

海上花·百年旗袍大型展演
暨2008上海国际服装文化节闭幕式

海上花——旗袍传奇

文 周天

The Flower Of Shanghai: Legend Of Cheongsam

2008年4月29日7点的上海音乐厅，一场美轮美奂的时尚视觉盛宴——大型多媒体综艺时装秀“海上花——百年旗袍大型展演”正隆重上演。作为2008上海国际服装节闭幕式晚会，这场演出历经半年的精心准备，推出了由高春明、闻红、一慧三位设计师联袂复原设计的近百款旗袍，分“中华源”、“海上花”、“东方梦”、“世界风”四个篇章精彩演绎一百年来不同时期的旗袍。

管弦轻吟里，一列旗女装束的模特款款走来。“中华源”回溯了旗袍源头——满人旗装的历史风采。诞生于关外的旗装，具有抵御寒冷、便于行动的特点，是满族男女老幼日常穿着的服装。旗装的基本形态是元宝领，直腰身，宽袖笼，双开衩。满人入关后，随着宫廷生活的日渐奢华，旗装开始崇尚精细繁复。通身绣花，多镶多滚，色彩艳丽的旗装在宫墙深处争奇斗艳。梳“把子头”、戴“大拉翅”、蹬“花盆底”鞋、套义甲的旗女演绎着装饰繁复、配饰琳琅的宫廷风尚，袅袅转身，留下富贵逼人的旗装印象。

怀旧的萨克斯风中，送来全景式篇章“海上花”，沉郁百年的上海记忆灿然绽放。二十年代的旗袍女人，含蓄中微露活泼，典雅里蕴藉清新。风云变幻的大时代，唤醒在传统里抑制太久的中国女人。旗袍，第一次如此细致地勾勒出东方女性的曲线，如此大胆地露出玉臂、小腿。青花布的旗袍，软底儿的绣鞋，俏丽的一字刘海，女人婉约如一阙清新小令；织锦缎的倒大袖旗袍，引出八十年前摩登女郎的时尚故事；宽边镶滚的旗袍，尚留存一丝旗装遗韵。绣花、盘纽、花边含蓄地道出女人心事。前襟绣一枝独头牡丹，衣边滚一圈细细镶边，盘一只蝴蝶纽振翅领口，旗袍女人，美丽依然，却多了几分含蓄与雅致。旗袍，在传统与现代的开合之际，掩映无数如烟往事，关于时代与女性、自由与解放。

三十年代的旗袍如繁花般绚烂，演绎旗袍鼎盛时期的篇章——“东方梦”回首当年“远东第一城”上海的时尚风采，吟唱着不尽的都市老歌。上海自海禁开放后，与欧美诸国商贸频繁，欧风美雨在服装上的影响尤为明显。巴黎流行趋势往往三几个月后就在上海大行其道。完美结合中国传统制衣工艺与西方立体裁剪技术精湛的海派旗袍，曾流行上海并风靡全国。

海派旗袍多方吸取流行元素。款式、面料、纹样无不新颖时尚，变化多端。巴黎最流行的新款时装，不出两周就会出现在上海摩登女郎的身上，最时尚的新面料，也会以最快的速度在上海小姐的手中摩挲。晚礼服式样的露背旗袍，荷叶摆的洋装旗袍、半透明的镂空旗袍争奇斗艳。在海派旗袍的掩映下，女人们更加从容、自信地出现在学校、工厂、写字间、晚会等公共空间。在商贸繁盛的上海，令人们目不暇接的面料层出不穷。最初传统的真丝、香云纱、织锦缎、棉布、毛葛是女人们的最爱。后来大量涌来进口面料，人造丝提花缎、交织烂花绒、镂空丝麻、印花电力纺……新型织物纷纷登场，或性感妖娆，或新派时尚，或青春可人，旗袍里的女人艳丽不可方物。更为讲究的旗袍女郎，干脆用独幅旗袍料做旗袍。这种袍料不

是现扯现剪的布料，而是每一幅在织机上特别织好的面料。这样做出的旗袍图案独特，只此一幅，在公共场合绝无“撞衫”之虞。然而时尚女郎犹嫌不足。社会名媛、电影明星，甚至政治名人的装束往往受到追捧与模仿。她们的旗袍大胆改良，精心设计，效果常常出人意料。那一款荷叶边鱼尾摆旗袍，曾是胡蝶的新装，那一袭黑丝绒曳地旗袍，曾是宋美龄的心爱。旗袍在鲜明地留存自身特性之后，还拥有丰富的张力，以如此开放的姿态拥抱了西方风尚。

一段节奏明快的rubber之后，充满现代感与设计感“世界风”篇章开始了。现代新型面料和时尚元素的拼贴，为观众带来了强烈的视觉冲击。不对称的斜裾旗袍、蚕腰微露的性感旗袍、层叠繁复的洛可可式旗袍、透明塑料的雨衣旗袍……对传统旗袍的创新与改革甚至颠覆，挑战着已深入人心的经典旗袍。现代设计师对旗袍式样、材质的尝试与创新，无不显示着多样、多变、多元的当代流行时尚。这些大胆的设计，体现着现代设计师将旗袍带入国际时尚舞台的再次尝试。

事实上，旗袍早在半个多世纪前，就在国际时尚界初露头角。1947年英国未来女王伊丽莎白公主即将举行婚礼时，

意外收到了上海鸿翔时装公司赠送的一件贺礼——洋溢喜庆气氛和古朴风韵的漂亮旗袍，而且十分合体。公主特意写了感谢信，此事在当时引起了极大轰动。同年，鸿翔公司精制的六款旗袍，在芝加哥国际博览会上又荣获了银奖，在那时，旗袍就走向过世界时装舞台。半个世纪后，二十世纪的八十年代，国际时装舞台中，外国设计师马可·伯汉、伊夫·圣罗兰就率先刮起的“中国风”，在设计中采用中式立领、腋下盘扣、两侧开衩等旗袍元素。1998年巴黎秋冬服装发布会上，约翰·卡里列奥以30年代的上海旗袍为灵感来源，直接推出绸缎旗袍，突出了旗袍立领、紧身、高衩。国内时装舞台中，更是出现多位以旗袍为蓝本的服装设计师，设计制作集实用、美观、创新于一体的旗袍。诸多国内、国外女影星，纷纷穿着各式旗袍，频频在红地毯上亮相。中国旗袍，一次次叩响世界流行风尚的脉搏。

旗袍的回归与复兴，既有时尚界、设计界、产业界的联手出击，也有艺术界、文化界的默默奉献。早在2007年首批上海非物质文化遗产名录中，由上海艺术研究所组织申报的项

目——“海派旗袍制作技艺”就位列其中。该所高春明研究员根据三十多年的研究成果，遍访沪上旗袍制作名家，对海派旗袍的文化渊源、社会价值、审美情趣、工艺传承进行了系统整理，排出谱系，使这一宝贵的文化遗产顺利列入首批上海非物质文化遗产名录。

为了使海派旗袍文化得到传承和弘扬，不因其列入名录就束之高阁，高春明研究员与社会各方设计师联手进行策划设计，以走近广大市民的日常生活为原则，以还原中国近代都市服饰风貌为宗旨，以传承海派文化、保护非物质文化遗产为根本目的，与上海国际服装服饰中心积极合作，于2008年4月，在上海美术馆推出了“百年旗袍展”大型展示，展出了一百年间一百多款传世旗袍实物，为期半月的展览观看人次达二十万人。观众们赞叹不绝，留恋驻足。“海上花——大型旗袍”展演则作为2008年上海国际服装节闭幕式晚会，将学术性、历史性的“百年旗袍展”转为艺术化、时尚化的动态时装秀，展示了旗袍永久的魅力与永恒的魔力，也预言了在不远的将来，旗袍在时尚舞台的无限潜力。