

旗袍——透着东方女人的神韵

梁 跃

(长江大学 艺术学院,湖北 荆州 434000)

摘 要:旗袍是我国独有的,富有浓郁民族风格的传统女装,被称为中华民族服饰的典型代表。在现代设计与现实生活中,其蕴含的传统文化精神与着装式样仍被广泛的借用与应用,研究旗袍对现代服装设计与现实着装具有积极的意义。

关键词:旗袍;东方;曲线;气质;文化;中国

中图分类号:J523 **文献标识码:**A **文章编号:**1005-5312(2013)18-0032-01

旗袍是我国独有的,富有浓郁民族风格的传统女装,旗袍用流畅的曲线造型十分贴切自然地勾勒出东方女性躯体的婉柔美,体现出含蓄凝重的东方神韵。

旗袍是由满族妇女常穿的服袍演变而来,这是一种袍长至足,上下不分的衣连裳式样,由于满族称为“旗人”,故将其称之为“旗袍”。

辛亥革命以后,汉族妇女也普遍穿用,但与最初的旗袍在式样上有变化,主要变化是旗袍的长短,短的至膝下,长的几乎拖地掩足,袖子有半袖和长袖,而且有肥有瘦,旗袍四周缘花边,两侧摆缝下端开衩,并且有高有低。30年代初期,旗袍腰部做的较瘦,显得合体并能表现出身体的曲线美。

30年代后期,受西方服饰的影响,出现了改良的旗袍,这种旗袍在结构上吸取西式立体裁剪方法,使袍身更为称身合体,这种加入西式服装特点的海派旗袍,很快从上海风靡于全国各地。这种兼收并蓄的中式服饰,很快成为近代中国女子的标准服装,成为中国女性独具民族特色的“国服”。

50年代初期,城市中一些中、老年妇女在夏季仍穿旗袍,随着就业队伍的扩大,到了50年代后期,穿着旗袍的人逐渐减少,60年代到70年代基本消失,80年代到90年代,又有一些妇女穿起来。旗袍制作简单而且省料,穿着文雅、美观。当前妇女穿的旗袍作为便服穿着的衣服较短,在夏季穿着,作为礼服,一般是出国访问、文艺演出和青年女子结婚时穿着,衣身较长,并且有镶边或镶饰。旗袍已经成为能体现中国女性美的服装,用最中国的布料,如丝绸,锦缎等,做成最中国的服装——旗袍,穿在发髻高挽身段窈窕的中国女子身上,那种东方的美,东方的神韵,令人叹为观止。旗袍造型流畅,缝制简便。在夏季可以用棉布,丝绸,麻纱面料制作,在秋冬季可用棉丝绒,五彩缎制作,也可挂上全里,即保暖又华贵,在社交场合用精致高档的旗袍做礼服,典雅高贵,不失雍容风度。日常穿用可选用花素全棉麻绸或涤棉细布制作的旗袍,即朴素又大方。选用小花,素格,细条制作的旗袍,可表现出温柔,稳重的风格。

作为礼服的旗袍,最好是单一的颜色,一般常在绸缎面料上刺绣或饰物面料以典雅华丽,柔美挺括的织锦缎、古香缎和金丝绒为佳。为了体现女性的端庄,旗袍的长度最好是长至脚面,开叉的高度应在膝盖以上,大腿中部以下,穿无袖旗袍,不要暴露其内衣,冬天可配以披肩,但不适合戴手套。

穿旗袍可以配任何发型。短发、烫发、盘发、扎辫子,各有特色和韵味。只要头发的造型能弥补脸型的缺陷,使发型,脸型,旗袍整体协调即可。

另外,鞋子适宜穿中、高跟鞋,不仅能起到增高的作用,而且能起到收腹、挺胸、抬头、直腰,突出女性曲线的效果。

除此之外,还有精美的,小巧的手袋,以及与旗袍颜色相配的精巧的阳伞,和旗袍相配都是锦上添花。

旗袍穿着既要光鲜亮眼,又要得体大方。服装不能脱离人体而孤立存在,旗袍也一样。穿旗袍身高个头适中,1.60-1.70米最合适,过高过矮都会破坏旗袍的整体美感,要求女性凹凸有致,该凸则凸,该凹则凹,太胖与太瘦都不适合穿旗袍。胸部大小要合适,太凸太平都不适宜,骨感穿不出旗袍的味道来的。再次,腰身要细,腰身太粗的人穿旗袍不美观,小肚腩会影响旗袍的视觉美。臀部要稍丰满,略微有点翘才显女性的曲线美。

最早把旗袍穿出国门是宋氏三姐妹,向世人展示了具有传统特色的中国服装。在电影《花样年华》里,张曼玉更换了三十七套旗袍,把旗袍的美展现的淋漓尽致。

在2004年雅典奥运会闭幕式上,中国作为下一届举办国,要表演一个节目,14名中国女孩,身穿改良的短旗袍,红底白色大牡丹花图案的传统花色,用传统的琵琶、二胡等民族乐器演奏了中国乐曲《茉莉花》——浓郁的“中国味道”,把中国风吹向全世界,东方的魅力显示出她独到的韵味,全世界眼睛为之亮,为之惊叹。张艺谋导演真是太聪明了!他很好的利用了旗袍,琵琶、二胡、乐曲《茉莉花》这些中国独有的元素,向世人展现了东方的魅力。

我们为中国有旗袍这样美的服装而自豪。旗袍那流畅、舒展、明快而简洁的线条重点展示了女性的胸、腰、臀、腿等部分,突出了女性窈窕多姿的身形,展现出优美的“曲线”。它特别适合东方女子的身材。因为东方女子身材娇小,比起欧美妇女肥臀粗腰,要玲珑精致得多。看过外国女子穿旗袍,显得过于阳刚,缺少柔美。

旗袍是东方的,穿旗袍的女子也是东方的,旗袍的语法是想象性的,带有东方式的象征风格,它悄然无语地紧贴在身体的表面,丝毫不张扬,如同东方女子温顺文雅的品质,旗袍的叙事是平缓的,仿佛白描笔记,简约而又凝练,紧身的裁剪,则将东方女子柔顺曲美的线条凸现无遗。(下转第34页)

觉,但是,因为各种原因,不断的被要求重来,自然越到后面感觉越不好,总是前几条的状态是最佳的。有位美国演员说过:“我认为演员最好先上舞台,然后在去拍电影,因为在剧场幕布升起之后,演员就全靠自己了,所以从此学会如何在那种条件下处理自己的行动,并队自己的行动负责,这是演员们都必须具备的控制能力。”关于两者之间的异同,历史上曾有过争议,有人不认同它们是同一种艺术,理由是两者之间存在着根本的区别,主要是认为由于两者表演形式,体现方法,供给观众看的方式不同等等。而认同两者是同一种艺术的说法的理由是,它们的表现力在本质上是相同的。

戏剧表演与影视表演艺术在创作任务上应该是共同的。它们最重要的特点是为了创造、塑造更好的角色,以至化身成角色的艺术。而且两者都是集体创作的综合艺术。影视表演的制作过程又与戏剧表演有所不同。影视主要是依靠画面来表现的。由画面构成的艺术语言是它们的第一要素,它主要是以“导演为中心”而演员在整体的屏幕或银幕中只是起到一个元素的作用,景物、道具、灯光等部门都可以参与剧情,能够独立的表现其内涵和寓意,在影视剧中“景物”已经改变了它们的从属地位,而是和演员的表演一样是屏幕与银幕造型中的重要元素,和演员结合在一起,共同完成塑造屏幕与银幕形象的任务。这就形成了电视与电影艺术不是以演员的表演为基础,而是以整体画面的造型为基础的美学特征。影视表演是活动

的造型艺术。演员在无限的现实表演区里要考虑到摄影机镜头里构图的要求。表演时要适应摄影师、灯光师从摄影技巧上对演员的要求。不同摄影技巧的处理,推拉摇移、俯仰升降、长短焦距等对演员的表演有不同的要求和限制。在拍摄《家园》的过程中,因为是第一次拍戏,我疯狂的投入角色创作中,在现场拍摄中完全忘我,根本就无心去找镜头,也不知道什么时候是拍摄近景,什么时候是大全景,大全景时则情绪饱满,哭得稀里哗啦的。而拍近景和特写时眼睛早已哭肿,再想找感觉却已疲惫不堪了。并且,在人群中的戏,我也不会下意识的去找镜头和光源,常常被人挡脸或挡光。因此,影视演员在摄影机前的镜头感不像舞台演员对舞台和观众距离那样能明显感觉和易于掌握,所以影视演员一定要掌握好对摄影机具体感受的本领。

当然,影视剧里的表演已经不能简单地用真实、自然去作评判了,也不是靠演员的经验和演技,就能够打动观众的表演,应该是来自演员内心的一种力量,被角色所紧紧扣住,全力以赴,把诠释好角色当作对自己的挑战。作为一名演员,要想在戏剧和影视剧表演中创造出让观众满意的作品,就必须在实践中的不断完善并充实自己,总结过往经验,展示自己的特长与才华。在了解戏剧与影视表演异同后,取长补短,为日后创造出完美的角色形象而奋斗不止,影视表演与戏剧表演的亲缘关系是割不断的,也无须去割断它。

(上接第32页) 旗袍的美是一种典雅而高贵的美,这种由旗袍内涵决定的文化品位限制了它的普及,大众化。她不仅仅表现在对身体的要求上,同时也表现在对穿着者内涵及气质的表现上。

她是那么成熟、含蓄、妩媚,散发出动人的风情。她需要内涵,需要味道,需要时光的历练,需要才品的奠基,需要精神的提领才能够感之她,穿透她,和她神行合一。

旗袍是需要精神的,一个没有精神的女人是无法撑起她的,那是一种正直向上的精神,一种精益求精的态度,站的直,坐的稳,走的正;她需要雍容的气质,一个没有气质的女人是无法驾驭她的,那是一种豁达的心态,一种处世的从容,自信、通透、练达、激情洋溢;她需要知性的感悟,一个没有才品的女人是无法代表她的,那是摒弃了所有喧嚣浮华后内心最美好的体验,职场、家庭、人生经历、经济基础各方面的积累,由内面向外散发出的一种成熟、沁人心脾的魅力。这种由长久历练而产生的修养和魅力,饱满厚实,且耐人寻味。

旗袍作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表,不仅深受国人青睐,国外,还有不少设计大师以旗袍为灵感,推出了有国际风味的旗袍,在全世界产生了很大的影响。她的美被世界所公认。据说,有一个外国元首的夫人,准备随元首访问中国,她决定到中国后买一件最具中国风味的旗袍,当她到中国后才发现,宾馆餐厅的女服务员,迎宾小姐都穿旗袍,后来她打消了穿旗袍的的念头。确实,80、90年代,出现的这种具有象征意义的“制服旗袍”实在有损旗袍在人们心中的美好形象,人们为了区别自己的身份,更不敢贸然穿旗袍了。

但是不要忘了,上个世纪二三十年代,有那么多著名的女人,宋庆龄、宋美龄、林徽因、阮玲玉、张爱玲都和旗袍有着难解的情缘。

宋庆龄一生钟爱旗袍,也从未放弃过旗袍,她以款款大方的旗袍出席各种正式场合,她那端庄高贵的美,被世人所称赞。

说起旗袍当今在中国的地位,还不如和服在邻国日本中的地位,同样是最具特色的民族服装,但旗袍远远没有达到和服在日本女性心中的喜爱程度。

在日本,每个城市都有大的小的专门的和服店,每个女人都以拥有一件漂亮的和服为荣,不富裕的人家从小就为女儿存买和服的钱,日本更是把和服作为一种文化保存。

不久前看中央电视台科教频道,报到很多做传统旗袍的手艺正面临着失传,令人欣慰的是,在上海又开了几家旗袍店,具有时尚元素和国际元素的旗袍店非常火爆。

时代在变,人在变,旗袍也在变化,现在的旗袍融入了时尚的元素,以适合现代人的穿着要求,但要想保持旗袍原本那种纯粹的美,需要理解与扩展其文化内涵。愿旗袍连接起过去和未来,关联起生活与艺术,将美的风韵久驻人间。

参考文献:

- [1]袁杰英.中国旗袍[M].北京:中国纺织出版社,2000.
- [2]冯泽民.中西服装发展史[M].北京:中国纺织出版社,2008.
- [3]黄能馥.中国服装史[M].北京:中国旅游出版社,1995.
- [4]孙杰.服装概论[M].北京:中国纺织出版社,1996.