

旗袍的近现代演进

从身体美到性感美

THE AESTHETICS OF BODY SHAPE

人类对于身体的自觉，赋予了身体不同的文化意味。
“性感美”应当成为包括当代旗袍在内的服饰艺术的核心价值诉求。

文 / 江汝南 (五邑大学纺织服装系)

几个月前，由多家大型中文网站发起了“寻找中国100元素”的网络投票活动，结果旗袍位列第62位。这足见其在五千年中国文化中的份量，尤其是在中国服饰文化中的符号性地位。

现代旗袍

一般意义上的旗袍，在服装史中是指现代旗袍（又称民国旗袍或改良旗袍）。它是中国传统服装的西化变异，起始于1925年上海的女学生群体。当时，受西风东进的影响，上海女性在满清旗装的基础上，借鉴西洋女装的时尚元素，形成了一种既符合东方女性气质特征又具有明显时代意义的新式女装。1927年后，现代旗袍风靡全国。20世纪30-40年代达到其设计、制作、传播的巅峰时期。

产生背景

回顾历史，1912年中华民国成立后，宣布废除满俗服饰，男子限期剪辫，妇女禁止缠足，发布《服制草案》：“各国的好处，样样收来效法；把自己的不好处，件件设法改革。”这就自然形成了自民国伊始的中西服装并行的局面，为接下来的中西服饰交流打下了良好的政治基础。

著名作家张爱玲在其被后人称作“服装的近代史”的《更衣记》（写于1943年）一书中这样描写到：“时装的日新月异并不一定表现活泼的精神与新颖的思想。恰巧相反，它可以代表呆滞；由于其他活动范围内的失败，所有的创造力都流入衣服的区域里去，在政治混乱期间，人们没有能力改良，他们只能创造贴身的环境——那就是衣服，我们个人住在个人的衣服里”。

在当时内有军阀混战外有日寇入侵的动荡时局下，30、40年代的“孤岛”上海，工商经济虽有一定的发展，但社会上的富有与贫穷，摩登与土气，奢华与素朴纷然

杂陈，文化上的现代主义，左翼美术运动，《礼拜六》派缤纷杂处。旗袍的改良设计居然成为人们打发时光，排解茫然与无奈的一种寄托方式。但这种服装与社会思潮的奇怪关系却反而成就了现代旗袍一段最为辉煌的中国女装发展史。可见，旧中国的社会深层变革为现代旗袍的发展提供了良好的机遇。

主要特征

现代旗袍的主要特征为：向右侧捻襟，立领，盘扣，下摆两侧开衩，单片衣料，贴身设计，衣身连袖的平面裁剪等。但这些元素不一定同时出现在同一件旗袍上，无襟，无领或不开衩的旗袍也时常出现。现代旗袍借鉴吸收了当时的西方服装造型、工艺、结构技术，在领、袖处采用西式的处理，如：混合西式翻领，荷叶袖于一身，发明了左右开襟的双襟，加入西式服装的胸省和腰省工艺，运用垫肩、拉链等西方辅料，综合应用镂空、花边、珠片等多种装饰手法。这一时期，旗袍制作技术已经成熟定型，以后的变化也只不过发生在长短、宽窄、高领低领和开衩位置等细节方面。

现代旗袍造型纤长，与同期欧洲流行的女装廓形相吻合，旗袍裙摆的位置高低也与同期欧洲流行女装的摆线位置同步，呈现出中西合璧的特色。此外，现代旗袍能与西式外套进行搭配，进而能与披肩、皮鞋等多种现代服饰进行组合，使得现代旗袍在不同场合都能够焕发出异样的光彩。多样化的设计风格及多效能的搭穿组合，说明现代旗袍已经有能力进入当时的国际时装行列，中国服装业也由此走上了工业化、现代化和国际化的道路。

文化意义

现代旗袍，不仅仅是对沿袭数千年的封建服饰形式体制的大胆变革，更是对“天不变，道亦不变”的封建保守

主义的彻底颠覆,有着深深的人本主义关怀印记,兼具浓厚的妇女解放意识。在当时来说,对身体、服装和美的认识都达到了一个新的层次。这种“开创性”意味,并非出于偶然,对西方近代的“人权说”、“生物进化论”思想的接收吸纳是其形成的两大基石。

从身体美学的角度看,现代旗袍风行的过程,是中国女性挖掘和弘扬身体美的过程。身体,是美的容器,女性那富有灵性和曲线的躯体集合了太多的审美元素。在中国语汇中,亭亭玉立、步步生莲、婀娜多姿、仪态万方……玉颈、冰肌、丰胸、柳腰……举不胜举。透过现代旗袍,中国女性传承并发扬着这种东方式的身体审美文化。

后现代女性主义批评家朱迪斯·巴特勒认为:人的性别角色和性别特征是靠性表现来决定的,服装和举止都是表现的道具。社会既固定了性歧视的场景,也规定了男女角色的模式,因此,破除男权制度最有效的办法是“男女混装(cross dressing)”。这一见解为我国上世纪60-70年代特殊历史时期大规模的男女混装实践,提供了一个很好的理论注脚。那一阶段,是中国女性服饰完全进入到“无性化”的性别盲点时期,在这个进程中,现代旗袍的历史使命戛然而止。

当代旗袍

浴火重生

上世纪80年代,处于改革开放初期的国人们还在恶补高跟鞋、迷你裙、喇叭裤、蛤蟆镜、爆炸头,这些世界服饰时尚的时候,西方的时装设计师就已经开始尝试着将中国旗袍的元素运用在高级时装当中了。从外国设计师不断吸取中国营养的事实中,我们看到了五千年中国服饰文化的世界价值。

1997年,当著名影星妮可·基德曼穿着Dior设计的鹅黄绣花旗袍踏上奥斯卡颁奖礼的红地毯时,“当代旗袍”宣告浴火重生。

2001年10月21日,亚太经济组织(APEC)领导人非正式会议在上海举行。随着身穿中式对襟唐装的各成员国领导人的闪亮登场,一场中国服饰旋风正式刮向全球。

当代旗袍,不仅继承了现代旗袍款式造型、面料色彩、工艺结构的精髓,同时还吸收了当代西方服饰理论与实践的优秀成果。在造型上更注重人体的雕塑空间感、高雅的文化品位感,无论古典还是前卫,其意味都讲究十足表现:面料外观肌理要求富有视觉冲击力,图案纹样要求富有时尚性和时代性,强调绿色环保与高科技的融合。并且,多角度地利用色彩的象征性来多层次地营造色彩的神秘感。综合运用刺绣、缂线、织锦、编结、蕾丝、饰缝、穗饰、贴边、流苏、镶嵌、缂边、熨烫、手工印染及面料二次再造等手工缝制工艺和手工装饰工艺,以之传递

设计思想和民族风情。在旗袍的外观式样上,无论是中国式的纵向绵延、流畅、飘逸、修长、气韵、含蓄的感觉,还是西方式的横向轮廓、重叠、夸张、放射、节奏、直白的表现,多采用立体裁剪的方法来刻画形体之美。可以说,当代旗袍就是中国的高级时装。

发展方向

各种具有性感特征的元素能否恰当地运用到当代旗袍上,是对其发展的重大考验,而这实际上是一个如何认识身体美与性感美的问题。性感,是时下使用频率极高的时尚名词和关键词,被广泛地运用于文学、艺术、娱乐等各个领域。它的出现,是社会进步和对人性美不断追求的必然趋势,也是打碎性禁锢的返璞归真。性感,是指一个人在生理、体型、气质、服饰上所具备的性征压群的美感。通俗地说,性感就是魅力在后现代意义上的直白说法。性感美不仅来自一个人外在形体的健康呈现,也来自一个人内在气质的真实散发,是对身体文化的一种新的阐释。而利用服饰来塑造和欣赏性感美,是对身体文化的一种新的提升。

现代研究者的实验证明,人的感觉印象70%来自眼睛,14%来自耳朵,9%来自其他感官。视觉化传播似乎比语言更易懂、更快捷、更有效。中国传统图案以其特有的可视性、可读性、装饰性、传导性,在表现服饰个性和着装情感层面上独领风骚。它的寄情寓意功能是表达服饰情感的强大武器,可以起到引导个性文化发展的作用,而此点也是最令西方服装设计师向往的中国文化精髓之一。

当代旗袍集中国服饰图案之大成,其情感表达极具特色。一是对中国传统服饰图案的继承与发展,能够将古典与时尚有机结合;二是注重表达具有国际通用性的各民族情感;三是在数码技术的支持下,创造了一大批反映当今中国时代风貌的服饰图案。

总之,以情感为纽带,塑造性感美,这就是当代旗袍的发展方向。

结语

就目前看来,中西方文化出现某种互动式的交叉趋势,文化认同日趋国际化,在吸收、排斥、兼容等一系列过程中,正在逐步形成一种新型的特色文化。这是一幅多种文化观念兴起、多种消费需求并存、多种服饰风格纷呈的人文景观。

作为中国服装旗帜的当代旗袍,完全可以做到利用当前中国经济快速发展、中国文化广泛辐射的有利时机,在政府主导与民众支持的情况下,用自己独特的服饰文化魅力引领全球时尚。我们期待着这一天的早日到来!