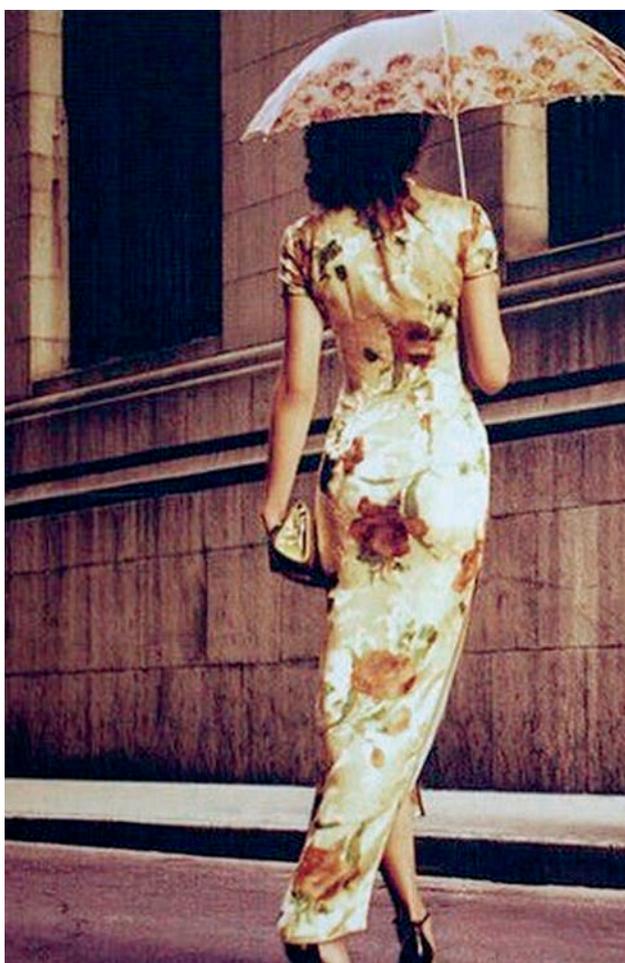
关键词：旗袍 美 线 沉静

旗袍是笔者所见过的最美的东方女性服装。旗袍之美在于知性、文雅、灵秀，更在于其背后所承载的沉静。一件旗袍好似江南女子娴静、温婉的在水一方，最能体现东方之美。

旗袍之美在于仪态曲线之美，线条造型之美，装饰工艺之美，沉静之美。

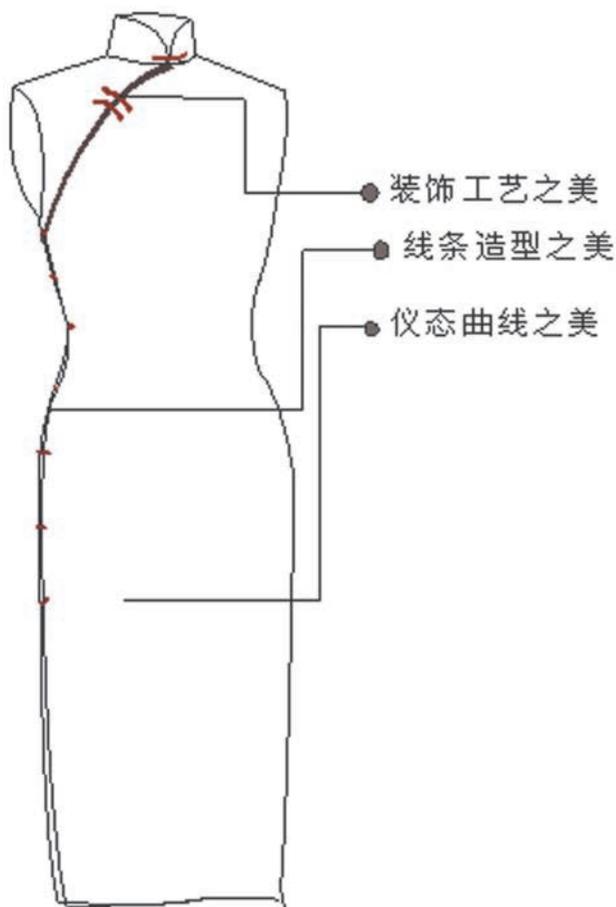
内敛的旗袍用近乎齐整的面料裹住女性的丰臀细腰，从领口一直遮盖到踝骨，纹丝不露。平滑柔和的肩线，纤细、平坦的腰间尽显女性的阴柔之美。“春寒料峭时，柳如烟。”说的是江南俏。“俏”，往往近乎瘦，早春的江南，树枝脱去遮盖之叶，显示出身段的苗条，美的裸体值得骄傲，正如旗袍之体态。严丝合缝的立领凸显脖颈之修长，顺直流畅的衣摆显露女性修长的身段，犹如池中荷花茎干挺拔，花蕾紧裹，岁月静好。但旗袍也是张扬的，一条裙衩从脚踝开到腿部，春光乍泄。这玲珑的曲线在她的一举步，一伸腰，一掠鬓，一转眼，一低头，乃至衣袂的轻扬，裙幅的轻舞之间闪现，旗袍时而依附于母体，时而又游离于母体，有缠绵之情，又仿佛效琴弦之姿势。旗袍在动静、张弛之间形成了众多曲面，这些曲线又与身体浑然一体。

中国绘画利器在于线，用线构成画，用线营造深远。“密不透风”“疏可走马”皆凭线之功力，抒写意境。用线勾骨、写意在旗袍上皆可体现。旗袍的点睛之笔在线，这线同中国画如出一辙，着墨不多，却简洁、明朗地勾勒出女子的玲珑曲线。这线游走自领端、衣襟、袖口、盘扣、裙衩、裙摆，它们融会贯通，一气呵成，统领全身，却低调内敛。这是富有生命的线条，她永远知道谁是主角。这线条以腰际为界，往上顺着平坦的小腹，丰满的胸

《花样年华》剧照

部一路引领着众人的目光，待到脖颈盘扣处稍作休憩。这拉长的、卷曲的、扭折的线条悠游自在地绘写成如意襟、大圆襟、方襟、直襟、琵琶襟。造型饱满、做工细致的盘扣即是这线上的点，极像冬日的腊梅，寥寥数点散落在枝干之上，便自成曲调，孤芳自赏，不在乎旁人说三道四，这就是所谓格调。数点红英落于枝上，最后顺着挺拔的立领只为烘托出主人的娇好面容，芳华不争，原来这一路的精心编排全是为了陪衬主角的出场。同时这谦逊的线自腰际

旗袍之美示意图

顺着丰满而适中的臀部，过膝后一路虚掩，虚虚实实，不易一目了然，待到女主人曼妙轻舞之时，裙摆轻扬，余韵悠悠。

由于旗袍造型平坦，线条流畅，故此平面装饰性极强。旗袍具有很多细致而富有特色的制作工艺，主要包括镶边、滚边、嵌条、盘扣、刺绣等精巧、繁琐的工艺。镶、滚、嵌皆为装饰其线条，衣边经过与旗袍底色相近、相撞或是调和色的窄窄布料的装饰，立刻使衣服富有轮廓和骨感美，具有四两拨千斤的作用。镶边、滚边、嵌条的工艺十分考究，最难把握的在于衣服转弯处的线条是否流畅。盘扣又称“盘纽”，具有点的装饰效果，它是用布料细条编制而成，用于旗袍的领口、衣襟、开衩等部位。盘扣造型繁多，如梅花扣、菊花扣、玫瑰扣、琵琶扣、如意节，等等。亦是线造型，旨在与旗袍主体图案相得益彰。刺绣仅凭一根细小的钢针和彩丝上下穿刺运动，借助于各种造型线条就能构成各种优美图案、花纹，精美的纹样为旗袍锦上添花。其中尤以苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣著名。人说一切艺术近于而不止于音乐，既倾向于节奏、韵律，其实而近于诗，诗更蕴于人情。旗袍的精致、含蓄、谦虚之美正体现着诗不露骨、欲言还休的态度。

旗袍纵有万千风情，但如今江山已换了曲调，是否琵琶别抱？“旗袍已不合时宜”，这是笔者听到过的一些当代人

对旗袍的看法，他们并非出于恶意，这观点却令笔者警惕。旗袍的内涵日益单调、形式不断重复的情况正泛滥于国内。在西洋服装占据绝对优势的形势下如何改善世人对旗袍的看法便是笔者写此文的目的。今日的审美情趣，也必将有新的元素来展拓传统，开辟新径，不破不立。就如同当初的旗袍西为中用，引进了省道，腰身得以更加合体，袖口变小、变窄，裙摆提至膝盖处，大胆勾勒出女性动人的曲线。如今我们大可在面料、图案、盘扣、线条分割等方面大作文章。正所谓琵琶起舞换新声，总是关山旧别情。

旗袍并非一件简单的商品，而暗含着一种精致的生活态度。首先，旗袍的制作过程就是缓慢的，这是一个细致的工艺。其次，穿旗袍需要慢慢地系扣子，一点点地整理衣服，当旗袍穿上身后，人的姿态会自动修正，人自然收腹挺胸。站立时，双手会自觉地搭在小腹前。坐下时，首先应该缕一缕后裙摆，给身体弯曲以足够的空间。坐下后更不可弓背塌腰，否则，背后的接缝处会遭受牵引撕扯。坐着要挺，否则领子会卡着喉咙，甚至手臂弯曲不能超过75°。走路要慢，防止走光。在旗袍的悉心调教下，艺术的女人便有了一个雏形。所谓艺术的女人便是有着美好的颜色与轮廓和动作的女人，便是她们的容貌、身材、姿态使我们看了感到“自己圆满”的女人。旗袍的这份内外“兼修”功力练就得如火纯青。这份功力直接渗透入人们的心底，修身必先修心。笔者相信这引导的不只是一个服装趋势，而是一种生活态度，它让平日在忙碌中渐渐迷失了自己的女性重新回归自己的方向。人生亦如一段旅途，好景致需要好眼力，好眼力需要好心情，好心情需要放慢脚步，而放慢脚步最需要的是抉择的勇气。我们最想要的是一个女人可以掌握自己的命运。真正懂得旗袍的人，内心是强大的，不需要向旁人展示自己的富有，而是懂得坚持自己的需要，睿智而典雅，是一种低调的奢华。不是你面对阳光就能接受阳光，而是你面对黑暗也能看到太阳。真正理解旗袍的人是享受旗袍蕴含的那份内心的沉静，不仅局限在外表的精致和优雅。

张曼玉在《花样年华》中饰演的冷香端凝女子，在旗袍的包裹下，笑颜如花时旗袍仿佛着上活泼的色彩，哀愁爬上眉梢时衣服仿佛也染上了淡淡的忧伤。这曼妙的女子，举手投足间温婉典雅，也不知是她赋予了旗袍生命，还是旗袍映照出她的花样年华。但愿旗袍下这份镶嵌人心的东方之美不只停留在对旧时岁月的回忆里。

参考文献：

- [1] 徐冬. 旗袍[M]. 合肥：黄山书社，2011：40—42页
- [2] 吴贯中. 背影风格[M]. 北京：团结出版社，2008：128页
- [3] 朱自清. 荷塘月色[M]. 南京：江苏文艺出版社，2005：

139页

作者简介：

辛维金，广州科技贸易职业学院讲师。

编辑：赵耀辉