

不同时期旗袍的设计文化意涵

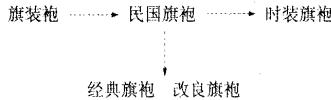
薛志雄

内容摘要：视觉文化其中一个很重要的可能性，即透过审视图像在不同文化场景下扮演的角色，探究设计与流行文化的联结。解构图像符号、分析图像在不同时期的特征，以批判性的眼光从多角度出发，探讨图像本身及建构对图像的思考和解读能力。本文从一个图像——旗袍来理解设计中的文化现象。

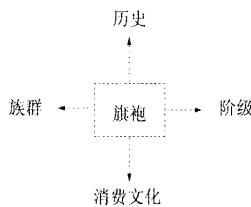
关键字：旗袍 图像 符号 设计意涵

旗袍是我国特有的一种传统女装，它始于清代，意指“旗人之袍”。由于满族妇女习惯穿长袍这一土著服装，故此而得名。旗袍不是一个固定的形式，而是一个变化发展的过程。仅把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错，却难免有主观主义之嫌。旗袍的内涵要比旗人之袍或旗女之袍丰富得多。广义地说，旗袍经历了清代的旗女之袍、民国时期的新旗袍和当代时装旗袍三个主要时期的发展（表1），其中以民国时期的新旗袍最典型也最为重要。狭义地说，旗袍就是指民国旗袍，当然还可以包括民国以后基本保持民国旗袍特征的旗袍。鉴于旗袍与以往袍服的区别，可将“旗袍”作为20世纪20年代以后的全部具备或部分突出如右衽开襟、立领、盘纽、摆侧开衩等局部特征的一件制女装的专门指称，而将此前旗装中的袍称作“旗装袍”。当前英文翻译对旗袍的表述也有多种，如“Mandarin Dress”、“Ch'ipau”以及“Cheongsam”等，但大部分文献以“Qi Pao”指代。

（表1）旗袍演变过程

穿着旗袍的文化，随着时间与场域的不同，不论在外在形式上，亦或在内在意涵上，都产生了诸多异化的现象。外来因素涉入旗袍的图像、发展、影射出历史的痕迹，涵盖了历史矛盾和文化的变迁。旗袍作为一种符号，它的转折与流变，包涵了时代性、社会性与政治意味的无限延伸。（表2）

风行之始的旗袍是中式表征下的西化穿用，她既是对中国服装传统的外观承袭，又是西风下的传统变异。旗袍流行的原由涉及美学、消费文化和社会心理等诸多方面，通过旗袍的图像解读能显现出一个流行文化现象并折射出旗袍设计的脉络和文化意涵。（表3）其中既有人类对美好的事物的喜爱和追求、渴望，也体现人们想往包括服装流行在内的西方文明的社会风气。加上大时代背景，以及中国历来重视衣饰的习俗等。可以说，旗袍作为一个文本具有多义性。

（表3）旗袍详细发展过程、分类及其符号特征——一种文本的转折与异化

时间分期	旗袍的符号特征（能指）	旗袍的符旨（所指）
顺治元年 (公元1644年)	满清政府强制实行服装穿着制 度改革，汉人被迫改穿满装， 传统的冠戴衣裳几乎全被禁止	满清入关（游牧民族进入汉 族区域），第一次政治力量 介入旗袍发展。象征着旗袍 穿戴，相传千年的上衣下裳的 (满人)势力进入中国。
	服饰形制只被保留在汉族女子 家居时的着装中。庆典场合不 分男女都要着袍。自此，旗袍、 长衫、马褂、瓜皮成为中国的 “民族服装”。	
	两截式、寿字缎、葡萄组	
清后期至咸丰、 同治年间	洋装输入。	导致服饰观念变更，洋装提 供了评判美的另一种参照系， 为日后旗袍演化为融贯中西 的新式款型埋下种因。
1911年辛亥革命	解除了服制上等级森严的桎梏。 旧式的旗女长袍被摒弃，新式 旗袍开始酿成。	中国女性形象的解放、改变 了妇女长期以来束胸裹臀的 面貌，让女性的体态和曲线 充分显示出来。第二次政治 力量介入旗袍发展。
1920-40年代 (以上海为代表)	民国旗袍经历了经典旗袍 (basic style)和改良旗袍两 个阶段。第一阶段以传统的直 身平面裁剪为主，并开始引入 西方的开省道等工艺，使旗袍 更加合身。第二阶段是30年代 后期出现的改良旗袍，在结构 上吸取西式裁剪方法，如装袖、 装垫肩和拉链等。旗袍显得更 为合体，成为兼收并蓄中西服 饰特色的近代中国女子的标准	影视红星的代言与月份牌的 普及，穿着旗袍成为上海女 子的招牌形象。大众媒体的 初次介入，旗袍成为时尚的 象征，民族性的代表。

服装。

改良式旗袍、西式图案纹样

1950-1960年代	大批上海人移民港澳台，带入旗袍。	旗袍代表地区的风格与某一特定社会阶层。
1960-1980年代	大陆旗袍发展断层期。	第三次政治力量介入旗袍发展。
1980-2000年	东方风格影响时尚界，旗袍时装化。并作为时尚的表征，进而蔓延到全世界。	受到国际时尚风潮影响，东方风格受到关注和流行。《花样年华》电影放映，大众媒体再次介入，旗袍的东方符号特征被全新演绎。
	东方元素、国际化的审美趣味	

仔细剖析，可以从以下几个方面来解读不同时期的旗袍图像。

一、美学角度的解读

首先，旗袍体现了中国传统审美的潜意识，并构成了具有中国20世纪前期的时代特征的新的衣饰美学观。早期的旗袍是传统的平面结构，连身通袖强调了传统美人的溜肩，腿只在袍衩间得到意念上的完整；胸臀部位没有横向腰线分割和胸腰省道，因此腰部仍具相当的宽松度致使纤腰成为概念想象（身段婀娜者自不必说，即便是腰变粗腹显赘穿上旗袍仍有臆想中的苗条）这使得旗袍无论二八佳丽或六十年纪均相适相宜。

仔细观察其中的旗袍的样式与造型，所代表的正是一种中式的典型装扮，其中可以发现旗袍多为高领（领子越高越时髦），承袭了清代旗袍的立领，而此领型以成为流行的款式。另一方面，改良式旗袍的衣袍多为长式，而袖长缩短到肩下二、三寸或为无袖，造型趋于简洁，而30年代所流行的布料，则多以蓝色系的阴丹士林布为主，色彩与图案上，以蓝色最为流行，而其中又以白色的使用最为特别，因为白色原为中国的五行色之一，虽然从清代开始服装上有忌白的现象，但在较炎热的上海却成为常见的旗袍用色。花卉图案一直是中国常见的图案素材，画家也常以花来象征女性，因此旗袍的主要图饰，趋势上则从传统的繁复纹样逐渐简化，而新兴的玫瑰花图案，则是受到近代西方影响而流行的布纹。

如此构成的旗袍既有传统的服装表征和审美意趣，西式因素的融入又迎合了当时所必需的开明；另外，中西交融的衣着方式，还具有紧跟西方的流行感和一个完全中国味道的名字。旗袍体现出不同社会群体的审美偏爱。

二、女性形象的解读

1、中国女性形象的塑造

早期旗袍（图1），民国旗袍的特征在月份牌图像中得到了极佳的诠释。月份牌中旗袍几乎成为女性形象的表征。作为一种民俗绘画的形式，记录着此时期旗袍的形式变迁与当时社会的历史与文化。身着旗袍的妩媚女性，其实意味着女性解除了传统的束缚，表示了女性活动力增强、追求自主精神的开始。（图2）

时装旗袍（图3），中国女性形象在旗袍外型的道德束缚下，显示出一种无奈和欲语还羞的特别韵味，与不能尽情的遗憾。此刻的旗袍不仅是视觉效果的塑造，更是一种符号的表达，包裹着女性心中的澎湃与矛盾。高领诉说着道德与礼教的规范，对应旗袍的图案的花纹纹样，凸显出激情与道德的矛盾。

2、异国情调的无限复制

旗袍的矛盾性在国际知名设计师身上也被广为运用。（图4）最著名的例子就是，1997年John Galliano，以30年代的上海旗袍为灵感来源，为知名化妆品品牌CD仿造月份牌的晕染化妆术，以红色眼影与腮红装扮模特儿；在1998年的巴黎秋冬服装发布会，更以旗袍造型推出了绸缎旗袍，高领、紧身与高叉的式样。另一英国知名品牌Pepe Jeans，则模仿“广生行”的边框样式，将月份牌中的人物套穿上该牌子的牛仔裤，作为新一季的宣传策略，其中京剧的大红脸、夸张的颜色、合身的单边高叉、搭配大陆女子常见的七分短袖与凉鞋，在五味杂陈中，旗袍的道德规范似乎不见了，而传统中旗袍原有的端庄典雅，在模特非中式典范的肢体语言下，多出一份穷极奢华的“风尘感”。当代设计师的作品，明显是在旗袍的戏剧性效果上，萃取出的元素常是高领、合身与开叉、这些纹样符号传达了某些讯息，而这些讯息的传达并不象文字或语言那么清晰，常常模棱两可，并且不同的人对此的诠释也不同，成为当下的多元格局。

三、结语

以视觉文化作为设计文化学习的渠道。旗袍的式样融合了旗袍马甲和文明新装的特点，同时结合了西式裙装的形式，构成了既有西方流行的影子而不同于中国传统袍服、又具有鲜明的中国特色和时代象征的新的时尚流行和服装审美，可以视其为20世纪中国衣着传统的代表和中西交融的设计典范。

1946年的《台湾文化》一书中曾谈到，“服装原本是单纯的民生需要，在战后显然为台湾的多重文化浑异的外现表征，对于敏感的民心与时局而言，服饰的选择在文化与政治意涵的制约下，似乎也成为民族认同的象征。”将这段文字拿来作为本文的结语，是想证明旗袍的发展是我们民族发展的一个表征。

视觉文化其中一个很重要的可能性，即透过审视图像在不同文化场景下扮演的角色，探究设计与流行文化的联结。解构图像符号、分析图像在不同时期的特征，以批判性的眼光从多角度出发，探讨图像本身及建构对图像的思考和解读能力。

认识一个文化最清楚的有效方法，就是注意它用来和我们产生对话的工具，而许多日常生活中的讯息，都是直接或间接的以视觉符号为媒介来传达，如各国的媒体、消费产品、以及广告等，这些视觉图像在传达资讯的同时，也呈现了国家文化、族群文化、大众文化、流行文化与亚文化等各种层次的文化意涵。

参考文献：

- [1]沈藻著. 中国旗袍. 中国纺织出版社, 2000,
- [2]张志春. 中国服饰文化. 中国纺织出版社, 2000.
- [3]马国亮. 良友忆旧——一个画报与一个时代. 台北: 正中出版, 2002.
- [4]Paul E.Bolin &Dong Bandy, Beyond Visual Culture:Seven Statements of Support for Material Culture Studies in Art Education.Studies in Art. 2003.

(薛志雄, 上海工艺美术职业学院)

