

文章编号: 1673-3851 (2007) 02-0155-05

旗袍的造型演变与结构设计变化研究

陈荣富, 陈蔚如

(浙江理工大学服装学院, 杭州 310018)

摘 要: 通过对不同时期的旗袍造型特点变化和不同时期的结构设计特点变化的比较和分析, 论述了中国旗袍经历了从平面造型、直线裁剪到立体造型、曲线裁剪和以强调女性形体美为主流的演变过程。在此基础上论述了其长盛不衰和永保旺盛生命力的原因以及预测未来旗袍结构设计的发展趋势。

关键词: 旗袍; 造型; 结构设计; 平面裁剪; 立体裁剪

中图分类号: TS941. 717. 87 **文献标识码:** A

0 引 言

在中国五千年服装文化史中, 旗袍是多个时代民族文化的结晶, 作为中华民族服饰的代表之作, 是中国女性的骄傲。从历史长河看, 旗袍在古代经历了漫长的宽衣文化阶段, 20 世纪后中西方服饰文化的相互碰撞与交流使古代宽衣文化逐渐向窄衣文化转变。因此, 旗袍的造型也从平面造型、直线裁剪、强调工艺修饰为特色向以立体造型、曲线裁剪和表现形体美为主流的方向发展。中国旗袍具体造型可分为原始旗袍、改良旗袍、现代旗袍、时装民族化旗袍。她体现了不同历史时期人们的审美追求和对美好生活的向往。比较、研究其不同时期的旗袍造型变化和结构设计变化与特点, 对如何保存、弘扬本民族传统文化, 深入了解中国服饰文化, 更好地理解“民族的就是世界的”和把握世界服饰文化的发展趋势, 提高、创新中国女装造型设计及结构设计等具有一定的现实意义和借鉴作用。

1 不同时期的旗袍造型特点与变化

1.1 原始旗袍造型

旗袍是中国古老服饰传统的一个重要组成部分, 原为清朝满族妇女所穿用的一种服装。原始旗袍造型 (如图 1) 可分为两个阶段: 清代初期, 因受经济尚不发达的客观条件的限制, 旗袍风格朴素、形制严格, 造型较为窄长紧身, 袖口也较小, 装饰简单, 适合骑射渔猎活动和便于日常的生活劳作, 在领口、袖口、下摆处滚边只是为了保护衣服磨损, 衣襟采用右衽; 随着满汉入关后, 民族文化在不知不觉中融合, 满族的旗袍受到汉族服饰的影响, 逐渐变得宽阔肥大, 装饰也日趋繁复。清代后期, 旗袍和汉族服饰进一步融合, 风格上有了很大的改观。满族女子的旗袍, 造型上呈平面型, 外轮廓呈长方形, 袖口平直而宽大, 衣服上下不取腰身, 宽大平直, 造型线条硬朗, 衣长掩足, 初时无领, 只戴领悦, 或领子较低, 后逐渐加高, 后来出现了元宝领、大挽袖等

图 1 原始清代旗袍造型

造型,另一方面衣上注重修饰,绣满各色花纹,领、袖、襟、裙摆都施有多重宽阔的花边,各色缘边。形成了“十八镶”之类的装饰。从开始造型极为宽大,后来腰身逐渐变小,成为近代旗袍的原型(见图1),材料的选用以丝绸为主。

民国旗袍从诞生之日起,就有着旺盛的生命力,并总在不断的变化之中,刚诞生的民国旗袍明显地带有旗女之袍的痕迹,袍身宽松,略显倒大形(而减少了以前那些繁复的镶嵌滚绣工艺),至多在袖口和下摆处镶一二道窄窄的花边,两侧开衩的运用,使平面性很强的服装具有了一定的运动机能性,没多久,旗袍的袍身逐渐变得合体,大袖开始缩小,下摆逐日向上提升。

1.2 20世纪30年代的旗袍造型

30年代,在款式上经过改良的旗袍已广为普及,这是在传统的基础上,广泛吸取了同时期欧美服饰的女装特点,成为一种中西合璧的服装样式。20世纪30年代初期,上海流行短旗袍,女士小姐不仅露出小腿,甚至露出膝盖。这一时期旗袍的特点是,在20年代旗袍的基础上,吸取了30年代西方女装趋向女性味的特色,使其造型更紧身修长,“倒大袖”(喇叭袖)逐渐消失。30年代中期,长度逐渐加长,旗袍长得能盖住脚面,若不穿高跟鞋就无法行走,人们称之为扫地旗袍。为了便于行走,两边开设高衩,而腰身更紧绷贴体,较好地显示女性体型的曲线美。30年代末,旗袍的造型开始西化,不仅采用胸省,而且还运用绗袖和垫肩工艺,逐渐进入了立体造型的时代。

总之,30年代是中国旗袍发展的全盛时期,旗袍造型变化多端,领子由低到高、从有到无,袖子忽长忽短、或留或去。此时,高领短袖的长旗袍是最具代表性(如图2),它所拥有含蓄的性感是任何长裙、短裙都无法企及的,高高的开衩,随着裙衩的忽开忽合,大腿时隐时现造就一种朦胧的意境;长长的裙裾为人们留下了想象的空间,这种含蓄的美胜过浓妆艳抹或袒胸露背,具有一种不可言传的视觉冲击力。可以说,30年代富有机能性的西方窄衣文化使中国旗袍形式美获得发展和延伸。特别是当时的上海,不仅在经济和文化领域占有重要地位,也是旧中国的服装中心,许多当年电影明星如周璇、胡蝶、阮玲玉等都对旗袍情有独钟,起到了推波助澜的作用。

1.3 20世纪40~70年代的旗袍造型

40年代由于日寇发动侵略,使中国处于战时的经济萧条时期,同时妇女在社会生活中扮演着日益重要的角色,妇女的社会活动增多。此时要求服装的样式更为简洁,所以旗袍的衣长和袖长都有不同程度的缩短,腰身也更为合体。炎夏季节,袖长短至肩下3~6 cm,甚至把袖子取消,使用低领并尽可能省去了各种装饰,女性暴露的程度有所扩大。这时的旗袍在简洁、质朴的同时,在造型上更加西化。女装袖和拉链的普遍使用,面料多采用条格等。

新中国成立后,其造型较40年代更加简洁大方,实用美观。

六七十年代旗袍作为“破四旧”和小资产情调的典型成为服饰异端,出现了断层。随着“文化大革命”的到来,旗袍也被视作“封、资、修”的产物而批判。

但是无论怎样,从30年代中期至70年代初,旗袍已成为我国城市、乡村知识女性最受欢迎,最普遍的服装。改良后的旗袍依然保持了颈、胸部的严密包覆,这与中国人含蓄内在的性格相吻合,而整体造型的合体改观和腿部的开衩却体现出人们要求表现个性,突破自我的心理。

改良后的旗袍,适体收腰,对女人身材的要求不断提高(如图3),如胸部不能过于丰满,但也不能太扁平,臀部不能过于宽大或瘪窄,腰部须细,腹部应是平平,还有大小腿要美。旗袍从清时的严冷方正、呆板平直,经过多次改良,到现在已变得非常讲究曲线美。如张曼玉在《花样年华》中所穿着的各款旗袍,真可谓是娇柔妩媚、风流时髦、千姿百态、分外妖娆。

万方数据

图2 30年代旗袍造型之一

图3 40~70年代的旗袍造型

1.4 20世纪80年代及现代旗袍造型

经历了特殊的历史阶段后的80年代,经济和文化的发展带来更多西方文化的色彩,旗袍重获新生。改革开放之后,中国发生了巨大的变化,旗袍在保持中国传统文化内涵的同时,大量吸收了西方立体造型的观念和构成方法,融合演变出东西合璧的现代旗袍。它不单注重形式美,更注重人体的固有结构,体现了以人体为本的着衣观念。因此,现代旗袍蕴含着东西方服饰风格的双重特点。现代旗袍虽然还保留传统的滚边、镶边、盘扣等装饰,但决不是简单的重复和形式上的相像,而是具有强烈的民族性、时代感(见图4)。她通过对面料肌理的独特处理、出人意料的色彩搭配和不合常规的结构方式、不同凡响的设计理念以现代的形式予以新的内涵和组合、诠释。对“民族的就是世界的”作了高度的概括。现代旗袍那简洁、自然、流畅、明快的线条造型,最能表现中国女性高贵、典雅、宁静、含蓄的内在美,真可谓是风情万种、仪态万方。

图4 80年代及现代旗袍造型

2 不同时期旗袍的结构设计特点与变化

2.1 原始旗袍平面裁剪的结构设计

原始旗袍造型特点是平面的、抽象的、写意性的,如同传统的中国画一样,造型不是注重三维空间的立体表现,而是注重衣服这个遮盖工具的表面象征意义和视觉效果。传统的旗袍造型符合中国古代服装的总特点:平静、和谐、平稳而单纯,其线条平直,手臂平伸后与身体的直线形成垂直交叉,宽松和流畅,锋芒不露。

在构成上是属直线裁剪,基本上是一个平面结构,其特点:继续沿用直线裁剪,采用前后衣身、衣袖相连服装的整体造型。平直不收腰身,采用大襟右衽的结构,有的采用无领形式,以具有装饰性功能的盘扣作为固定方式,裙摆左右两侧开衩。其构成方法主要是通过直接测量、定寸或凭借经验来绘制裁剪图(如图5),参考规格:号型160/84,衣长124 cm,胸围96~100 cm,袖长70 cm,袖口15~19 cm。又因无省无腰,胸腰围较宽松,只有在与人体接触过程中才能表现出人体的外形,这种结构对人体的外形并未得以体现,所以一旦穿在身上腋下部位会堆满衣褶,但这一结构所具备的则是一种若隐若现,摇曳生姿的美感。

2.2 20世纪30年代改良旗袍半平面裁剪的结构设计

从20世纪初开始旗袍逐渐吸收了一些西式裁剪方法,新式旗袍应运而生,其特点是腰身较宽松,直线裁剪,长度到脚面或小腿,袖口宽大多变,并做滚边镶边。30年代初,旗袍袖口逐渐缩小,长度至膝盖下,腰身开始合体,从此,直观暴露的审美观逐渐取代了传统含蓄隐晦的审美意识。其裁片前后中心,肩缝仍然是连裁,如果是长袖旗袍,则下半部分是断裁的;其胸围、腰围、臀围放松量相对宽松,腋下取一胸省,腰部相对自然宽松,两侧开衩,领高适中(如图6),参考规格:号型160/84,衣长110 cm,胸围96 cm,腰围82 cm,臀围104 cm,袖长70 cm,袖口14 cm,领围37 cm。制图主要难点是其袖笼深,采用定数或通过胸围的比例计算,如胸围的 $\frac{2}{10}$ 计算挂肩的长度。

2.3 20世纪40~70年代旗袍平面和立体相结合裁剪的结构设计

这一时期旗袍造型已开始渐

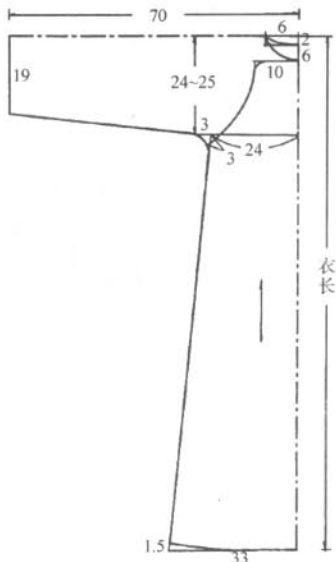

图5 原始旗袍平面直线结构设计

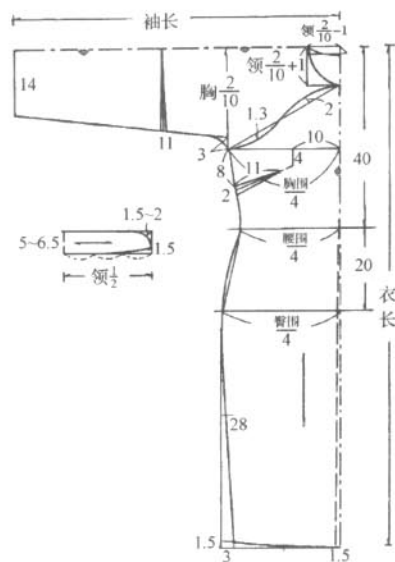

图6 30年代旗袍结构设计

相同);

d)袖片构成采用袖笼弧长的计算方法,首先分别测量出前、后袖笼弧长 AH,然后选择适中袖山高形式, $AH/4 + 2.5\text{ cm}$ (原型袖山高),然后分别通过前、后袖笼弧长 AH 画出前后袖宽,保证了袖笼与袖山弧线的良好配合。

3 结 语

纵观旗袍造型的演变、发展,可以看到,随着旗袍造型的一次次演变,作为服装造型设计与工艺之间的桥梁和手段,结构设计也在不断地变换。从平面到立体,从直线到曲线,从以衣为本到以人为本,从宽松到紧身的形制不停地变换,而每一次变化都代表了每一个特定历史背景时期的文化审美倾向、时代精神及社会生产力与技术水平。

旗袍的造型从平面造型、直线裁剪、强调工艺修饰为特色向以立体造型、曲线裁剪和表现形体美为主流的方面发展。经过不同年代的一次又一次改革后,旗袍造型与人体更加紧密结合,自然流畅、简洁和充分展现女性胴体的曲线美和多元化的美。

旗袍的外形构成不仅符合中国人的衣着要求和审美情趣,既体现中国传统文化历史,又具有现代的形式美感,可以说,旗袍是对中国传统服饰艺术的概括,也为众多服装设计师提供了取之不尽的灵感源泉。

可以深信未来的旗袍造型将更加注重服装的立体造型和衬托人体曲线美与表现个性、气质。立体裁剪与平面原型裁剪相结合及通过试样修正的结构设计方法将是未来旗袍结构设计的主流。

参考文献:

[1] 中央工艺美术学院服装研究班. 服装造型工艺基础[M]. 北京: 轻工业出版社, 1980: 224 – 226.

[2] 郑 嵘. 旗袍传统工艺与现代设计[M]. 北京: 中国纺织出版社, 1999:8 – 13; 121 – 123; 174 – 175.

[3] 藏迎春. 中西方女装造型比较[M]. 北京: 轻工业出版社, 2001: 8;53 – 57;119;133.

[4] 戴云云. 飘逝的罗裙[M]. 上海: 上海画报出版社, 2002: 94 – 98.

Study on Silhouette Evolution and Construction
Design Change of Qipao

CHEN Rong-fu, CHEN Wei-ru
(College of Fashion, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: This paper compares, analyzes and studies Silhouette characters and construction design characters of Qipao in different times. The authors have explained China’s Qipao’ s evolution process from planar silhouette, linear cutting, three-dimensional silhouette and curvilinear cutting, as well as women’s figure beauty. The paper discusses why Qipao has been evergreen and her development trend of construction design.

Key words: Qipao; Silhouette; Construction design; Plane cutting; Draping

(责任编辑: 张祖尧)