

旗袍的造型语言在现代高级华服中的创新应用

◆ 冯云玲

摘要: 本文从历史的角度出发, 简要概括了旗袍造型的演变, 重点剖析了旗袍造型语言中的廓形、立领、门襟、盘扣、开衩五个元素, 即简洁柔美的廓形、精妙端庄的立领、流畅灵动的门襟、精致传神的盘扣、朦胧含蓄的开衩。并对高级华服的概念做了扼要概述, 着重阐述了旗袍造型语言在现代高级华服中的创新应用, 传统与时尚并存在现代高级华服中, 让穿着者在感受奢华与舒适的同时, 体味中国传统文化的意趣。

关键词: 旗袍演变 造型语言 高级华服 传统经典 创新应用

中图分类号: J0 **文献标识码:** A

一、旗袍的造型历史演变简述

旗袍起源于 17 世纪, 而“袍”的历史可以追溯到帝舜时期, 其形制在《中华古今注》中有记载。⁽¹⁾《辞海》中给旗袍做的定义是: “旗袍始于清满洲旗人妇女所穿的一种服装, 辛亥革命后, 汉族妇女也普遍采用, 经过不断改进, 一般式样为: 直领, 右开大襟, 紧腰身, 衣长至膝下, 两侧开衩, 并有长、短袖之分。”⁽²⁾从历史演变角度把“旗袍”的发展扼要的概述出来。

(一) 满族长袍

顾名思义, 旗袍原意是“旗人之袍, 起初是满族男女皆穿的直筒式长袍”。其形制为上下连属、腰部系带、圆领、窄袖、大襟右衽、盘扣、下摆四面开衩, 且窄袖上接有马蹄袖, 装饰简单。

(二) 旗女之袍

清朝建立后, 满族入主中原地区, 在服饰等的管理上推行“十从十不从”策略, 再加之受汉族服饰文化的影响, 使先前具有骑射民族特色的旗女之袍在造型与装饰上发生了变化: 领子经历了由先前的无领到有领、低领到高领的变化过程, 袖口由原来的窄袖逐渐加宽至 30-35 厘米,⁽³⁾袍身也逐渐加宽, 且下摆不开衩或减少为左右两个衩, 衣长加长至脚踝。装饰也日趋复杂, 注重镶滚和刺绣, 尤其在领口、袖口、衣襟、衣下摆等部位, 繁缛堆砌, 精美奢华, 达到顶峰。直到光绪年间, 清朝国力衰退, 女袍的繁复装饰才弃繁从简。

(三) 改良旗袍

“大半旗装改汉装, 宫袍裁作短衣裳”形象地描述了 1911 年辛亥革命推翻清王朝后旗女之袍的生存状况, 即袍身长度缩短, 下身着裤或裙, “元宝领”成为当时的流行款。

20 世纪 20 年代初, 受当时局势的影响, 满族旗女之袍在先前的基础上又加以改变, 衣长缩短至小腿部位, 衣身变窄, 袖子宽大改成上贴下散式, 领子仍保留高领,⁽⁴⁾腰部内收。

到了 20 世纪 30 年代, 旗袍的发展进入鼎盛时期, “中西合璧”成为这时期旗袍的典型特征, 其最大特点是外部造型及内部结构如领子、袖子较 20 年代变化多端, 腰部也更加修身。其形制先后经历了以下变化: 30 年代初, 旗袍长度及膝, “上贴下散”的袖型逐渐消失变成平袖。30 年代中期, 衣长又恢复至足的形制, 且两边有半露半掩的高开衩, 腰身紧绷贴体, 袖子变成短袖甚至无袖。30 年代末, 旗袍开始运用西方式的裁剪, 大胆采用胸省, 去除了传统旗袍中的部分余量, 并使用绱袖工艺, 令其造型更趋于立体和合体, “改良旗袍”出现, 此时期成为中国旗袍发展史中至关重要的转折点。

40 年代的旗袍, 除了延续“改良”旗袍的贴体合身的风格外, 衣身变短, 领子也越来越低, 有的趋近于无领。且减去了种种装饰, 旗袍整体造型更加西化, 风格简洁、轻便、质朴。

（四）现代旗袍

20 世纪 50 年代旗袍开始消沉，历经 30 余年，直到 1978 年改革开放后，旗袍作为传统优秀的服饰再一次受到妇女们的重视，重获生机，在继承中国传统文化内涵的同时并加以改良，演变出了现代旗袍，其典型特征是除采用中式的立领、大襟、盘扣、刺绣等元素外，基本采用西式裁剪。前后片分裁，肩部断缝，绱袖，前片衣身有胸省，前后片有四条腰省，造型极致贴身紧窄，流畅自然，色彩艳丽，成为旗袍设计中的经典款式。

二、旗袍的造型语言特色解析

旗袍经过历史的演变，在继承中国传统文化内涵的同时，也形成了自己独特的服饰语言和形式美元素，这些元素如廓形、立领、门襟、盘扣、开衩不仅添彩于旗袍，而且还成为当代国际与本土服装设计师进行服装创作的源泉与沃土。

（一）简洁柔美的廓形

张爱玲《更衣记》有这么一句话，“要紧的是人，旗袍的作用不外乎烘云托月，忠实地将人体轮廓曲曲勾出。”^[6]由此可见，旗袍托出女性线条曲线美的廓形特点尤为受人瞩目。

最初只重视平面效果、不强调服装与人体贴合度的旗女之袍经过长时期的历史沉淀直至今日，其廓形已演变成衣裳连属一体，线条流畅，结构严谨，收腰省胸，呈“S”型，无带袂、口袋等不必要的装饰附件，裙侧处开衩，着其配高跟鞋以增加形体的修长感。廓形元素成为旗袍造型语言中最稳定且能展现女性优雅曲线、柔美身段、流畅线条的经典，这种含蓄的曲线造型充分显示了人体曲线的自然美，也传达了一种生命之美。

（二）精妙端庄的立领

旗袍中的立领同其廓形一样，经过长时间的演变才有了今天的形制：硬挺高耸、紧掩颈部，完美地体现出女性高贵迷人的颈部。通过对领高低变化、领角圆方变化、领与肩部水平夹角的变化、领面与领里的面料变化来塑造立领的变化多端，从而来描绘女性颈部的线条美。旗袍立领从无到有，从高到低的演变过程，从某种层面上反映了中国女性从束缚中寻求自由的心理历程。

（三）流畅灵动的门襟

门襟是旗袍造型布局重要的组成部分，它除了具有穿脱方便的使用功能外，在结构设计上还起到了分割和装饰作用，增加了旗袍的形式美感。门襟以传统满族旗装中的右斜襟和对襟两种基本造型为原型，在其基础上传承和创新发展，使门襟的样式丰富起来，常见的形式有：

如意襟、方襟、人字襟、琵琶襟、中长襟、直襟、曲襟等。不同样式的门襟所表达的装饰效果也是不同的，其中最具有中国传统衣襟风格的要数方襟、琵琶襟。方襟旗袍的门襟方中有圆，蕴涵了天圆地方的理念，且符合中国人含蓄、内敛的特征，同时也传承了中国传统的中庸文化思想。^[6]

（四）精致传神的盘扣

盘扣在旗袍的造型元素中可谓是点睛之笔，是极具中国传统民族手工艺特色的元素，其独特之处在于以布做扣，其源于古老“中国结”的手工绳结技艺，盘扣属于中国结中的“纽扣节”，是旗袍衣片与门襟之间的搭扣，盘扣与门襟如同旗袍的左膀右臂，相辅相成，紧紧相依。旗袍的精工细致与旗袍的简约优雅相得益彰。

旗袍中的盘扣可分为一字直扣和盘花扣两种，两者的主要区别是尾部的造型不同。一字直扣尾部呈直线型，简洁大方，较盘花扣刚毅，取材丰富，强调对称美。^[7]而旗袍中的盘花扣尾部用布条等做成各种形状，常以植物、动物、文字、几何图案为摹本，如菊花扣、葫芦扣、茉莉花扣等是从植物中获得形态，且制作时要与旗袍面料的图案相一致。鱼形扣、蝴蝶形扣、蝙蝠形扣是常见的动物图案造型，这类盘花扣具有较强的趣味性。福字扣、寿字扣、喜字扣是常见的文字图案造型，此类扣式较具有中国吉祥文化特色。由此可见，盘扣凝结了先民们的聪明智慧和传统手工艺的传承，且盘扣凸显出来的精巧与华贵无不给旗袍增添了魅力。

（五）朦胧含蓄的开衩

旗袍两侧的开衩也是其造型特征元素之一，旗袍开衩的高低是随着时代的变迁和审美的需求而发生变化的，其更多地强调了美感和协调性。^[8]开衩高低与廓形相互影响，旗袍摆线低则开衩高，摆线高则开衩低。其开衩原因主要有两个方面，一是为了行动的方便性，行走时给人以轻快、活泼之感。二是为了塑造“含蓄、朦胧、柔和、飘逸”之美，穿高开衩旗袍在行走时，腿部会若隐或现，以此来表现女性双腿的修长。旗袍在其“露”的同时，讲究“遮”而更富魅力。

三、旗袍在现代高级华服中的创新应用

（一）现代高级华服概念

《左传·定公十年》有记载，“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华”，“华夏礼服”可称之为“华服”，是指具有中华民族服饰特征的服装，代表着华夏民族精神的礼服，^[9]然而有的学者认为现今意义的华服不仅应该包含传统服饰系统内容，还应该更宽泛地吸收各

种文化的艺术元素和精神,通过对传统服饰的变异、提升、扬弃而力求反映民族与世界、传统与时尚的创新意识^[10]。

高级华服是在华服的基础上,采用高级定制的方式进行创作,讲究量身定制,是以顾客为中心,以设计师的贴合服务为重点,强调的是服装的专属感,且高级华服凝聚着设计师的原创情感、工艺师的精湛技艺,以及手工师的反复工序,是一件凝聚着文化传统和时尚魅力的艺术品。张志锋的NE·TIGEN可以当仁不让的说是高级华服的代,其华服以“礼”为魂,以“锦”为材,以“绣”为工,以“国色”为体,彰显了当代中国高级华服的博大精深与时尚魅力。除此之外还有郭培的玫瑰坊、任清君的清君华服高定等,都在用属于自己独有的方式来谱写高级华服篇章,以此来坚守民族文化和传统。

(二) 旗袍在现代高级华服中的创新表现

1. 打破常规的曲线廓形

旗袍的经典廓形为省胸收腰、上下连属一体成型,胸腰差、臀腰差明显,且胸腰臀呈S造型,比较适合人体曲线,臀围以下多呈“H”型、直筒型,这样的廓形相对来说较含蓄保守,缺少变化,并且对着装者身材要求也高,有一定的局限性。而在现代高级华服的设计中,根据着装者的体型特点进行设计,有的设计作品已打破这种传统的廓形,使廓形从单一的S型向多样性转变,已达到层次感、立体感、修饰感的统一。如上身保留旗袍贴合人体的流畅曲线样式,下裙身则运用“剪切加量”“褶皱”等西式设计方法把下裙身的H型、直筒型进行夸张化来增加下摆的长度和宽度,从而塑造不同的裙身形状,譬如鱼尾裙、百褶裙、包身裙等,以此来突出下裙身的体积感和空间感,使高级华服由“纵向空间”向“横向空间”转变,以符合现代的流行趋势和审美意趣。

除此之外,在现代高级华服设计中,衣身上仍沿用传统旗袍的前后省胸收腰结构,但是在衣身上加入了纵向横向的分割线;也有将旗袍廓形上半身做加减法处理以及运用解构主义对旗袍廓形进行创新和改良,通过打散重组、翻转组合、剪切等造型手段来塑造高级华服的多种廓形;还有将西式的半杯礼服、骨架胸衣等元素创新性地运用到旗袍造型中,这些中西合璧的完美交汇使高级华服更加显得超凡出尘,深具时尚冲击力。

2. 突破传统的紧扣领襟

立领和门襟是旗袍造型中的经典代表元素之一,也是中国传统封建思想的产物。高级华服在现代设计中,引入旗袍造型中的这两个元素,并加以创新,得到了新的外观风貌。

在领的设计中,突破了已有旗袍的立领框架,并对立领进行夸张变形,把单层领创新为多层领,通过降低领围线,将传统立领变成“V”型领、“U”型领、“Y”型领、垂领、荡领、翻领、立翻领等,甚至只保留立领的领圈,把门襟去掉,采用无肩部设计,衣身与立领之间不相连或是很少相连,以此来体现女性富有骨感美的肩部。除此之外,在领部的创新上还有一种常用的表现手法就是采用无领不对称设计,且肩部与花瓣袖、荷叶袖、两片式西装袖等造型立体的袖型相连,这样的造型露出肩部、锁骨以及颈部,将现代女性个性独立的社会及人格特质完美地表达出来。

门襟在现代高级华服设计中已抛弃传统的斜襟设计章法,如采用前襟、肩襟、甚至是无襟设计手法。但在有的华服造型设计中还保留传统胸襟元素的形式特色,只是把其当成分割线来处理,再配合立领将门襟挖空或做成水滴形、扇形、菱形等的镂空造型露出部分胸部,加大了胸前的层次感和通透感。

3. 冲破经典的遮掩开衩

传统的旗袍开衩在旗袍的两侧,且开衩位置在臀围线往下量15-20厘米,开衩通常采用滚边和镶边装饰,而在现代高级华服中,开衩的位置、高度以及装饰都不再墨守陈规,冲破传统经典,进行改良和创新,使开衩这一造型元素更富有变化。首先,开衩的位置千变万化,裙身的前后左右只要符合设计的任何位置都行。其次,开衩高度也不再是定数,可以开衩至大腿,也可以开高至腰部。再者,在开衩的装饰设计上,除了运用传统的镶滚工艺外,还有装饰盘扣、纽扣等饰物,甚至还在衩的造型上做文章,如衩的前后片采用不同面料,前裙片正常放量,而后裙片则加入褶裥量,以此来增加下裙身的空间感和设计感。

除此之外,衩的形状也发生了变化,有的设计已摒弃传统的直线开衩,而是采用有形态感的曲线造型,衩与装饰巧妙地结合在一起,也有将门襟与开衩合二为一的设计,即门襟最后一粒扣位到腰节处,前身左右衣片自然打开,与衩的功能相似,且搭配方式也有所改变,外裙片内映入眼帘的不是纤纤玉腿,而是打底裤或打底裙。

4. 不拘泥“布”的盘扣

精致的盘扣是旗袍造型中的点睛之笔,现代高级华服在继承这一特色的同时也做到了创新,盘扣的材质不再仅仅是“布”,在套头的立领华服中,盘扣的功能性被淡化,精致的施华洛世奇水晶或珠宝取代盘扣,但是其装饰功能没有被削弱,如先前一样锦上添花。在具有

南宋霞帔坠子造物思想与寓意研究

◆ 于奇赫

摘要：霞帔是宋代礼服的组成部分，是命妇身份的一种象征，在南宋时期颇为流行。本文以考古发现的南宋霞帔坠子为研究对象，从实用、装饰与祈愿三个角度，结合墓主人的身份背景，去探讨南宋霞帔坠子造物思想与寓意。南宋霞帔坠子逐渐从一个实用的女性饰品转变为一个身份象征的符号，由上流社会逐渐走向民间社会，反映了南宋民间妇女对于上流社会生活的渴望。命妇的升官、爱情与忠贞都反映在了霞帔坠子上，是南宋祈愿功能最为明显的一件饰物。

关键词：霞帔坠子 南宋命妇 造物思想 祈愿功能

中图分类号：J0 **文献标识码：**A

北宋之后，中国版图上形成了南宋与金、辽、大理、西夏和吐蕃等少数民族政权对峙的局面。由于南宋朝廷十分重视军事防御，采取了正确的战略方针，加强了军队建设，所以使得南宋政权存在了百年之久，长江流域及其以南的广大地区的社会经济免受破坏，成为中国历史上经济、科技、对外贸易发展程度较高的一个王朝。虽然王朝外部面临着持续的军事威胁，但是内部的人民却享受着较为安稳的生活。这一时期的女性饰品制作精美、材质精良、种类繁多，反映了南宋时期制造业高度的商品化和社会化。这一时期以金、银、玉石等各类材质的簪、钗、环、镯、

钏、栳背及各种动物形饰品，成为南宋妇女生活中的常见之物。在南宋墓葬中发现的女性饰品，有一类形如滴珠形、穿孔并附有圆环的饰品，以前被认为是香薰类饰品，后经研究被正名为帔坠。帔坠是用于系在妇女的服饰——帔下方的坠饰，帔字的本义指的是披肩，在南北朝之后也被用来指披巾。宋代以后，披帛逐渐演变成礼服的组成部分，叫作“霞帔”。霞帔制作考究，修有精美的纹饰，在穿戴时从领后绕至胸前，下端所系之物即是霞帔坠子。关于霞帔坠子的历史演变，孙机在《中国古舆服论丛》一书中有细致的考证，⁽¹⁾ 这里不多赘述。

(接左页) 门襟设计的华服中，盘扣的取材更是包罗万象，非织物材料也可以用来制作盘扣。例如，金属材质、塑料材质、树脂材质、玉石器等，这些都能表现出与众不同的光泽和质感，给现代高级华服添光加彩。

结 语

旗袍作为中国的一种传统服饰，是经过长时期的沉淀和演变所成，是最具中国传统特色、最具民族代表性和最能表现东方女性美的经典服饰。而高级华服代表着华夏民族精神，这种民族精神是可以让全世界都感受到的。我们设计的华服要想屹立于世界之林，就必须挖掘本民族的精华，而旗袍这一“东方奇葩”不仅仅是一种“服饰”，而是一种符号、一种标志和一种象征，将其造型中的廓形、立领、门襟、开衩、盘扣这些元素创新性的运用到现代高级华服中则更能彰显民族精神和民族文化。

冯云玲，女，河北美术学院服装学院教师、硕士研究生。

注 释：

- (1) 滕鹏：《旗袍的文化意蕴与审美特征》，山东大学2008年硕士学位论文。
- (2) 《辞海》（第五版），上海辞书出版社1999年版，第1552页。
- (3) 袁杰英：《中国旗袍》，中国纺织出版社2000年版，第32页。
- (4) 冯泽民、刘海清：《中西服装发展史》，中国纺织出版社2008年版，第177页。
- (5) 金宏达、于青：《张爱玲文集》，安徽文艺出版社1996年版，第30页。
- (6) 万菁：《旗袍元素在现代礼服设计中的运用与研究》，湖南师范大学2013年硕士学位论文。
- (7) 周楠：《中式传统盘扣及其与传统服装的关系研究》，北京服装学院2014年硕士学位论文。
- (8) 陈慧君：《旗袍之美在服饰文化中的体现与运用》，湖南师范大学2008年硕士学位论文。
- (9) 冯悦：《当代华服设计谈》，载《贵州大学学报·艺术版》2002年第4期，第53页。
- (10) 潘健华：《论华服文化的深层结构》，载《上海戏剧学院学报》2002年第4期，第33至38页。