

从旗袍的发展看中国女性对服饰的审美变化

郭 静

(中华女子学院山东分院 文化艺术学院服装系, 山东 济南 250002)

[摘 要] 旗袍被誉为中国服饰文化的代表。通过旗袍的起源、过渡、鼎盛、衰退到重现这个漫长的历史演变过程, 可以窥探到各个时期旗袍的特色和女性的审美变化, 从一个侧面反映了中国女性的思想解放和对服饰的审美追求。

[关键词] 旗袍; 演变; 女性; 审美

[中图分类号] TS941. 11 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1009-3621(2008)03-0009-04

On Chinese Women's Dress Aesthetic Changes in Light of Cheongsam Evolution

GUO Jing

(School of Culture and Arts, Shandong Branch, China Women's
University, Jinan 250002, Shandong, China)

[Abstract] Cheongsam is honored to represent Chinese fashion culture. In light of its long evolutionary process, from its origin, transition, recession to resurrection, we can make inquiries into the characteristics of cheongsam and women's aesthetic changes in different periods, which reflects Chinese women's ideological liberation and aesthetic pursuit of fashion.

[Key words] cheongsam; evolution; women; aesthetics

旗袍在中国已有 300 多年的发展历史, 具有浓郁的民族特色。它以流动的线条表现出了中华女性典雅、温柔、秀美的气质, 被誉为中华服饰文化的代表。旗袍的出现及其演变过程, 从一定角度反映了各个时期中国女性对服装审美的追求和思想变化。

一、旗袍起源期与中国女性对服饰的审美要求

(一) 旗袍的款式结构

旗袍, 起源于中国东北部, 原为满族人穿的长袍。由于满族被称为旗人, 因而这种长袍也就被称

为旗袍。最初的旗袍不分男女老少, 款式单一, 只是按季节分为单、夹、皮三种。其款式特点为: 右衽大襟、直身式、圆领、下摆为直筒并伴有左右开叉或四面开叉, 领袖边镶石青色滚边, 长袖接马蹄形袖端。之所以这样设计, 是与满族人骑射生活需要相适应的。到后来由于受汉文化的影响和满人骑射生活方式的改变, 旗袍的款式也逐渐发生了变化, 特别是妇女的旗袍变化尤为显著, 马蹄袖口被改去, 袖口渐渐由窄变宽, 从八寸至一尺; 领口、衣襟及袖端边缘等处都镶绣着花纹。清朝后期, 旗女所穿的长袍, 造型线条平直硬朗, 衣身宽松, 衣长至脚踝, 元宝领居多。

[收稿日期] 2008-01-09

[作者简介] 郭 静(1981-), 女, 山东淄博人, 中华女子学院山东分院文化艺术学院服装系助教, 主要从事服装设计教学。

在旗袍发展的初级阶段,线条平直硬朗,衣长至脚踝的款式结构特征,掩盖了当时满族女性身材不如关内女性匀称的缺陷,再加上满族女性脚蹬“花盆底”,头梳旗髻,比一般女性都要高出七、八寸,走路来,一步一摆,长袍下摆掩住高底旗鞋,更显示出满族妇女美丽动人的身姿。旗袍的这种款式设计说明了当时女性在封建思想影响下对服饰审美的要求,延续了从宋朝到明清时期女性“以瘦为美”、“以病态为美”的审美标准。

(二) 旗袍的装饰手法

起源时期的旗袍在款式结构上是以平面裁剪为主的,因此在装饰手法上当时的人们是用尽心思的。大面积的刺绣与滚边的装饰是这一时期旗袍的显著特点。

当时的刺绣以织造局苏州最为著名。苏州是苏绣的发源地,也是丝绸的盛产地,刺绣、缂丝、织造等都是美妙绝伦。织造府专门为朝廷制作皇室及文武各级官员的服饰,并由朝廷派京官督造。运用苏绣技艺制作的旗袍也格外光彩夺目。旗袍多绣以各色图案,领、袖、襟等都有多重宽阔的滚边。同治年间,在领托、袖口、侧摆、下摆的镶滚花边道数有“十八镶”之称,刺绣发展到了极致(如图1)。早期旗袍在平面服饰的结构上加上大面积的花卉、鱼鸟等刺绣图案,在原本方便劳作的基础上进行了创新,形成了初期旗袍的优美形态,表现了当时女性对精细美的追求。

图1

二、旗袍过渡期与中国女性对服饰的审美变化

(一) 朝代的变更与旗袍的款式改变

就在旗袍的装饰达到登峰造极之时,清王朝正

摇摇欲坠难以继,清廷内外交困,国力越来越薄弱。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。清政府推行的“洋务运动”使洋装对人们的服饰观念产生了深远影响。

1911年,辛亥革命的爆发推翻了满清政权。“达拉翅”,“花盆底”等旗女的特征装束一夜之间销声匿迹。旗人迫于政治原因都改换汉姓以避风头,旗女纷纷改为上衣下裙妆扮(如图2)。随着新文化运动的产生,新的旗袍款式在尝试和碰撞中形成。在这一时期,宽袍大袖的旗袍式样已经悄然消失了,新式旗袍先是以马甲形式出现,套在短袄外面,稍后把长马甲改成有袖的式样,利用旗人之袍的形式去掉上面的繁琐装饰,衣领变矮,袍身缩短,袖宽缩小,滚边装饰被减去。

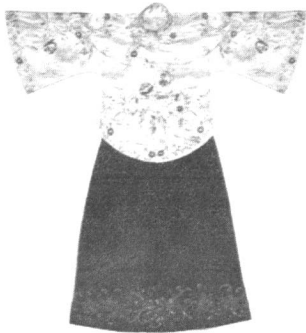

图2

(二) 过渡期旗袍的简洁淡雅之美

由于新思想的灌输打破了封建思想的束缚,女性在社会上开始广泛参与各式各样的娱乐社交活动,一切繁文缛节在这时趋于简化。旗袍在风暴平息后也逐渐从乱世妆扮中融入时世装扮。这时的旗袍更侧重于体现女性的曲线美,追求自然的装饰效果,改变了从前以装饰体现身份和地位的形式。在这一时期,宽袍大袖的款式、大量的图案装饰手法的旗袍式样已不再被青睐,面料也改为轻薄,多印花。女性在服饰的审美上趋向于简洁,色调力求淡雅,开始意识到体现女性的自然之美。经过时代的演变,旗袍也变得精巧,把中华女性映衬得非常自然、柔美。

三、旗袍鼎盛期与中国女性对服饰的审美追求

(一) 鼎盛期的旗袍分类

20世纪30~40年代,旗袍开始走向辉煌。这一

时期的旗袍种类繁多,归纳起来大致可分为高雅华贵、朴素淡雅和自由随意三种类型。第一种类型以影星、歌舞艺人为主体,以春、夏季款式为重点。其款式特点最明显处为腰身合体,开衩较高,衣长至脚踝。除此之外这类旗袍衣袖的长短变化也较大,从长到短,从短到无变化多端。此类旗袍用料高档,质地以软、薄、亮居多,装饰以镶边、织、印、绣花为主,再配合精致的妆容、名贵的首饰,外加手袋、马甲、斗篷及高跟鞋、小洋伞等服装配饰,显得十分华丽(如图3)。第二种类型以学生群体为主。自北伐革命以后,当时的政府对校服就有明文的规定,上衣浅淡、下裙深暗的形式表现出学生庄重、文明的气质。再搭配白色棉袜、黑色布鞋或皮鞋和娃娃头式的刘海,衬托出少女的甜美形象。第三种类型是以家庭主妇为主体的。无论是家居还是外出,甚至是出入礼仪场合,都可任意选择称心的面料,制作合意的款式。从少女、中青年到老年均可穿着,年龄范围较广(如图4)。从旗袍的分类情况上我们不难看出,这一时期的女性受开放的西方文化影响,在服饰审美意识上是大胆创新的一个时期。

图3

图4

(二)鼎盛时期旗袍的款式结构特点

进入30年代,妇女服饰中装饰之风愈演愈烈,此时的旗袍款式结构变化多样,呈现领小、袖小、下摆变化的发展趋势。领子从低到高,从高到无;袖子时而长过手腕,时而短至露肘,最后变成无袖。旗袍的长度也时长时短,长时盖过脚面,走起路来衣边扫地,短时则在膝盖略上些。旗袍的开衩也忽高忽低,有的开衩达到臀部,腰身也变得更紧窄。女性秀美的大腿也由于旗袍大胆、开放的款式变化得到完美的表露^[1]。

30~40年代的旗袍除式样变化繁多这一特点外,还有一个重要的特点就是中西合璧。自从鸦片战争打开了中国闭关锁国的大门,辛亥革命带来西方文化的涌入。旗袍借鉴西方服装裁剪方法有了胸省和腰省,这些变化使得旗袍在结构上更为合身。除继承两边开衩的结构外,还出现了前后开衩和左右对襟旗袍(如图5)。领子、袖子、下摆的变化就更多了。荷叶领、荷叶袖、开衩领、开衩袖等西式服装的装饰也被旗袍的设计者们大量采用^[1]。

图5

这一时期,旗袍上下相连、通体合身的裁剪,展现了女性纤细玲珑的形体,再加以高跟鞋的配合,突出的三围轮廓设计,使女性显得亭亭玉立,风韵十足。也正是在这一时期,女性们对服饰的审美思想变得更加开放,从过渡时期的自然美回到起源时期的装饰美。但这里的装饰美比旗女发明改良旗袍时更上了一个台阶,它不仅停留在平面的装饰上,更演绎在女性形体的立体装饰上,利用旗袍特有的合体性展现女性玲珑曼妙的身段,成为这一时期女性在服饰中新的审美标准。

四、旗袍的沉默、再现与未来发展中的审美趋势预测

(一) 旗袍的沉默与再现

任何事物都不可能永远停留在顶峰,旗袍的发展与演变也遵循着万物的发展规律。1949年新中国建立之初,解放区的妇女开始鄙视那些穿红戴绿的资产阶级小姐们,对服饰美的追求转变为对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在那种氛围下失去了生存的空间。在随后的“文化大革命”浩劫中,旗袍坠入谷底,被全国上下同一格调的绿黑蓝工作服所湮没了。

随着时代的进步,科技的发展,中国这颗东方明珠的光芒越来越明亮,中国的服装行业也随着祖国的强大在突飞猛进地发展。21世纪以来,中国在文化、政治、经济等领域更多地融入了西方的精华,给各行各业的发展带来了勃勃生机,旗袍也在改革开放的大潮中展现出了自己的色彩,体现着崭新的时代内涵。生活中会不时地闪过旗袍的身影。在一些酒店、宾馆门前,我们经常可以看到身着旗袍的迎宾小姐面带笑容迎接宾客;在一些颁奖典礼上,我们也会看到身着旗袍的礼仪小姐,端着盛放奖品的盘子,款款踱步到台上。不仅如此,旗袍作为中华民族服饰的典型代表在国际社会上也不停地亮相。1997年,在奥斯卡颁奖典礼上,著名影星妮可基德曼就穿过一件鹅黄色的改良旗袍出席,此后,旗袍风靡美国。中国的明星身着旗袍出现在国际舞台上的就更不胜枚举了,巩俐、杨紫琼、章子怡这些当红的影星们在参加颁奖典礼时都曾选择过旗袍来展现东方女性所特有的魅力。2000年由著名香港导演王家卫执导拍摄的电影《花样年华》,运用柔美而悲凉的曲调,外加著名影星张曼玉的精彩演绎,不仅让影片在53届嘎纳电影节上一炮打红,剧中张曼玉连穿23套旗袍的闪亮登场,更使旗袍在普通人的生活中又开始流行起来。

(二) 旗袍的未来发展趋势与审美预测

时代的车轮在不停的旋转着,旗袍这种特有的服饰形态也会在这个飞速旋转的空间中继续发展变化。时代的不同,生产力的不断提高,促使社会形态也将随之改变,未来服饰的形态变化将会与社会的

经济状况、人们的意识变化有着密切的关系。我们伟大祖国日新月异的变化也将会影响从事服装设计行业人群和热爱服饰时尚人群的思维。旗袍这个有着历史背景的服饰形态,在他们的思维创造中也势必会有新的设计款式出现。2008年对于每一个中国人来说都是重要的一年,北京奥运会一定会激发服装设计者们和引领时尚的弄潮儿们把旗袍这种现有形态与奥运联系起来,设计出具有运动风格的旗袍样式,让全世界的人民再一次看到旗袍的重生与辉煌。

21世纪的中国是开放的中国,女性在对服饰的审美也提出了更高的要求,她们不再单纯追求“女为悦己者荣”,更多的是要找到张扬自我的服装形式。追求自然的与人造的,追求性感的与清纯的,追求艳丽的与素雅的,追求怀旧的与创新的,在这些看似矛盾而又互相依附存在的服饰审美中,旗袍这个有着300多年历史的古典款式,将会随着新时代女性对服饰的审美提高而不断推陈出新。

旗袍的发展在这部厚重的史书中是一颗闪亮的明珠,她追随着时代,承载着文明,显露着修养,体现着美德,从她的出现到未来的发展,无不反映出中国女性对服饰审美要求的进步。封建思想束缚下的女性们,运用自己的勤劳的双手和独特的服饰审美意识揭开了旗袍发展的美丽的篇章;当炮火轰开封建的大门,勇敢的中国女性们又利用自己聪明的才智和创新的设计为旗袍的演变与发展写下了绚丽的篇章;进入21世纪新的时代,中国女性在服装审美上的提高更会使得旗袍这一古老的服饰形式再创辉煌。

[参考文献]

- [1] 黄 强. 中国服饰画史[M]. 天津:百花文艺出版社, 2007.
- [2] 华 梅. 中国服装史[M]. 天津:天津人民美术出版社, 2000.
- [3] 黄能馥, 陈娟娟. 中国服饰画史[M]. 北京:中国旅游出版社, 2001.
- [4] 宋海玲. 浅析服装审美观的历史变化[J]. 南宁职业技术学院学报, 2006(3).

[责任编辑:罗杰文]

[责任校对:曾广春]