

龙凤旗袍的花样年华

受访者：上海龙凤中式服装有限公司总经理陈月琴

采 写：上海国资记者 刘晓翠

龙凤旗袍传承着海派旗袍的精髓，经过一轮经营调整和设计出新，袍已经开始深入白领年轻时尚的人群

陈月琴

在上海繁华的南京西路上，走过名品华表林立的橱窗，在陕西北路的拐角，开着一家龙凤旗袍店，一百多平方米的店面装饰一新。来试衣的客人不算多，在梧桐树的映衬下，恍惚间，似乎看到花样年华中的女子，玲珑有致，摇曳生姿。

这便是海派旗袍的魅力，优雅又不失旖旎风情。

作为海派旗袍的传承者，龙凤旗袍发源于上海，也在上海的繁华中见证着民族服饰文化的起起落落。

素年锦时

旗袍，源于旗人之袍，原先是清代旗人的服饰。直到清末民初，旗袍仍然带有鲜明的京派文化色彩。

彼时的旗袍大都宽大平直，并不太讲究腰身的曲线，且内着长裤，旗女袍服其实是外套，强调防寒、遮体，其审美意味是传统而含蓄的。

直到1840年上海开埠，华洋并处、五方杂居，开放而追求个性的西方文化与江南细致含蓄的本土文化结合，形成

了兼容并蓄的海派文化。

在这样的文化背景熏陶下，西式裁剪结构与中式精细零部件装饰元素完美融合，造就了“海派旗袍”的独特风韵，这种“中西合璧”的改良式旗袍兼具东方韵味，又能展示女性的妩媚和个性，因此随着女权意识的觉醒，一时间盛行全国。

上世纪30年代，无疑是海派旗袍最鼎盛的黄金时代。从十里洋场的摩登女郎，到书香学堂的女生以及上流社会的名媛，对旗袍都追崇有加。“当时人人钟情穿旗袍，女性的服饰都以旗袍为主。”

龙凤旗袍的创始人朱林清，即在1936年创办了“朱顺兴”中式服装店。

清乾隆末年，上海出现专做中式服装的“苏广成衣铺”，以苏州的精湛技艺和广州的新颖衣式而著名。至1920年代，“苏广成衣铺”已遍及上海，最多时有2000多家，成衣匠达4万余人。朱林清就出身苏广成衣铺。从打杂工开始，朱林清逐渐掌握了各道裁剪工序，成为一名出色的裁缝师傅，并形成一套完整

的海派旗袍制作工艺和风格。除此之外，朱林清学习海外服饰的裁、缝工艺，并将西方剪裁工艺运用到海派旗袍之中，如今所见的旗袍样式多出自当时的“朱顺兴”。

凭借着精湛的技术和大胆创新的风格，朱林清制作的旗袍，成为上流社会女性身份地位的象征，“朱顺兴”的名号开始享誉上海滩。

解放后，通过公私合营，“朱顺兴”以及“范永兴”、“钱立昌”、“阎凤记”和“美昌”合并，成立“上海龙凤中式服装店”，店址为南京西路849号，集众家所长的新海派手工旗袍制作由此而延续传承。

“取名龙凤在当时还是比较需要勇气的，毕竟在旧时观念看来，龙与凤都是王室的象征。”上海龙凤中式服装有限公司总经理陈月琴告诉《上海国资》。

一直到文化大革命前夕，龙凤旗袍的经营达到了历史巅峰，作为上海唯一一家正规的手工旗袍商店，占据着超过80%的市场份额，当时的缝制师傅就达400多人。

经历过六七十年代的衰落期，海派旗袍在1990年代再度兴起。龙凤旗袍依然是沪上最著名的手工旗袍制作商店，也保留着前店后工场的生产模式，制作工人有两三百人。

“虽然不如解放后那段时期红火，但市场仍然供不应求，特别是改革开放之后，海外华人华侨回国探亲访友，外籍人士来中国参访，龙凤旗袍都是其慕名的首选服饰。”陈月琴说。

当时，龙凤旗袍归属于静安区服装鞋帽公司，其利润100%全部上交。直到1996年，随着上海多家国企的重组上市，龙凤旗袍被划归到开开集团。如今的龙凤中式旗袍有限公司是开开集团的三级子公司，直属集团为上海鸿翔百货公司。

告别了计划经济的年代，引得各地越来越多的旗袍民营商家来争夺这块不大的市场。尽管拥有老品牌的知名度和精湛的制作技艺，龙凤旗袍却难以再现一家独大的历史盛况。

“原先我们的客户被分流了，市场化改革必然会有这样一个过程。随着服装细分市场的多元化时尚化，尽管旗袍不像当年那么时兴，但我们还是要把这项工艺传承下去，使其在创新中发展，决不能中断。”陈月琴说。

四代传承

制作一件龙凤旗袍的工艺非常复杂，通常需要几个师傅相互配合，少则三天，多则数周。

其原因在于全手工制作。每件龙凤旗袍都是人工一针一线缝制的，其量体裁衣更为精准，需要测量人体36个部位，除三围、身长、臂长之外，还包括颈长、颈粗，单肩、双肩、臂粗等等。面料的选择也纷繁多样，十分考究，包括丝绸、织锦缎、金银龙缎、立绒等。

手工制作与机器缝制的最大区别在于细节，比如旗袍开叉处的滚边，如果是手工制作，开叉处会有角度，而机器制作则达不到如此精妙的程度。

龙凤最引以为傲的是其流传至今的八大工艺——镶、嵌、滚、宕、镂、雕、盘、绣。

“镶”即采用近似于旗袍本身颜色的

真丝绸缎裁剪成条状，将其“镶”在旗袍各个接缝处；“嵌”通常就是根据“镶”条的颜色，再结合旗袍本身的颜色和花型图案的颜色用特制的布料熨烫成0.5-0.7厘米的条状形，用手工缝制于“镶”条和大身的边缘之中；“滚”就是沿袭了旗服的做法，采用旗袍本身的面料，单色的真丝绸缎在旗袍的领口、袖口、下摆、四周的边缘处进行手工缝制；“宕”则是用反差性极强的真丝单色绸缎裁剪成流线形或者波浪型，缝制在领口下方至袖口上方的胸口处；“绣”则是手工刺绣，由工艺精湛的苏州绣娘绣制。

而“镂”“雕”则是龙凤旗袍的独创，在丝绒或其它面料上，旗袍师傅用手工镂雕出“龙凤、如意、蝙蝠、花卉”等图案，然后贴缝在旗袍的领子、门襟等处，这些繁复的工艺使得旗袍成为一件艺术品。

在装饰配件上，盘扣堪称龙凤一绝。龙凤盘扣品种繁多，但由于工艺复杂，盘扣对制作的力度和精度都有很高的要求，首先要剪出布条，然后两边折光，放入细铜丝，做出尺寸，结成纽扣，再盘成花型。

这些技艺将龙凤旗袍推至新的高度，却并没有被刻意隐藏起来，龙凤旗袍培育过许多旗袍师傅，这些老师傅退休后多被其他旗袍店返聘。

“我们并不担心工艺的外传，相反我觉得这是件好事，其实龙凤旗袍的精华并不是一天两天就形成的，而是日积月累的沉淀，这些是带不走的。”陈月琴表示。

2007年，龙凤旗袍制作技艺分别入选为第一批静安区非物质文化遗产名录和上海市市级非物质文化遗产名录，2011年又被入选为国家级非物质文化遗产名录。在众多旗袍品牌中，龙凤是第一家，也是目前唯一的一家。

龙凤旗袍从创立至今，经历了三代传

承人。第一代传承人朱林清确立了海派旗袍“镶、嵌、滚、宕、盘、绣”的制作工艺，之后将全部手艺传给了诸宏生；1985年，第三代传承人徐永良受父亲的影响，来到龙凤中式服装店当学徒，他完整地继承了龙凤旗袍的八大工艺，并研制出300多种花色盘扣，目前徐永良的徒弟徐小妹已经被确认为下一代传承人。

一般来说，从缝纫、绣工、盘扣到量体、打样，学会制衣的基本功就需要两三年的时间。更多的老师傅，则是将一生的年华都倾注在旗袍制作上。

然而，这项传统工艺却面临着难以为继的尴尬。

最直接的因素是市场的萎缩。尽管旗袍是国人所熟知的传统服饰，但其流行程度远不如日本国内的和服。在现代流行文化的冲击下，多数人追求简洁时尚，除了特殊场合，人们尝试旗袍的意愿并不高，因此众多旗袍店里试衣的女性寥寥无几，愿意一掷千金的顾客更是少之又少，龙凤旗袍同样无法幸免。

而一件正式旗袍制作成本高昂，价格不菲，这也在很大程度上抑制了旗袍的普及。

同时，由于这项技艺需要口传身教，并在长期的实践中努力摸索，纯手工作业劳动强度大、报酬偏低，愿意加入这一行业的年轻人越来越少。

目前龙凤旗袍有员工三十多人，其中手工制作师傅18人，总体平均年龄偏大。为了让更多的年轻人加入，去年上半年龙凤旗袍与逸夫职校签订校企联营协议，从学生开始定向培养龙凤旗袍的“接班人”，由龙凤旗袍的师傅授课，学生在毕业前到龙凤旗袍工作室实习。

奢侈品梦想

“旗袍量身定做的特质是适合走高端路线的。”陈月琴表示。近年来一系列高端旗袍的畅销，更加坚定了龙凤经

营者的信念。

2011年8月，龙凤旗袍从南京西路搬迁至陕西北路，并推出了一系列高端产品，包括喜褂、礼服和精绣旗袍等，龙凤旗袍普通的订制价格在1500元—3000元，而这次产品售价均为万元左右，最贵的一套盘金绣喜褂标价4.5万元，但是不出5天，便被客人当场定走，当日的龙凤旗袍销售额高达10万元，创历史纪录。

尽管“一战成名”，但要将龙凤旗袍做成奢侈品并不容易。

目前龙凤旗袍享受国家房租待遇，在门店租金成本方面省下了一大笔开支，但在资金和盈利方面仍有些捉襟见肘，未来三年也并没有新开门店的打算。

人才、研发和市场推广力量的欠缺，为龙凤旗袍的奢侈品梦想投下了重重阴影。尽管起步艰难，但是调整经营脚步已经迈开。

首先是市场化推广的起步。

在静安区政府及开开集团的支持下，龙凤旗袍成功申请了国家非物质文化遗产，并在2010年登上世博会的舞台，将海派旗袍的风韵展现得淋漓尽致。

去年秋天，龙凤旗袍在第三代传承人徐永良的带领下前往法国卢浮宫，代表中国参加世界第17届遗产展，深获好评。

目前，龙凤旗袍开始尝试拓展年轻人市场，以往的产品多定位于中年人群，服装以婚庆、高龄福寿、出国访问等为主，如今龙凤旗袍开始深入白领人群，希望通过设计出新，占领年轻人的市场。

陈月琴对未来龙凤旗袍的发展亦充满期待，“改革开放这么多年，人们的审美情趣也一直在改变，一旦国人开始回归，对民族文化不断重视，旗袍将迎来新的发展机遇。”□