

论女装变革下的民国丝绸纹样

温润¹, 石林²

(1. 东华大学 纺织学院 纺织面料技术教育部重点实验室, 上海 201620; 2. 合肥学院 艺术设计系, 合肥 230001)

摘要: 中西文化在民国时期激荡交融, 女装变革是为物化典型。受其影响, 以女装为主要载体的民国丝绸纹样呈现出异于古代之新风。由平面到立体的款式促使纹样装饰趋于简洁, 由厚重到轻薄的面料致使印花纹样日益流行, 由迂缓到趋时的时装加速了纹样更迭, 由鄙夷到崇洋的心态助推外来纹样大量涌入。女装变革在很大程度上决定了民国丝绸纹样的发展方向, 使其突破了数千年一直纵向继承、自成体系的保守模式, 转变为横向借鉴、多元并行的开放形态, 俨然成为 20 世纪中国丝绸纹样演进的重要特征。

关键词: 民国; 女装变革; 旗袍; 丝绸纹样; 纹样装饰; 印花工艺

中图分类号: TS941.12 **文献标志码:** B **文章编号:** 1001-7003(2014)11-0073-06

Research on Silk Pattern in the Republic of China (1912 - 1949) under the Reform of Women's Dress

WEN Run¹, SHI Lin²

(1. Key Laboratory of Textile Science & Technology, Ministry of Education, College of Textiles, Donghua University, Shanghai 201620, China;
2. Department of Art Design, Hefei College, Hefei 230001, China)

Abstract: Chinese and Western culture mingled in the Republic of China (1912 - 1949), and the reform of women's dress is a typical case of materialization. Under this influence, silk pattern with the main carrier of women's dress in the Republic of China (1912 - 1949) presented a new trend different from ancient times. The styles from thickness to thinness made printing pattern to become popular increasingly. Fashionable dress accelerated pattern change. The mentality from despising national minorities to worshipping foreign things drove foreign patterns to flood into China in quantity. The reform of women's dress to a large extent decides development direction of silk pattern in the Republic of China (1912 - 1949) and makes it break through traditional conservative mode and transform to the open form with transverse reference and multielement parallel. It has become an important feature of Chinese silk pattern evolution in the 20th Century.

Key words: the Republic of China (1912 - 1949); reform of women's dress; cheongsam; silk pattern; pattern decoration; printing process

中国丝绸久负盛名, 其纹样风格独树一帜。然而, 光鲜的表象往往驱使人们孤芳自赏, 忽略了它步入 20 世纪后的裂变与传承。其实, 中国丝绸纹样的内质和外延均于民国时期发生了转变, 在西风东侵

下被迫从传统向现代转型, 这一特殊阶段值得大家深入研究和理性思考。随着封建服制一夜间销声匿迹, 人们终不再受制于等级高低而随意选择。丝绸女装作为民国思想解放的物化, 历经一系列变革, 在很大程度上塑造了民国丝绸纹样的整体风貌, 影响了 20 世纪中国丝绸纹样的演进方向。

收稿日期: 2014-04-01; 修回日期: 2014-09-23

基金项目: 国家社会科学基金艺术学项目(14CG132); 上海哲学社会科学规划课题项目(2014EWY005)

作者简介: 温润(1982—), 男, 讲师, 博士, 江苏阳光集团博士后工作站在读, 主要从事纺织品设计的教学与研究。

1 款式立体促使纹样装饰趋于简洁
传统女装平直宽大, 完全遮掩了女性的身体, 既

不能展示也无法感知身体之美,导致妇女们把爱美的天性和精力倾注于装饰上。故传统女装往往满身织绣,耀眼夺目,容人们在慢生活中细细品味纹饰的曼妙。而民国成立后,“衣之全体形式,由大袖宽身,一变而为小袖狭身”^{[1]8}。女装款式趋于立体,尤其省道的出现更使女装腰身立显,至于“美观方面,……於制裁上多注重於立体观念方面矣”^[2]。繁缛堆叠的纹饰既无助于立体感的呈现,也不适合在非平面上展示。装饰的重要性随之慢慢减弱,并在人本思想的不断浸润下日趋简洁。

民国初期,妇女们为追求男女平权,将一切象征男尊女卑的事物一股脑推翻。待小脚解放后,她们大胆走出家门,对服装提出了要求。“这个习惯,还是根据女子装饰是供男子赏玩而来的。所以好装饰的女子,人家都当她是卖俏,种种男子轻视女子之心,都从这里头生出来了。……这种办法,愈是装饰,愈是见得他的学艺,都不如人,虽然引得无智识的人说好,其实早已被智识高的人看不起了”^[3]。新时期女装将少施装饰视作男女平等的表征,所以“图案方面,在民国初年,由繁纹一变而为无纹。即幼儿,亦仅用条纹图案、散点图案。近日之盛者有二种。一种细钩大花,一种小朵印花。衣边之滚条,由韭菜边,一变而不用滚边,取其清爽”^{[1]8}。图 1 对民国成立前后女装的纹样装饰进行了比较,其中图 1(a)^{[4]14}是晚清旗袍,装饰繁复,无以叠加,而图 1(b)^{[5]55}中的民初旗袍则简洁明快,与晚清形成了很大反差。



图 1 民初女装纹样装饰变化比较

Fig. 1 Comparison of pattern decoration change of women's dress in early Republic of China (1912 - 1949)

放足、天乳等一系列身体解放运动的成功,令人本思想深入人心。人们渐渐发现身体美才是真美,身体曲线才是美的代言。看那“白里泛红的粉脸粉头,隐约坟起的一对乳峰,浑圆而膨出的大曲线美,……在我们鉴赏那些曲线美、肉感美时,有时不免要联想到旁的事情上面去”^[6]。胸部和臀部最能体现女性身体曲线,若装饰过多反倒弱化了曲线凹凸,破坏了整体

美感。以传统八团式布局为例,纹样统一饰于两肩、胸、背和腰膝部位,如此能够保证穿衣者在行动或端坐时不影响纹样的完整度,将其美感、象征性或符号性完美展现。立体造型则与之冲突,耸起的双峰无法保持胸部纹样平整贴身,装袖也妨碍了肩部纹样的完好。因此,民国女装的立体化促使纹样没有程式化的装饰部位,造型相对简单。新的着装习惯已不再追求传统宽衣大袖的纹饰,而是通过款式完美彰显身材曲线,强调穿衣后的姿态。因为人们早已无暇端详装饰的细节,款式的重要性已迫使装饰退居次要。

2 面料趋薄促进印花纹样流行

西方列强采取“引丝扼绸”的经济侵略手段,破坏性地冲击了中国丝绸行业。舶来的洋绸、呢绒、哗叽等,质地优良,手感柔滑,不似传统锦缎的厚重和悬垂性不佳,故民国“裙尚玄黑,以绸而不以缎。缎重则失其姿态,御之亦不如闺秀之高也”^{[7]26}。妇女们争相穿用纱、绸质地的轻薄面料,即便寒风萧瑟也不情愿衣裤厚重。当时名声显赫的上海美亚绸厂曾评论道:“轻快透风的纱绢,简直是每一个女性必不可少,……凛冽的隆冬,也不愿拥着重裘,至多是罩上一身外衣,里面还不是穿得简单的,原始,不这样就显不出婀娜的身段,也就显不出服装的美观”^{[8]前奏}。从 20 世纪 20 年代中期开始,女装追求“透露、瘦”,轻薄的面料隐约间透出了内衣轮廓,散发着女性妖娆的魅惑力。图 2(a)^{[9]16}(b)^{[10]63}分别是民国时期的两张月份牌广告,画中女子妩媚娇柔,内衣若隐若现,可见旗袍面料轻透柔软,也反映出当时社会对展示身体曲线的认可。



图 2 着轻薄旗袍的女子

Fig. 2 Women dressed in flimsy cheongsam

薄薄一层色浆能变幻出无穷色彩,绸匹厚度分毫不增,手感和悬垂性分毫不差,极为符合面料趋薄之势。同时,印花工艺较织绣简便,花形变化灵活,色谱丰富,成本低廉,与新时期妇女对花色多变的需要极为契合。因此,民国中期印花纹样在乔其、绉、纺绸等轻薄面料上大量涌现,“女装的旗袍,强调人体自然曲线的表现,很多采用较为轻薄的印染丝绸”^{[11]208},较为厚重硬挺的提花、绣花绸缎,则因设色过多、工艺复杂和成本较高而渐受冷落。

民国印花工艺主要有水印和浆印,多为型纸镂版。此外,民国女装上还出现了两种新工艺:织印结合与烂花印花(图3)。其中图3(a)是织印结合的女子上衣(私人收藏),图3(b)^{[12]12}是烂花乔其纱,两种工艺风格奇特,为民国丝绸纹样带来了新的气息。由于工艺简便,花色多变,20世纪20年代末开始印花女装层出不穷,物美价廉,不仅顺应了时尚潮流,还满足了妇女们对面料轻薄化的要求。尽管民国民族工业的弱不禁风,曾导致印花工业发展举步维艰,但不可否认的是,其在“摩登时代”的催化下已成为丝绸纹样中不可小觑的力量,并在新中国成立后飞速发展为新中国丝绸纹样的主力军,为中国出口创汇做出了巨大贡献。

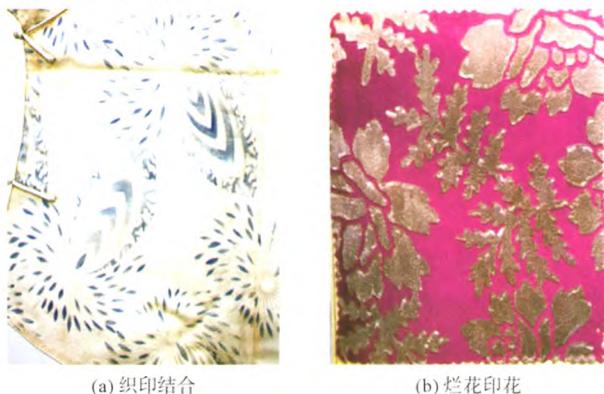


图3 民国两种新印花工艺
Fig. 3 Two new printing crafts in the Republic of China (1912 - 1949)

3 时装流行加速了纹样更迭

民国时代日新月异。生活节奏的加快增强了人们的时间概念,“时髦”感油然而生。与一脉相承、复古保守的古代服饰相比,民国服饰“翻新”的闸门似乎一夜之间被打开了。“若谈二十五年来(1900—1925年)妆饰之变迁,则政变前后,判然各别。我国政变以前,人民狃于旧习,妆饰上纵有好奇革新者,

仍不出模仿守格。政变以后则不然,政体既经更张,人民咸存自由解放之思想。妆饰之事,乃随之而大变其旧格。种种不可思议之新妆新饰,相因而出”^[11]。北伐胜利后的民国政局相对稳定,生活趋于美好,妇女对装束的时效性愈加敏感,再加上画报、照相馆、月份牌、服装表演的联合推动,由此诞生了时装。图4^{[13]封底}是上海美亚绸厂推出最新面料时附带的新衣模特照片,款式颇多,且均为长裙,与当时流行趋势保持一致。民国初期曾经有人评价道:“……不知为什么,女子的服装,却是日新月异,愈趋愈奇,单在最近两年,已不知变了多少花样:原先是飘飘底裙儿,套着短短底袄儿;以后便抛了裙袄,换上一件委地底长袍;近来又变为短才过膝的旗袍了……”^[14]

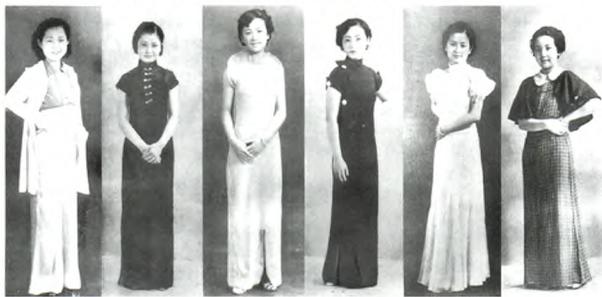


图4 新衣模特展示
Fig. 4 The new model show

不断更迭的新面料和新纹样有助时装频现时髦之感,无时不拨弄着妇女的芳心。绸厂推出的各季绸缎样本迫不及待地呈现最新花样,其新颖程度直接决定了购买欲,因为纹样最为直观。大名鼎鼎的上海先施公司就深谙此道:“英国名厂‘WEMCO’所出之‘TRICOCHENE’绸,花样新奇,颜色鲜艳,最合春夏衣料之用,早已驰誉各国妇女界。……本公司特向该厂运到一九三十年花样一大宗,由该厂特派专员来公司为新装设计现制,就各款新装多种,均属独出心裁^[15]。”苏州振亚织物公司“在产品上不仅名目繁多,并时时变更翻新,……但由于季节、市场要求不同,织物的花样既有保持,又有变化,给人新鲜感,如明绉、乔绒,都有20余种花样”^{[16]49}。苏州振亚织物公司曾于20世纪30年代推出了新品奇异绉,如图5^{[17]3}所示,其纹样特点在于花型大,横向用色不超过三种,可互相借用。面料纬丝浮长较长,间丝点均匀一致,形成了竖条纹理和纵向色彩渐变,生动地表现出纹样的主次变换,避免了沉闷的平涂效果。同期,公司推出了七款不同花型的奇异绉,新颖奇特,颇受欢迎。



图 5 奇异缎

Fig. 5 Strange satin

随着时装的变换,新潮纹样也会失去新鲜感,因此必须不断推陈出新才能紧跟时尚步伐。当时美亚绸厂就敏锐地觉察到:“处千变万化的现时代,任何货品,都逃不了新陈代谢的过程。顾客锐利的眼光,已经跟着时代推进。备货不但要适应时尚潮流,迎合顾客心理,而且要能把握销路,确定利润,……就使有常时性的几种普通货,也因花样的变迁,影响到评价的高低^[13]卷头语。”时装刺激了纹样的代谢频率,缩短了纹样的流行周期。当时苏州丝织业曾道出纹样翻新之快速:“……日趋奢华,有如织物花样,一转眼间已为明日之黄花^[18]500。”可见,民国时装之潮带动了丝绸纹样的流行,而纹样的快速更迭无形中为更多纹样形式的产生创造了条件。

4 女装西化助推外来风格纹样风行

西风消融了每一颗妇女的心,她们不再排斥洋货,转而欢迎、赞赏和推崇。女装西化势不可挡,始作者当属民国初期的年轻女学生。她们不拘传统,对新事物充满好奇,其中很多留学归来,受西方思想影响甚大,因而穿着西装甚为普遍。“其裁料多以丝织品,用极绚烂之绸缎,或西洋式之花绸,其尤精者,且以西洋跳舞纱为之。……盖欧化之学生,其研究服御,初不仅在衣饰,亦拜於举止动定间,极趋西方之态度,於落落大方之际,寓楚楚风雅之深致”^[7]27。图 6^[19]是 1928 年《良友》画报中展示的秋冬新装,图 7 是 1927 年《Album Blouses Nouvelles Chic Parisien(巴黎时尚衣衫手册)》中收录的连衣裙装,从两图不难看出,当时民国旗袍与西方流行款式十分接近,时尚感很强。而当这些女学生们成长为拥有经济实力的成熟女性之时,又正值灯红酒绿、纸醉金迷的 20 世纪 30、40 年代。作为时装的倡导者和消费者,她们依旧崇尚西风,敢于突破,洋绸、洋纱等

面料时常跃然身上,以那婀娜丰腴的身姿,把外来纹样遍洒于街头巷尾和高堂广厦中,可谓展示其风貌的最完美舞台,比之其他载体更直观、更完美。尤以上海女界,其服装“独出心裁,花纹颜色,都无一定标准。那些专干图案工作的纹制人才,和美术画家,都在写字檯边,凭空幻想,或买些东西洋的时新标本,置诸案头,简鍊揣摩,随意袭取……”^[20]。

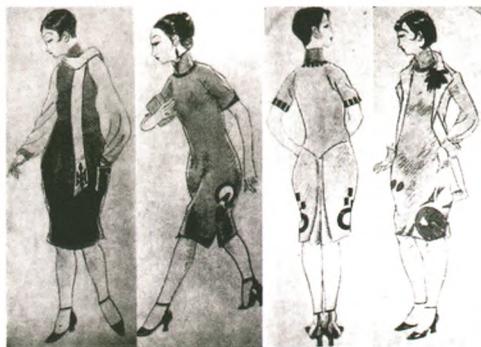


图 6 秋冬新装

Fig. 6 Autumn and winter clothes



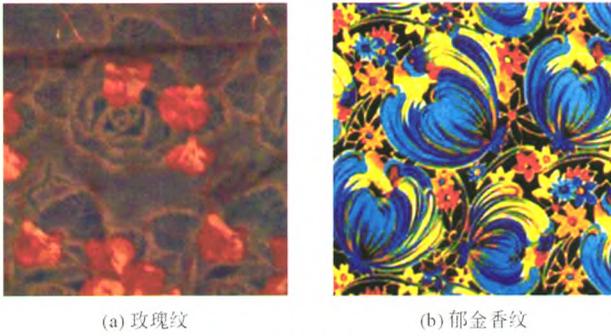
图 7 欧洲连衣裙装

Fig. 7 European dress

在笔者搜集到的女装实物、图片及绸厂样本中,就有不少明显受西方艺术风格影响的外来纹样,具体包括以下四种:

1) 国外传统题材纹样。传统题材具有鲜明的异域风情,是外来纹样的典型符号。此类纹样有的早在清代服饰中就曾出现,有的则首次传入国内,或者照搬传统经典样式,或者根据时尚重新设计。代表纹样有玫瑰纹、郁金香纹、扇纹等。图 8 为私人收藏的旗袍实物,装饰其上的是玫瑰纹与郁金香纹。

2) “新艺术”风格纹样。被冠以中国面条样式的新艺术风格明显带有东方艺术的基因,当其随洋绸行销国内市场时,不仅易被国人接受,且生发出更多

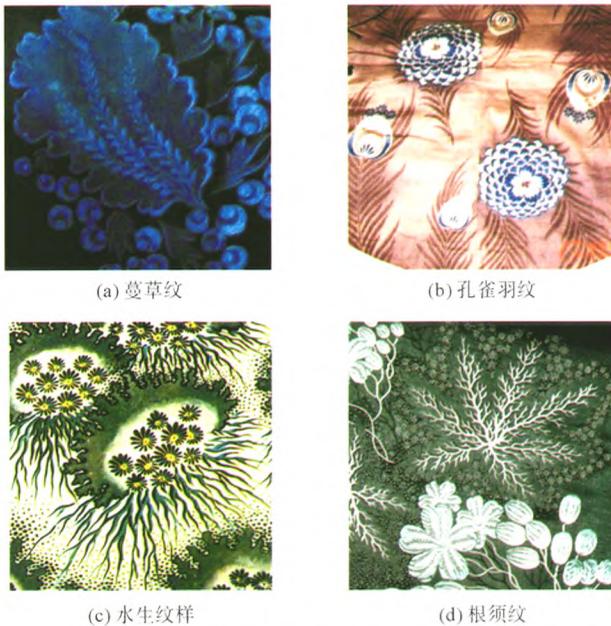


(a) 玫瑰纹 (b) 郁金香纹

图 8 国外传统题材纹样

Fig. 8 Global patterns of traditional themes

史无前例的题材和样式。即便新艺术风格鲜明的原生形式与卷草、缠枝等涡卷纹有诸多相似之处,但它们仍然凭借新颖的组合方式和贴近自然的形态,重新诠释了 20 世纪 20 年代风格独特的中国女装。如图 9 所示,“新艺术”风格的代表纹样有蔓草纹(私人收藏)、孔雀羽纹(私人收藏)、水生类纹样^{[21]5}、根须纹^{[17]14}等。



(a) 蔓草纹 (b) 孔雀羽纹
(c) 水生纹样 (d) 根须纹

图 9 “新艺术”风格纹样

Fig. 9 “Art Nouveau” pattern

3) 装饰艺术风格纹样。民国初期,在陈之佛先生创作的大量染织图案中,不少作品出现了放射状、锯齿状的几何式造型,异国情调浓郁,可见其受装饰艺术风格影响颇深。诸如埃及莲花、金字塔等题材的应用都说明了当时中国染织设计与西方同步。到了 20 世纪 30、40 年代,丝绸女装纹样日益几何化、装饰化,各类题材都被抽象处理为极具装饰意味的样式,造型立体,配色鲜艳。图 10 是在民国设计画册和女装实物中出现的埃及莲花纹样^{[21]5}和放射型纹样^{[22]157}。

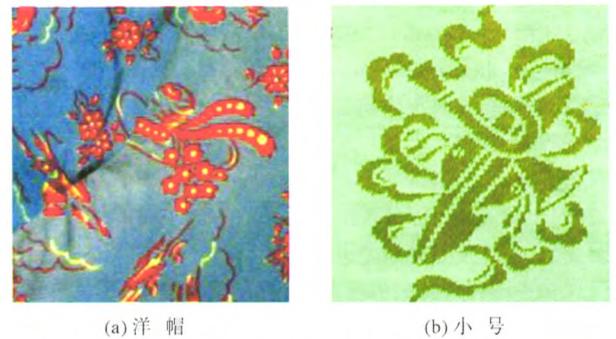


(a) 埃及莲花纹样 (b) 放射型纹样

图 10 装饰艺术风格纹样

Fig. 10 Decorative art style pattern

4) 描绘外来事物的纹样。这类纹样主要描绘西方事物,例如洋帽、小号、骑士、勋章、球拍等。时至今日,人们已无法验证它们是随洋绸倾销时无意传入,还是民国设计师为迎合人们崇洋的口味而主动摄取,抑或两者兼有之。不论究竟,这些不属于中国传统纹样范畴的新纹样毕竟带有外来元素的印记,也应算作是外来纹样涌入国内的重要一支。图 11 是女装面料上的洋帽纹样和小号纹样,私人收藏。



(a) 洋帽 (b) 小号

图 11 带有外来元素的纹样

Fig. 11 Patterns with foreign elements

5 结语

民国女装变革在很大程度上影响了中国丝绸纹样的演进方向。它一改古代服饰重装饰轻款式造型的倾向,由平面转向立体,导致丝绸纹样由繁杂趋向简洁,纹样装饰的重要性不断降低。女装面料由厚重到轻薄,不仅加速了纹样的简洁化,更助推印花纹样的时兴。时装由迂缓到趋时,缩短了纹样更迭的周期,产生了更多纹样形式。在女装西化的带动下,纹样亦随之西化,大量具有外来风格特征的纹样更受青睐,传统纹样的使用率明显降低。

历经数十载的蜕变,民国丝绸纹样焕然一新。它随女装变革而变化,在裂变与传承中既兼收并蓄又推陈出新,从多个方面突破了中国传统纹样一以

贯之的程式化格局,是中国丝绸纹样从传统步入现代的重要转折点。

参考文献:

- [1]李寓一.近二十五年来中国南北各大都会之装饰(1900—1925)[M]//李寓一.清末民初中国各大都会男女装饰论集.香港:中山图书公司,1972.
LI Yuyi. Decoration in the Past Twenty-five Years between the North and the South China Metropolis (1900-1925) [M]// LI Yuyi. At the End of Qing Dynasty China and Decorated on the Metropolitan. Hongkong: Zhongshan Book Company,1972.
- [2]漱梅.服装漫谭[N].申报,1925-12-23(3).
SU Mei. Clothing talk [N]. Shen Paper,1925-12-23(3).
- [3]胡怀琛.女子当废除装饰[J].妇女杂志,1920,6(4):3.
HU Huaichen. Women should be abolished decoration [J]. Women Magazines,1920,6(4):3.
- [4]包铭新.中国近代女装实录[M].上海:东华大学出版社,2004.
BAO Mingxin. Modern Chinese Women's Record [M]. Shanghai: Donghua University Press,2004.
- [5]JACKSON Beverley. Shanghai Girl Gets All Dressed Up [M]. California Berkeley: TEN SPEED PRESS,2005.
- [6]佚名.漂亮女郎与你何关实际如何(妙)[N].民国日报,1929-05-19(4).
Anonymous. What is the relationship between beautiful girl and you(wonderful) [N]. Republic Daily,1929-05-19(4).
- [7]龙厂.近二十五年来之中国各派装饰[M]//李寓一.清末民初中国各大都会男女装饰论集.香港:中山图书公司,1972.
LONG Chang. Nearly Twenty-five Years of Chinese Factions Decoration [M]//LI Yuyi. At the End of Qing Dynasty China and Decorated on the Metropolitan. Hongkong: Zhongshan Book Company,1972.
- [8]上海美亚绸厂.夏季专号[M].上海:上海美亚绸厂,1937.
Shanghai Meiya Silk Factory. Summer Special Issue [M]. Shanghai: Shanghai Meiya Silk Factory,1937.
- [9]包铭新.中国旗袍[M].上海:上海文化出版社,1998.
BAO Mingxin. China Cheongsam [M]. Shanghai: Shanghai Culture Press,1998.
- [10]宋家麟.老月份牌[M].上海:上海画报出版社,1997.
SONG Jialin. Old Calendar [M]. Shanghai: Shanghai Pictorial Press,1997.
- [11]王庄穆.民国丝绸史[M].北京:中国纺织出版社,1995.
WANG Zhuangmu. The Republic of China Silk History [M]. Beijing: China Textile Press,1995.
- [12]南洋财政发展公司.南洋财政发展公司绸缎样本[R].上海:南洋财政发展公司,1936.
Nanyang Financial Development Corporation. Nanyang Financial Development Corporation Silk Samples [R]. Shanghai: Nanyang Financial Development Corporation,1936.
- [13]上海美亚绸厂.秋季专号[R].上海:上海美亚绸厂,1936.
Shanghai Meiya Silk Factory. Autumn Special Issue [R]. Shanghai: Shanghai Meiya Silk Factory,1936.
- [14]叶佳弗.女子的服装[N].民国日报,1928-11-20(4).
YE Jiafu. Women's clothing [N]. Republic Daily,1928-11-20(4).
- [15]佚名.时装表演大会[N].民国日报,1930-03-26(1).
Anonymous. Fashion show [N]. Republic Daily,1930-03-26(1).
- [16]苏州振亚丝织厂.苏州振亚丝织厂志[R].苏州:苏州振亚丝织厂,1982.
Suzhou Zhenya Silk Factory. Suzhou Zhenya Silk Factory Records [R]. Suzhou: Suzhou Zhenya Silk Factory,1982.
- [17]苏州振亚织物公司.织物样本[R].苏州:苏州振亚织物公司,1930.
Suzhou Zhenya Textile Company. Fabric Samples [R]. Suzhou: Suzhou Zhenya Textile Company,1930.
- [18]江苏实业厅为奉令转饬设厂自制人造丝致苏总商会函,1926-08-27[M]//曹喜琛,叶万忠.苏州丝绸档案资料汇编(下).南京:江苏古籍出版社,1994.
Jiangsu Industrial Department as the Orders to Factories to Artificial Silk to Sue Chamber of Commerce Letter, 1926-08-27 [M]//CAO Xichen, YE Wanzhong. Suzhou Silk Archives Collection (Next set). Nanjing: Jiangsu Ancient Books Publishing House,1994.
- [19]万籁鸣.秋冬新装[N].良友,1928(13):32.
WAN Laiming. Autumn and winter [N]. The Young Companion,1928(13):32.
- [20]竞文女士.装饰絮语[N].民国日报,1928-12-27(4).
JING Wennüshi. Decorative whisper [N]. Republic Daily, 1928-12-27(4).
- [21]李有光,陈修范.陈之佛染织图案[M].上海:上海人民美术出版社,1987.
LI Youguang, CHEN Xiufan. Chen Zhifo Textile Pattern [M]. Shanghai: Shanghai People's Fine Arts Publishing House,1987.
- [22]薛雁.时尚百年:二十世纪中国服装[M].杭州:中国美术学院出版社,2004.
XUE Yan. Fashion Centuries: Twentieth Century Chinese Clothing [M]. Hangzhou: China Academy of Fine Arts Publishing House,2004.