

“海派旗袍”造型与结构的变迁

庄立新

(常州纺织服装职业技术学院 服装系,江苏 常州 213000)

摘要:通过比较 20 世纪初各个时期“海派旗袍”的典型款式,分析了“海派旗袍”的造型、结构、工艺装饰等因素的源流与变迁。揭示了以此为代表的中国近代女装“融合中西”的改良方式以及从平面结构逐渐走向立体组合的成型过程,不仅是对中国近代女装发展历程的探讨,更希望成为中国现代女装造型设计与结构创新的借鉴。

关键词:旗袍;改良;造型;结构

中图分类号:TS941.717.87

文献标识码:B

文章编号:1001-7003(2008)09-0050-03

人类的日常生活见证了服饰文化的发展历程,20 世纪初产生于上海并随之风靡全国的“海派旗袍”就是近代中国服装史上“西风东渐”的一个见证。它的产生与发展,不单是一个地域性的服饰文化现象,更是近代中国女装造型、结构发生根本变化的重要标志。它由因袭而改良,最终彻底突破了“平面装饰”这一延续数千年的服饰形制,为近代中国女装完全走向“立体造型”奠定了基础。分析、比较、研究旗袍的造型与结构变迁,不仅有助于当代服装设计师借鉴其形制,更能在造型构思、结构创意的领域里鉴古拓今。

1 “海派旗袍”的产生

旗袍原为满族人的袍服。清代称编入“八旗”之人为“旗人”,因而旗人之袍被称为“旗袍”。其中“旗女之袍”一直以北京为中心延续着宽大繁缛的形态,尤其在嘉、道之后,“旗女之袍”的形制开始被汉族女性接受并改进,形成了结构简单、装饰复杂、造型宽松、腰身平直、袖长至腕、衣长至踝、锦缎衣料、重镶复滚的特征,这种特征一直延续到清末民初^[1]。辛亥革命后,在国民政府“新生活运动”的倡导下,传统“旗袍”样式逐渐被抛弃,中国女性的形象伴随着精神面貌一起得到了解放,改变了长期以来束胸裹臀的装扮,着装上表现自然体态曲线美的观念得到推崇。

“首开风气之先”使 20 世纪初的上海成为中国流行时尚的最前沿,特定的地域文化和崇洋风尚对民众的着装观念产生极大影响,尤其 30 年代之后,上海已经成为中国电影业和新生活运动的中心,“标新立异”的审美取向很自然地促使人们对传统旗袍的造型、结构以及穿着方式进行改良,由此成就了有

别于传统式样的上海旗袍。一般把这种成型于上海、有别于传统、以上海风格为基调、流行于 20 世纪近四十年,并且现在仍有延续的民国改良“旗袍”称之为“海派旗袍”。

2 “海派旗袍”的造型变迁

旗袍源于清代“旗女之袍”的衬衣和氅衣^[2]。“海派旗袍”的成型过程是对“旗女之袍”的造型、结构以及装饰风格逐渐改良的过程。20 世纪的第一个 10 年是清末向民初的转折期,当时受留日女学生的影响,在上海出现了新式女装,这种以窄而修长的高领衫袄搭配黑色长裙,不施质纹、不戴首饰、上衣配下裙的“文明新装”一度成为最流行的服装。20 世纪 20 年代,因受西式服装形态的影响,上海新潮女性的时尚装束日趋华丽矫饰,《海上风俗大观》中对当时所谓的“奇装异服”作了很形象的记载^[3]。此时正当是民国新旗袍改良成型的初始期,从形态方面看,旗袍之所以从原来“旗女之袍”的“宽松直身”向着“称身合体”转变,无疑是受到了西洋服装造型和结构的影响,只是碍于传统习俗和道德观念的制约,着装的审美取向在短期内难于接受。

“海派旗袍”的最初样式是以无袖长马甲的形式出现的,1926 年,长马甲同短袄合并就产生了民国时期的上海新旗袍样式。“海派旗袍”的早期形制与传统区别不大,除了衣身装饰上删繁就简外,造型窄长而修身;结构上则沿用平面裁剪,但细节处理略显着意,表现在:在直线造型基础上,将腋下与腰身部位略微收进、下摆略放、侧缝略微外斜、收腰则不明显、通常配以倒大袖,整体呈现修长而平直的形态。由于时世风尚的趋同现象,这种旗袍与同时期的“文明新装”在外轮廓造型上非常接近,只是在上下装结构上存在分与合的差异(图 1)。

1930 年之后,“海派旗袍”除了肩袖部分仍大多采

收稿日期:2008-05-05;修回日期:2008-07-17

作者简介:庄立新(1967—),男,讲师,主要从事服装造型设计与成衣品牌策划研究。

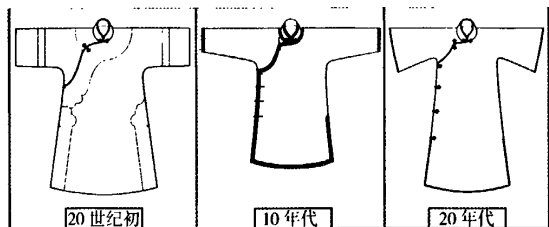

图1 20世纪“海派旗袍”的造型变迁之一

用连身平直结构外,身片处理则大量开始女装洋服连衣裙的造型方法,出现了前后身片的省道、长袖旗袍的腋下分割(开刀)等处理余缺的结构,这些造型修正使旗袍更加称身合体。此后,“海派旗袍”的形态基本稳定,细节则不断随流行而变化着,直至1950年初,“海派旗袍”一直是我国城市女性和乡村知识阶层女性的常、礼服的基本形制(图2)。20世纪50年代中后期,受意识形态导向的变化影响,旗袍被归为资产阶级生活方式而遭唾弃并迅速消亡,直至80年代,随着改革开放,“海派旗袍”得到再度复兴,成为当今中国女性礼仪服装中的重要类别。

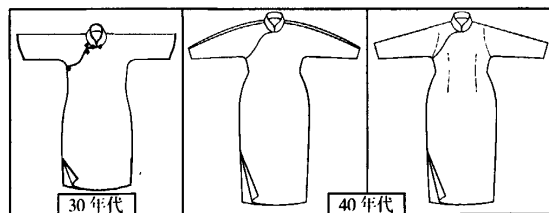

图2 20世纪“海派旗袍”的造型变迁之二

3 “海派旗袍”的结构改良

20世纪早期,作为开风气之先的时尚中心,上海女性的着装主要混合着三种倾向。其一是洋装化倾向,洋装是随着西方列强而进入上海的舶来品,从造型、结构到装饰完全按照当时西洋服装的程式复制。其二是延续古制的传统倾向,延续古制的女装则主要分布在中老年女性和劳动妇女这一阶层中,由于着装观念的定式作用,她们的服装造型与结构难以改变。其三是受欧美服装造型和西洋裁缝技术影响的以新式旗袍为代表的改良倾向,“海派旗袍”结构的总体特征正是以这种改良旗袍为前提的。

上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时象征着知识女性的女学生,她们文明、时尚,成为民国新女性的理想形象,以至于社会名流、青楼女子等时髦人物纷纷扮作女学生模样。1929年,当时的国民政府颁布了服饰制度的条例,其中规定旗袍为“齐领,前襟右掩,长

至膝与踝中点,与裤下端齐,袖长至肘与手脉中点,色蓝,纽扣六”,确定了典型的旗袍式样^[4]。这一服制条例的颁布确立了民国新旗袍式样的基本形制,在世风观念的导向上给予了新兴着装方式以肯定。

30、40年代是旗袍的全盛期,其基本廓形已臻于成熟。30年代后期人们参照西式裁剪方法对旗袍的结构进行了改良,从现存实物看,更多出现在长袖的呢、棉、夹等秋冬装旗袍结构上,为了解决腋下褶皱量问题而采用了斜肩分片、腋下收量或分片配袖;为了更加突出胸、腰、臀三围的立体感而将前后腰身适度收取省量等种种新式结构设计,使传统的一块布式的平面裁剪走向了分体组合^[5]。此后,这种改良结构被广泛衍用到短袖和无袖旗袍的结构设计中,使旗袍的造型愈加称身合体。

从“海派旗袍”的造型变迁可见,由掩盖人体的宽松的直线造型转向表现人体的半紧身、紧身的曲线造型^[6]正是它在保持中国传统文化内涵的同时,逐渐吸收西方服饰的审美观念和制衣技巧,融合东西文化的表征。“海派旗袍”融合中西的结构改良,可以说是中国女装结束延续数千年平面结构历史的一种标志,是中国服装迈向立体造型的第一步,它的成型为中国服装的结构设计和技术创新开辟了一条新思路(图3)。

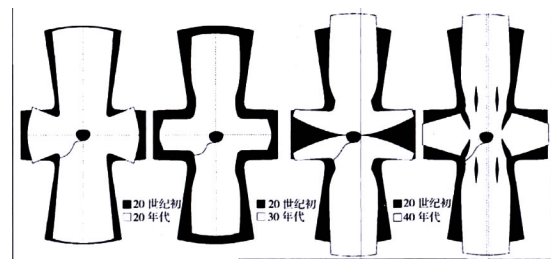

图3 20世纪“海派旗袍”的结构变迁与比较

4 “海派旗袍”的工艺与装饰

从造型特征来看,清代旗女的氅衣应是旗袍的原型。但氅衣是外套,松直而宽大,两侧对称开叉高至腋下;旗袍则内穿不多,且追求称身合体,两侧叉位必然降低。从传世实物来看,1940年以前的旗袍通常较为宽松,开叉也很少有高过膝盖的,据旗袍老老师回忆,因为紧身程度和开叉高低通常被视为判别某种职业和身份的标志,旗袍无论长短,开叉位置一般在膝盖上下一寸处变化,良家妇女决不会穿过于紧身和开高叉的旗袍,大家闺秀的长旗袍开叉甚至只有三寸左右,只求便于行走即可。1940年以后,随着观念和潮流的

变化,旗袍的合体程度提高,两侧开叉也随之上移,有些新潮人士甚至开叉至大腿中段上下,而一般民众所穿旗袍的开叉仍然定位在膝盖上下一寸左右。

限于服制,传统旗女之袍原无配领,清末民初时立领逐渐在服装上得到普及,造型多根据季节、品种、流行等因素在宽窄、方圆之间进行变化。“海派旗袍”的配领工艺与清末女装袄衫上的衣领工艺完全一致,与西式女装衣领缝制工艺不同的是,旗袍工艺是后配领,也就是领子和衣身分别制作好之后再用手工撬针连接而成,这样不仅解决了一次成型后领窝与领子处由于镶缛饰边引起的厚、硬的弊病,而且方便破损更换,有些旗袍则配有多个造型不同的领子,使一衣多样,常换常新。但1940年以后,这种方式则逐渐消失。

作为中国最大的现代纺织产业和商业的中心,上海一直是国内外面料商们的必争之地。而占尽天时地利的“海派旗袍”,选料上却奢侈自由,可塑性极强。自始至终,大量的洋绸、洋布、洋呢、蕾丝等新型面料都被用于旗袍中,由于机织面料图案新、色彩艳、质地细、牢度强、价格低,深受社会各阶层女性的喜爱。1930年开始,随着西方时尚潮流的影响,世俗风尚愈加趋利务实、追新逐异。有些夏装旗袍选用薄而透的洋纱、烂花绸,面料轻柔,花色精巧,衣内还要穿着同色或撞色衬裙,身动而色变,充满幻彩效果。有些则运用精美的蕾丝装饰在衬裙开叉处,随步态而卓显风情。此外,手工钩编也被用于旗袍设计中,当时上海的钩编名家冯秋萍女士还设班授徒,专门推广手工钩编技术,至今传世实物中仍然能见到手工钩编的丝质旗袍。

1920年以后,“海派旗袍”承接传统、吸收时尚,在简化大面积繁缛装饰的同时保留了领、袖、摆等边口的镶、缛、嵌等工艺,缛边配色方法丰富,有对比强烈的撞色法、协调保守的本料法、强调统一的压色法(黑、蓝、金等重色)等多种手法。受女学生“文明新装”的影响,“海派旗袍”以简洁、精致、细窄的单缛边最常见。有时也在领子、门襟、袖中、袖口、底摆处运用各种细巧的机制花边或进行绣花装饰,整身满绣的装饰手法被保留在婚礼服的新娘装中。1940年以后,配合无边饰、无纽扣式旗袍的流行,各种铜制拉链、揷纽被运用到旗袍工艺中,旗袍的右侧缝拉链以下被缝合至开叉处,这些新材料的应用使旗袍更加贴体成为了可能。此外,各种形状的盘花纽、不同材质的花式纽,以及隐形暗钩、暗扣被

大量使用并适时地流行着(图4)。

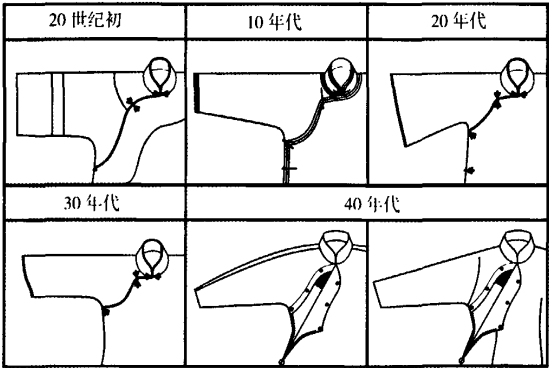

图4 20世纪“海派旗袍”的边饰与工艺的变迁

5 结语

“海派旗袍”的改良是传统女装形制形式继承与结构变革的有机结合,无论从其外型塑造还是内部结构来看,无不蕴含着东西方服饰风格的双重特点,旗袍的基础形制源自中国传统服饰,而紧身的外形则昭示着立体的存在,这种适体的造型又引发了相应的结构创意。特别是不同时期对于胸、腰、臀三围部分不同的放松取值处理方式,袖片与身片部分的合片与分片的结构造型,更是针对了不同时期东方女性的体态特点和审美观念而设置的。这种中西结合的裁剪技巧,使“海派旗袍”在改良过程中循序渐进、日臻完美,在东方女性的柔美曲线与含蓄典雅的传统文化品位之间达到了高度和谐。

参考文献:

[1] 包铭新.20 世纪上半叶的海派旗袍[J].装饰,2000(5):11.
[2] 黄能馥.中国服饰通史[M].北京:中国纺织出版社,2007:240-245.
[3] 华梅.中国服装史[M].天津:天津美术出版社,2003:125-128.
[4] 邢声远.旗袍的起源与发展[J].浙江纺织服装职业技术学院学报,2006(4):42-44.
[5] 陈媛媛,张晓帆.旗袍造型形式积淀因素初探[J].丝绸,2004(10):49-51.
[6] 包铭新.近代中国女装实录[M].上海:东华大学出版社,2004:7-56.