

旗袍的继承与创新

苏州大学材料工程学院 鲁 虹

[摘要]: 本文以旗袍的流行趋势为切入点, 分析了影响旗袍发展与演变的主要动因; 如何进行继承与创新旗袍国服, 提出了加强面料的创新和旗袍结构造型设计创新及加强海外市场运作等措施。

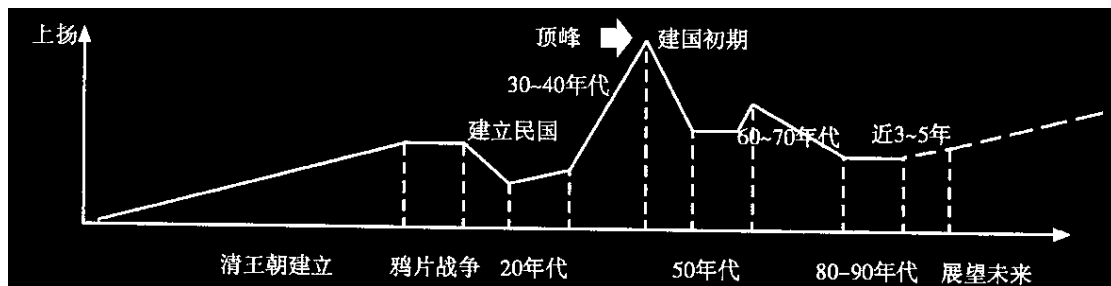
[关键词]: 旗袍 流行 创新

对于旗袍,《辞海》中描述为:“旗袍, 原为清朝满族妇女所穿用的一种服装, 两边不开衩, 袖长八寸至一尺, 衣服边缘绣有彩绿。辛亥革命以后为汉族妇女所接受, 并改良为: 直领, 右斜襟开口, 紧腰身, 衣长至膝下, 两边开衩, 袖口收小。”然而这一解释并不能直观地反映出旗袍的

流行与演变情况。

1 旗袍流行与演变的历程

旗袍作为中国传统服饰中的精品, 承载着几百年来中国女性对美的追求与诠释, 有着其阶段性的演变与发展, 如图 1。

注: 这是一张定性不定量的曲线图, 横轴表示历史进程中的各个阶段, 纵轴表示大趋势的上扬下抑。

图1 自清代至今的流行趋势图

2 旗袍流行趋势扬抑的动因

纵观旗袍发展历程, 从清王朝建立伊始旗袍的初现到 20 世纪三四十年代的辉煌, 一直到最近的唐装热。这其中有停滞, 也有过倒退, 有过顶峰, 也有过低谷, 但无论如何都有着直接或间接的动因。

2.1 流行上扬的动因

2.1.1 满汉交融、中西交流

旗袍的发展与时代的政治、经济、文化各方面有着千丝万缕的联系。清代的服饰与我国历代传统服饰一样, 体现了界限森严的等级制度。而清政府的所谓“男从女不从”政策使得当时的汉女可以沿袭自己的上衣下裳的服饰习惯。但旗袍连体这一特征却得到了大家的认可, 随即在汉女中流传开来。满汉的融合, 使得旗袍由装饰性逐

渐向实用性转化。早期的旗袍讲究“大镶大滚”(或“宽镶宽滚”)、假套袖等繁冗装饰, 结构上的平直宽敞也符合了当时的审美习惯。

辛亥革命, 结束了中国历史上的封建时代, 也推翻了天经地义的等级制度。西方文化思潮的涌入, 中西方文化的交流, 妇女社会地位的提高, 都为日后旗袍的流行创造了条件。直观、暴露的审美观开始代替了传统含蓄、隐晦的审美意识; 平民化、国际化的倾向也使得旗袍在款式、结构、用料等方面都日渐丰富起来。可以说, 旗袍创于清代, 却兴于民国。这个阶段众多知识女性、影星、歌星、贵妇着旗袍出席各种公众活动, 从而引领了时代的潮流, 使旗袍焕发出从未有过的辉煌。

近年来, 世界服装界的“中国风”, 使得中式服装在世界上得到越来越多的重视。旗袍以其流

畅、舒展、明快、简洁的线条显现人体之美，受到大师们的推崇。特别是 2001 年 APEC 会议掀起的唐装热，更是为旗袍的再次流行与辉煌提供了一个有益的氛围。

2.1.2 改良促进了旗袍的发展

三四十年代旗袍发展的鼎盛不仅基于其政治文化背景的孕育，更重要的是得益于其适时的改良。传统儒家思想的根深蒂固使得旗袍早期的结构宽松、平面、刻板，忽视了“人”这一服装载体；过分雕饰的装饰风格也使得其实用性大打折扣。西方服饰观念的引入，使得中国的服饰造型开始重视机能和个性的发展，逐步形成了独具特色的现代中国服饰文化。适度的曲线、简洁合身的廓形，不夸张地强调着人体的造型。细节处理的丰富、新材料的出现也让旗袍表现的美更加多元化。旗袍的下摆和开衩的位置、高度在不断地变化。“摆”与“衩”的“遮”与“露”使旗袍更富魅力。袖口由 20 年代特征明显的“倒大袖”变窄、变短至肩下 6~9cm，至夏季无袖。款式也发展到上百种，比较有特色的是：高领中袖、无袖双襟、荷叶袖等等，加以烫发、透明丝袜、高跟鞋、项链、耳环、手镯、皮包等广泛流行，女性角色的扮演得到充分强调。面料选用的多样化呈现给我们不同的服饰风貌：有豪华、富丽，也有质朴、素雅；有热情、活力，也有稳重、沉着。

2.2 流行下抑的动因

从社会政治、文化背景来看：50 年代后几年里，旗袍也曾作为经典的外交礼服出现在国际上，被称为中国的“国服”。这个阶段旗袍的流行有了短暂的上扬发展，比以往增添了健康自然的气质，款式简洁，腰身较宽松，较少使用刺绣、镶嵌等装饰，色调也力求素雅和谐、美观大方。但是建国以后，国民经济的恢复和整顿以及革命的氛围已与旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象产生了一定的冲突，尤其是“文革”更让旗袍的发展走入了历史的低谷。在那个谈不上服饰的年代，旗袍被斥为“资产阶级情调”，它所代表的淑女形象已找不到立足之地。这期间，海外华人中虽仍保留着传统的服饰文化色彩，但旗袍已多用于正统礼服，作为日常便装出现的日趋减少。

十年浩劫后，旗袍的鼎盛时代已经过去。女性的从业范围增大，生活节奏加快，这一切都与

旗袍所散发的温婉娴雅不相合拍。这种反差也许最终决定了旗袍不可能再作为主流，来引导当今的时尚。旗袍裙的出现，曾让人们看到了些希望，但色彩鲜艳、开衩很高、做工粗糙的“制服化”倾向，使得人们更不敢贸然穿着了。

3 旗袍的继承与创新

旗袍源于少数民族，产生的年代比较久远，虽然经过了一系列的改良，但仍具有一些无法避免的局限性。世界潮流的变化，生活节奏的加快，使得旗袍已不再适应当今生活的需要。在这种情况下，如何才能重创辉煌？三四十年代改良旗袍带来的流行高潮，让我们看到面对新世纪、新生活，旗袍要发展，在继承基础上的创新已势在必行。

3.1 有赖于传统面料的创新

如果说人是服装的载体，那么面料就是服装的依托。正如古谚“巧妇难为无米之炊”，没有好的材料，就无法完成好的设计，体现好的创意。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。

3.2 加强市场运作开拓海外市场

国内市场对旗袍的需求大多反映在传统的结婚礼服上，出现在其他正式场合的机会较少。而国外则不然，不同的生活方式，使得人们有不同场合穿不同礼服的习惯。旗袍这一传统的中国服饰不仅受到广大华人的青睐，也为众多外国友人所推崇。不同于国内，海外对旗袍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。

3.3 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。近年来，服装界出现的一些“中国风”作品就给了我们很好的启示。1998 年春夏出现的中式时装小上衣，一改旗袍“裙”的特色，以无袖、立领、修身、齐腰、盘扣的款式造型掀起了新的流行高潮。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面料重新组合设计的具有新功能的服装之中。

从历史到近年的发展趋势看，再加上中国经济快速增长，可以预见，旗袍的个性化、民族化和时装化因素将使它不断稳步发展。中式服装旗袍将会走出国门，走向世界。它将把中国优秀的民族文化展示给世人，让他们走近中国，了解中国，喜爱中国。

参考文献

- [1] 包铭新.《中国旗袍》.上海文化出版社.
[2] 袁杰英.《中国旗袍》.中国纺织出版社.
[3] 张浩,郑嵘.《旗袍传统工艺与现代设计》.中国纺织出版社.
[4] 孙燕京.《百年中国史话·服饰史话》.社会科学文献出版社.
[5] 黄能馥,陈娟娟.《中国服装史》.中国旅游出版社.

桑蚕丝绸对联集

对联，是中华民族特有的一种讲究对仗、平仄、音韵、意境的精练汉语艺术形式。从春秋战国时期出现第一幅春联“桃符”至今，已有2000多年历史了。它含义深刻、韵味隽永、遣词典雅、格律严谨。或寓情于景，或咏物抒怀，或借古喻今，无不入木三分，惹人喜爱。由于笔者工作环境与桑蚕茧丝绸息息相关，生活中格外留心沾染桑蚕茧丝绸的对联。随手摘录数联，供同行爱好者鉴赏：

1. 春蚕到死丝方尽 蜡炬成灰泪始干

此联摘自唐李商隐《无题》一诗。丝，蚕丝，又谐“相思”；烛泪，亦指相思之泪。饱含哲理，挚情感人！

2. 鸿是江边鸟 蚕为天下虫

拆字联，出自《对类》；亦传为明代一学士出上联，翰林院杨一清对下联，朴素含蓄。

3. 狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠

此联出自宋朝陶渊明之手，活脱一幅山村写意图。

4. 鹦鹉能言争似凤 蜘蛛虽巧不如蚕

出自北宋《五朝名臣言行录》，形象、贴切。上联为毕七安所出，下联为王禹所对。

5. 鼠偷蚕茧 浑如狮子抛球

蟹入鱼罾 却似蜘蛛织网

出自《古今谭概》，诙谐生动，犹似两幅逼真的写生。

6. 桑养蚕 蚕结茧 茧抽丝 丝成锦绣

草藏兔 兔生毫 毫扎笔 笔写文章

此联出自《对类》。另《解人颐》载：吴文之幼时，一日，客至其家，见其正养蚕，便出一上联：

蚕作茧 茧抽丝 织就绫 缎匹

吴文之随即对出下联：

兔生毫 毫扎笔 写成锦绣文章

7. 挖莲郎 盘根摸梗寻佳藕

采桑女 摘叶留心待后生

此联出自60年代江西。上联为一农村青年征妻联，下联为一养蚕女应婚联。“寻佳藕（偶）”、“待后生”，您有情来我有意，真乃天意。结果自然然后“锅头煮苞谷——一熟（说）就啃（肯）！”

有时下乡，也会在养蚕户家发现涉及桑蚕茧丝绸对联，其中不乏佳作：

8. 朝朝桑垄葱葱叶 代代蚕山粲粲然

9. 翠桑遍壑望山沟长起摇钱树

玉蚕满目喜茧手端来聚宝盆

10. 大地山青水秀粮桑同步家致富

深丘叶绿草肥蚕兔亦均树增荣

2002年春节，四川省成都市“重点龙头企业”——邛崃市大同丝绸有限公司与国内各行各业一样，与时俱进，栽桑养蚕量与签约农户逐年成倍增长；缫丝连续出现商检最高等级6A级丝。春节公司贴出一幅对联催人奋进：

银蛇东去 喜民惠国泽 红腐贯朽 凭栽桑养蚕赶走一穷二白

金骏西至 叹尧天舜日 人和政通 靠缫丝织绸迎来万紫千红

（邛崃大同丝绸有限公司 黄亮永）