

从北京奥运礼服看旗袍文化的继承和发展

陶慧敏

(江南大学 纺织服装学院, 江苏 无锡 214122)

摘 要:介绍了旗袍的历史沿革和现代旗袍的艺术特点。通过对北京奥运礼仪服饰的剖析,阐述了旗袍文化继承和发展的途径和方法,探讨了旗袍工业化生产的方法。

关键词:旗袍;北京奥运;时尚;文化;发展

中图分类号:TS941;J523

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2009)01-0094-03

旗袍是中华民族的传统服装,也是各区域华人共同拥有并引以为自豪的服装,已经成为中华文化的一个符号。在2008北京奥运会上,身着旗袍的礼仪小姐的优雅形象已经不仅仅为中国人民所熟知,更受到了世界各国人士的爱戴和赞誉。旗袍这种具有十分典型东方色彩的衣装,深得众人的珍爱,这已经是公认的事实。但为了在欣赏、穿着的同时,更能体现出她的韵味,让人们能对它有一个较为全面系统的了解,以便更好地继承和发展,还是有必要从时尚文化的角度对其进行探究。

1 旗袍的历史沿革

旗袍本意为旗人之袍,旗人即清朝时在旗的满族人,其称谓始于清朝,并沿用至今^[1]。旗袍已有300余年的历史了,旗袍的发展史主要分为三个阶段。

1.1 清代的传统旗袍

此期间的旗袍不分男女老少,同一款式,只按季节分为单、夹、皮三种。满族旗袍主要特点为宽大、平直,衣长及足,材料多用绸缎,衣上绣满花纹,领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边,装饰重点在于绣、滚、镶、嵌、盘的堆砌,如图1、2、3所示。这种原本用来保护领口、袖口及下摆的素色衣缘被绣上纹饰,变成了道道镶嵌,并以多镶为美,甚至在京城出现了“十八镶”(即镶十八道花边),极尽奢华,连面料的本色都几乎被掩盖了^[2]。同时,这也成为一种等级的标志。地位显贵的旗袍绣花图案面积可达70%,工艺之重超乎寻常;宫廷旗袍按官品等级选择高档华贵面料,王宫旗袍用色明朗、强烈、艳丽,平民则以灰暗颜色为习俗^[4]。

图1 穿旗袍、袍褂的满族妇女

图2 缎地绣花镶宽边的长旗袍

图3 彩绣阔边旗袍

1.2 近代的改良旗袍

1929年4月,民国政府发布了有关服装的条例,正式将旗袍定为国服^[3]。20世纪30年代初,旗袍袖长及肘,衣领高耸,呈圆筒式紧抵着下颌。穿旗袍配高跟鞋,成了当时女性追逐的时尚。一批很有影响力的女影星如胡蝶、阮玲玉、白杨、周璇等都在银幕上展示过不同的“旗袍形象”^[1]。女学生们常穿的蓝布旗袍,款式又有较大变化:宽松直筒式改为紧腰身;长度改短;两侧开衩的长短不一^[4]。旗袍在改良之后仍不断地演变着,先时兴高领,后又为低领,低到无可再低时,索性将领子取消,既而又高掩双腮。袖子时而长过手腕,时而短及露肘,40年代时去掉袖子。衣长长时及地,短时至膝间。衩口的变化:开衩低时在膝中,开衩高时及胯下;装饰性质的镶滚也改用盘花钮扣来代替,不久连钮扣也被抛弃了,改用按扣,省去繁琐装饰,旗袍变得更加轻便适体。如图4(a)是30年代初期的样式;图4(b)是30年代中期的样式;图4(c)是30年代末、40年代初期的样式^[4]。至于男性的直筒长袍,到40年代,已逐渐被新式服装潮流取代^[1]。到了20世纪50年代,此时中国处于一个思想制度变革的年代,也是人们着装新旧概念交替的年代,所以其发展处于停滞状态^[8]。

(a)垫肩双襟绢花装袖旗袍

(b)无袖紧身前开衩旗袍

(c)织锦缎无袖双襟旗袍

图4 近代的改良旗袍

收稿日期:2008-08-19;修回日期:2008-09-22

作者简介:陶慧敏(1986-),女,江南大学纺织服装学院服装设计与工程专业本科生。

1.3 现代的时尚旗袍

到了 20 世纪七八十年代,旗袍又开始重新崛起;进入 90 年代以后,由于礼仪的需要,旗袍成为时装节、博览会、高级宾馆等很多场合礼仪小姐的首选。进入 21 世纪后,旗袍受到了崇尚时代新潮的年青女子的追捧,常将刺绣精美的旗袍作为婚礼及庆典上的礼服。近二十年来,所见到的旗袍,受国际时装流行思潮的影响颇大,一时间低领、无袖、紧腰、高开衩、超短、袒胸、裸背、衣褶两截等各种形式变化无穷;珠片、刺绣、毛皮饰边、织物印花等工艺装饰大放异彩;颜色绚丽、跳跃、浓重、柔和,大胆突破了旗袍的旧有模式。现代旗袍既保留了传统和近代旗袍的一些特点,比如衣裳连体、随体收腰、下摆开衩等,又融入了创新意识,如图 5 所示。一些明星自己动手,有的把领口改成晚礼服样式,有的截去下半身,配以短裤,有的选小一号的旗袍,以显苗条^[7]。2008 年的北京奥运会就是很好的展示,她让现代旗袍的魅力一览无余。此次北京奥运会礼仪小姐服装的诸多元素既向世人展现了我们的传统文化,又是与时尚的完美结合,她的“青花瓷”“宝蓝”“国槐绿”“玉脂白”“粉红”5 个系列都有各自与奥运和我们民族文化有关的设计理念^[4]。自此,旗袍又被注入了时代血液,赋予了青春的活力,在国际上成为东方美的标志之一。

图 5 影星章子怡所着的现代旗袍

2 旗袍的现状

2.1 旗袍的现代时尚演绎与影响

由香港名导王家卫导演的《花样年华》在大陆上映之后,在京、沪、穗等地引发了新一轮的旗袍热。片中,女主角张曼玉共穿 23 件旗袍,其美轮美奂的各式造型,把东方女性的温婉玲珑风韵体现得淋漓尽致^[5]。

现代旗袍是设计师们的宠儿,始终走在时尚的前沿。在流行复古的时装界,旗袍这一传统而古老的服饰再一次成为世界时装舞台注目的焦点。但是,由于时装带有鲜明的时代个性,因此,复古的流行也决不是简单地重复过去,而是以现代形式赋予新的内涵或诠释。所以,现代旗袍的设计不仅要体现传统的文化韵律,更要符合现代人的审美要求。在旗袍走出国门走向世界的时候,服装世界刮起了“中国风”,使过去在国际舞台上时隐时现的中国风格的服装、使本来就带给人神秘印象的东方,更加神秘莫测。世界上许多服装设计大师新发表的一些具有中国风格的作品,备受瞩目。活跃于上世纪六七十年代的皮尔·卡丹(Pierre Cardin)也是一位崇尚旗袍的世界级服装设计大师。他曾说:“在我的晚装设计中,有很大一部分作品的灵感来自中国的旗袍。”此外,日本的三宅一生、意大利的瓦伦蒂诺(Valenti-

no),也都尝试过旗袍的造型;风头正劲的迪奥(Dior)首席设计师约翰·加利亚诺的浓妆艳抹的时尚造型显然是旧上海滩月历皇后的翻版^[8]。

现代设计师们更是运用西方立体裁剪及制作工艺使旗袍更趋时尚化,从而更适应了现代生活的需求。

图 6 “玉脂白”系列礼服

图 7 “宝蓝”系列礼服

图 8 “粉红”系列礼服

图 9 “青花瓷”系列礼服

图 10 “国槐绿”系列礼服

2.2 旗袍文化精髓的继承与发展

旗袍是中华民族哲学、思想、文化和审美意识的反映,是绵延不断地吸收不同时期、地域文化营养而产生的。中国旗袍在整体上体现了一种自然和谐之美和内敛含蓄之美,给人以美的艺术享受。这一风格也反映了中华民族的文化特质,其中蕴含着丰厚的文化内涵^[9]。北京奥运会礼服“玉脂白”系列(见图 6)巧妙地呼应了奥运奖牌金镶玉的理念,彩绣腰封和玉佩的设计,既是中国玉文化的完美再现又是对传统旗袍设计的一次创新;层次丰富的绿色与牙白色丝绸面料的质感完美搭配,更突出了中国女性内敛、含蓄的特质;“宝蓝”系列(见图 7)腰间饰有采用传统盘金绣制作的腰封,图案选用最具中国传统文化审美意趣和美好愿望的吉祥纹样——江山海牙纹、牡丹花纹,凸显了鲜明的中国特色和民族风格,中式的立领配以西式的肩部设计尽显中国女性落落大方的高贵气质;“粉红”系列(见图 8)以传统盘金绣工艺制作的宝相花图案腰饰,分割出完美的人体比例,领部的设计突出了颈部的优美线条;“青花瓷”系列(见图 9)设计灵感取自世界闻名的中国青花瓷器,中国传统乱针绣的运用形象逼真地再现了青花瓷的晕染效果;鱼尾裙的廓形设计凸显了中国女性的柔美曲线;“国槐绿”系列(见图 10)丝缎礼服寓意蓬勃朝气生命和郁郁葱葱的环境,体现了与自然和谐发展的美

好愿望及坚守“绿色奥运”的决心;立体银线绣制的吉祥牡丹和契合女性柔美曲线的卷曲花纹,更显身段的婀娜多姿和东方女性的恬静气质^[4]。

3 旗袍的创新与工业化生产

旗袍作为一种具体的服饰,仍然以其自身的特色继续存在和发展着,但面对全球化国际化的时代要求,旗袍的普及面还不是那么广。在总结分析历史的基础上,结合新时代的特点,不仅对旗袍要有一个重新认识的过程,而且必须为其延续和发展予以新的定位。

中国旗袍对现代服装设计具有重要的启发作用,对此予以关注和深入研究是非常重要的。旗袍要发展,在继承的基础上创新已势在必行。首先,这有赖于传统面料的创新。面料色彩、质地、肌理等几方面综合起来,可变幻组合,有助于弥补人体体型的缺憾,表现多元化的美,加之新材料的高科技含量,如未来主义的魔幻织物、缓解紧张情绪的按摩织物、散发香味用于芳香疗的医用织物等,都将使旗袍更具魅力^[6]。其次,要加强市场运作,开拓海外市场。在这方面有人提出旗袍工业化生产是可行的,并提出了以下几种可行性方案:1)创立旗袍企业形象,打破目前旗袍只有品牌群,没有强势品牌的局面,建立旗袍的国际品牌,有利于旗袍的进一步发展;2)改善旗袍传统的结构设计方法,增强旗袍的美观和实用性,符合现代人的消费观念;3)让高科技产品逐渐渗透到旗袍的生产过程中,提高生产效率和产品质量;4)更新旗袍工艺设计,建立合理的旗袍 QR 工业化生产形式,提高生产效率和产品质量^[7]。此外,海外对旗袍也有着较大的需求空间和市场潜力,当务之急是如何加强市场运作,将代表传统中国文化、反映时尚潮流的新款旗袍推向国际,让这枝服饰奇葩不仅在国内开花,而且在海外常盛。再者,就是应重点在旗袍结构造型设计上进行创新。不仅要就整体款式进行必要的细节改良,更要注意旗袍元素的解构,让它们重新融入设计之中。旗袍的解构与创新,在某种程度上说,就是旗袍不再以其完整的形态出现,而只是代表一种中国情结,作为一种符号出现在用新材料重新组合设计的具有新功能的服装之中^[6]。

近几十年来,旗袍已经成为南至智利、阿根廷,北至俄罗斯,西至冰岛、英国及美国、加拿大,中国派驻各国的女官员和官员夫人人们的国宾服装。每逢庆典、招待仪式、接见赴宴时,优雅的旗袍总是出众的“座上客”。近年来,时装表演、选美竞赛风起云涌,旗袍这个具有古典文化风采的国粹,在花团锦簇的时装之中,反而超凡脱俗、出神入化,具有一种独特的魅力。中国的旗

袍,通过中国模特的表演,在各大洲进行展示,向世界人们形象地宣传了旗袍的过去、现在和未来,获取了非常难得的赞扬^[3]。

说到旗袍,还不得不提到一些传统手工艺,是他们让旗袍“活”起来,如刺绣、盘绣等。北京奥运会上礼仪小姐的服饰从设计、选料到刺绣、制作,总计 125 道工序。设计人员把中国宫廷传统中式服饰设计的思维和工艺运用到了奥运颁奖礼服上,包括宫廷的草针绣和盘金绣。据说现在这种苏式的草针刺绣纯手工技法已近乎失传,负责这次服装设计的万事利集团遍访了苏浙民间的老艺人,才把掌握这种技法的绣娘找到。一件完整的礼服仅刺绣就需要一个绣娘 40 天 33 道工序的精心制作^[4]。这难免令我们担忧,也让我们深刻地体会到自己的使命——要让这一艺术永久地流传下去,任重而道远,这也是让旗袍持续发展工作中的重要任务之一。

4 结语

当今,旗袍仍然以强大的生命力存在着、流动着、前进着,不断得到时代精神的同化,不断促进新的改良。随着信息时代、电子时代的到来,旗袍将与新时代同呼吸、共命运,将以崭新的面貌融入不停地进步着的社会中,融入人类享有的良性时装之中。北京成功举办奥运会给旗袍文化的弘扬工作提供了很好的平台。可以预见,随着高科技的发展,中国式的旗袍将更加完美地展示其不同寻常的新面貌,更加出色地显现旧貌换新颜的时代新风尚。

参考文献:

- [1] 王小梅. 中国服装的奇葩——旗袍[J]. 四川丝绸, 2001(2): 42—43.
- [2] 刘育红, 姚海燕. 论旗袍中体现出来的中国文化底蕴[J]. 包装工程, 2002(5): 43—44.
- [3] 郭斐. 从旗袍的变革看中国传统服饰文化的走向[J]. 北京联合大学学报, 2001, 15(4): 45—50.
- [4] 近代旗袍发展史[EB/OL]. <http://www.jinzi.org/jinrongjie/html>, 2008—08—19.
- [5] 阿木. 引发旗袍时尚[J]. 巴蜀质量跟踪, 2001, (1): 30—31.
- [6] 鲁虹. 旗袍的继承与创新[J]. 四川丝绸, 2002, (4): 44—46.
- [7] 李欣华. 旗袍工业化生产可行性研究[D]. 天津: 天津工业大学, 2004.
- [8] 汤新星. 旗袍审美文化内涵的解读[D]. 武汉: 武汉大学, 2005.
- [9] 周爱红. 中国旗袍文化研究[D]. 西安: 西安工程技术学院, 2004.

From the Beijing Olympic Ceremonial Dress to See the Cultural Inheritance and Development of Cheongsam

TAO Hui-min

(School of Garment and Textile, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: It describes the history of the evolution of the cheongsam and the artistic characteristics of modern cheongsam. Through the analysis of Beijing Olympic ceremonial dress, it analyses the cheongsam's cultural inheritance and development of ways and means, and discusses the methods of the cheongsam industrial production. The results have a certain extent guide and some significance of the cheongsam culture studies.

Key words: cheongsam; the Beijing Olympic Games; fashion; culture; development