[文章编号]1009-3729(2013)04-0109-04

西方服饰文化对旗袍造型发展的影响

魏玉龙

(郑州轻工业学院 艺术设计学院, 河南 郑州 450002)

[摘 要]旗袍是中国近代妇女的主要服装款式之一。随着中西方文化的交流融合,其造型也在为适应现代生活而不断发展变化。受西方服饰文化风格的影响,旗袍款式经历了改良、中西合璧、简化实用以及与现代女装融合4个时期。研究旗袍造型演变历程使我们认识到,文化背景影响服装造型趋势,东西方文化交融推动了我国服装业的发展。

[关键词]旗袍;西方服饰文化;文化融合
[中图分类号]TS941.11 [文献标志码]A [DOI]10.3969/j.issn.1009-3729.2013.04.021

旗袍是我国的一种典型民族服装,它本是满族妇女服装,后来随着民族融合,汉族妇女也模仿穿着,并在原有基础上推陈出新,不断改进,演变成近现代中国妇女的主要服装类别。

20世纪以来,西方服饰观念流行,大大冲击和丰富了中国传统民族服饰文化,使中国女装造型开始向重视功能性和个性化的方向发展。在吸收西方女装立体造型的观念后,旗袍在裁剪方法、工艺细节方面有了较大突破,强调女性人体曲线,从平面造型转向立体造型,从而衬托出女性自然优美的体态。

本文在总结旗袍各个时期造型变化的基础上,探讨西方服饰文化对旗袍造型的影响及现代启示。

一、近代旗袍服饰特点

1.1920年代旗袍改良并成为流行女装款式

20世纪初的清末旗袍比较宽松、轮廓平直,依然延续袖长过手的"大挽袖",在袖里的下半截彩绣有与袖面色彩不同的繁复纹样并翻折出来彰显隆重;领、襟、下摆等处有精致的镶边,长度大约到踝关节之上或者小腿中部,给人严冷方正的感觉,与现代女装的简约风格大相径庭。[1]

1920年代初,随着中西方贸易和交流日渐频繁,西方国家的纺织品大量涌入中国市场,同时将西方的服饰观念也带入中国。代表巴黎风貌的纤细造型、低腰线、短裙长等新的审美观,开始在中国女装上有所体现,新式旗袍逐渐流行。伴随西方思想文化、道德观和价值观对中国人的影响,女性不再用厚厚的层叠布幛包裹、束缚身体。这一时期的新式旗袍腰身较宽松、直线裁剪,长度缩短到脚面或露出小腿,袖跟较小、袖口宽松,袖子短到肘部或露出手腕,整体呈现为喇叭型。下摆和袖子缩短是20年代旗袍造型的显著特点,标志着女性开始将适度露肤视作人体美。由于穿着旗袍非常流行,女性常着套穿来应对四季变化,单袍、棉袍、罩袍都可以套穿,并能与多种外衣搭配。

1920年代末,旗袍不仅开始收腰、袖口缩小,而且受欧美短裙流行潮流的影响,下摆线也短至膝盖以下,在衣服边缘简单地以丝绦滚边,立领上也有一至三道丝绦装饰,风格轻松活泼。女学生的旗袍袖长不过肘,袖式为"倒大袖"(喇叭袖),裙长刚刚及膝,优美的腿部线条成为新的视觉中心。许多摩登女性喜欢穿腰身合体并在袖口装有西式袖克夫的旗袍,搭配高跟鞋和丝袜,西方直观、暴露的审美观逐渐在旗袍造型上得以体现。[2]

2.1930年代旗袍具有中西合璧的造型特点

进入1930年代后,西风渐强,改良的旗袍广为普及,旗袍进入鼎盛发展时期。当时的上海被誉为"东方巴黎",是全国乃至亚洲的时装中心,欧洲服

[收稿日期]2013-03-10

[作者简介]魏玉龙(1976—),女,河南省郑州市人,郑州轻工业学院讲师,硕士,主要研究方向:服装艺术设计。

万方数据

饰的最新款式隔三四个月就会流行起来。大量服饰杂志用文字、图画、照片等方式宣传西方服饰文化和流行资讯,加上新面料的织造和引进,各种服装表演、服装陈列展览以及媒体围绕西方的生活方式、思想观念展开的公开讨论,使女性竞相效仿西方女性的流行装扮。1930年代欧洲流行服装趋向收腰和女性化,旗袍吸收其特点,紧身合体,突出胸部和臀部的曲线,袖口与肩膀变窄。纤细修长的旗袍造型更加符合精致玲珑的理想形象,以前那种清新的青年女学生式的倒大袖和平直的腰身完全消失。[3]旗袍从传统向现代的过渡,既适应了现代工业文明生活方式对服装功能性的要求,又适应了从传统农业文明中蜕变而来的东方民族的着衣习惯和心理依赖,成为海派文化风格的典型服饰。

1930年代初期,旗袍长度缩短至膝盖,后来长度逐渐增长。为了行走方便,在旗袍两侧开高叉、甚至在前后开叉,同时腰部收紧,充分显示女性凹凸有致的曲线美。1930年代末,旗袍造型在简单模仿西方流行服装的基础上,吸收其裁剪技术的精华并融会贯通,不仅有腰省、肩省、领省,还运用了绱袖和垫肩工艺。局部细节的设计更加变化多端,在流行高领的时候,即便是炎热的夏季,面料柔软的旗袍也要配及耳高的硬领,且越高越时髦;接下来又流行低领,越低越时尚,甚至低到无领的程度。袖子的变化也是忽长忽短,甚至一度取消了袖子,使旗袍更加轻便、合体。

1932年以后,旗袍下摆逐渐趋长,长及脚踝或小腿下部,须穿高跟鞋才能行走。由于极度贴体,为了方便行走,下摆必须开衩,这也成了现代改良旗袍的重要标志。1933年,旗袍从低衩、无衩又演变成高衩。随着向西方学习的不断深入,人们对旗袍造型进行了不计其数的改革。在一些大都市里,如上海滩,摩登女郎、交际名媛、电影明星等,更是在旗袍的款式上刻意标新立异,大大促进了它的变化和发展。交际花唐瑛等人在上海创办的云裳时装公司在这方面就起了很大的作用。

相比海派旗袍的时尚,北方地区的京派旗袍继承了传统旗袍的文化特征:衣长及膝;袖长及肘。即使冬天穿的棉旗袍也保持衣身宽松,袖仅到肘部,露出一段手腕,这与北京厚重的文化积淀和政治氛围关系密切。

总结这一时期旗袍的特点,主要有:(1)胸省、腰省的运用,充分反映了旗袍受西方服饰文化的影响,造型从平面向立体演化,突出女性的优美体态。(2)第一次出现肩缝和装袖,使旗袍更加合体。(3)旗袍在接受西方服饰文化影响的同时仍保留自己的传统特点,造型严谨,呈封闭式的整体廓型,突出中国传统女性的保守和矜持。

1930年代的旗袍既保留了中国平面式的审美精华,又结合了西方立体塑型的技艺。旗袍在当时不仅是人们日常的便服,也是政府规定的外交活动中的礼服,几乎成了中国妇女的标准服装。从大家闺秀到学生、工人、家庭妇女都非常喜欢穿着。可以说,这时的旗袍造型成熟完美,堪称经典。

3.20世纪四五十年代旗袍造型趋向简洁实用

进入1940年代,旗袍已经成为中国女性的主要服装,形成近乎一统天下的局面。抗战时期,出于经济和方便活动的考虑,旗袍大部分采用国产棉布或者普通毛蓝布,整体风格也趋于简洁。衣身宽松适度,缩短了旗袍的下摆,长及腓部,简化了许多华丽的细节装饰。旗袍领子趋低,或使用可以拆卸的领衬代替,仅保留领子上盘扣的精巧,显得有些仓促与简陋。夏季,袖子愈来愈短,甚至变成无袖,斜襟和双开襟旗袍比较流行。1940年代的旗袍造型与当时的国际流行趋势同步,做的都是减法设计,这种风格一直持续到战后。

新中国成立后,经济有了较快的恢复和发展,生活条件逐渐改善,服饰与1940年代相比要实用、单调些。但从一些文学作品中我们依然能够窥见旗袍之美:

> 黑缎暗团花的旗袍,领口和袖口镶有极为漂亮的两道绦子。绦子上,绣的是花鸟蜂蝶图案。那精细绣工所描绘的蝶舞花丛,把生命的旺盛与春天的活泼都从袖口、领边流泻出来。脚上的一双绣花鞋,也是五色焕烂。我上下打量老人这身近乎是艺术品的服装……

这位穿着"近乎是艺术品"旗袍的老人,是1950年代中国"最后的贵族"——康有为的次女康同璧。她的旗袍显然是1940年代的作品,足以代表1940年代上流社会女性衣着的最高水平。[4]

随后,旗袍、高跟鞋在社会主义改造中暂时退出了主流服装的舞台。

这种源于古代蒙古游牧民族女性的袍服,至清代满族得以承袭。后来受到西方女装曲线造型的影响,经1920—1930年代改革后,旗袍造型更加贴合人体,且活动自如,适合我国女性的体态特征。它不需要口袋、带袢等附件,造型简洁,用料节省,做工精致。旗袍所用面料广泛,丝、纱、绉、绸、缎、呢、棉布都可以,且根据季节可以制作成单、夹、裘等。局部

万方数据

细节的设计也有多种变化,可以是高领、低领、西式翻领、一字型平领、方领、圆领、V形领等;袖子可宽可窄,窄可束臂、长可过手、短可无袖,甚至能够做成背心式、背带式;下摆可以是直角、圆角,还可以加飞边作装饰;既可以刺绣钉珠当作社交场合的礼服,也可以朴素简单当作日常服装穿着。[5]

旗袍的美在于其造型的流畅舒展,让人穿着舒适。1940—1950年代的旗袍与传统完全遮盖式的保守款式不同,但与西方对于女性人体的极度夸张也不相同。发展变化后的旗袍融入了西方剪裁和现代审美。其一,当时的旗袍在造型、装饰工艺、裁剪技术上更加西化,如熨烫归拔配合加强收胸腰省的余量,强调身材曲线;结构上既有传统的连袖,也采用西式装袖,装袖款式令女性肩型挺括,在1940年代风靡一时;甚至西式的垫肩也被引入到旗袍中,称为"美人肩",亦中亦西的局部设计使传统旗袍的轮廓有了很大突破。其二,将传统旗袍的盘扣换成了来自西方的拉链或按扣,这种改变让旗袍有了追随时代的痕迹,而且在审美、工艺方面更多地融入了西方服饰的元素。其三,旗袍的用料除了使用传统的丝绸、印花布、锦缎、香云纱等,还开始使用西方进口的时装面料,如提花丝绒、洋绢、洋布、蕾丝。用进口蕾丝镂空面料配以真丝薄料衬裙的旗袍,明显借鉴了西方礼服的设计,受到上层女性的喜爱。

二、现代旗袍服饰特点

1950—1960年代,"四清"、"文革"等一系列政治运动使女装变得男性化。从1950年代初期一直到1970年代末,由于东西方处于相互敌视的对立状态,文化交流一度被阻断,中国的服装既没有对本民族传统文化进行继承和发扬,也没有受西方服饰文化影响而继续发展和延伸。

1980年代,中国的改革开放在服装领域也带来了翻天覆地的变化。来自巴黎的服装设计师皮尔·卡丹与上海的时装模特队合作展示了成衣作品;接着,另一位著名设计师伊夫·圣·洛朗在北京中国美术馆举办了他的25周年作品回顾展,这让中国人感受到了世界时尚潮流的强烈冲击,也为中国服装造型的借鉴与发展提供了契机。

20世纪末,由于政治、经济、科技信息产业的迅速发展,经济全球一体化的趋势日益加强,国际大循环成为任何一个国家和民族无法回避的潮流。以西方服饰文化为主流的国际时装舞台上也经常能够看到许多西方设计师以中国服饰元素为灵感的设计作品。1999年,巴黎高级定制品牌Dior的设计师借鉴1930—1940年代旗袍流行的造型,以旧上海十里洋场为背景,用西方视角诠释了充满东方韵味的旗袍(见图1)。由西方模特展示的长及脚面的旗袍修长狭窄、裸露背部、并在下摆形成鱼尾状的拖尾,明显带有西方礼服造型的特点。但高领、盘扣、裙摆处的开衩和挺拔细致的滚边、精美的刺绣又带有旗袍的影子。国际著名品牌的设计使中国人恢复了本民族服饰文化的意识,重新认识到旗袍的魅力。

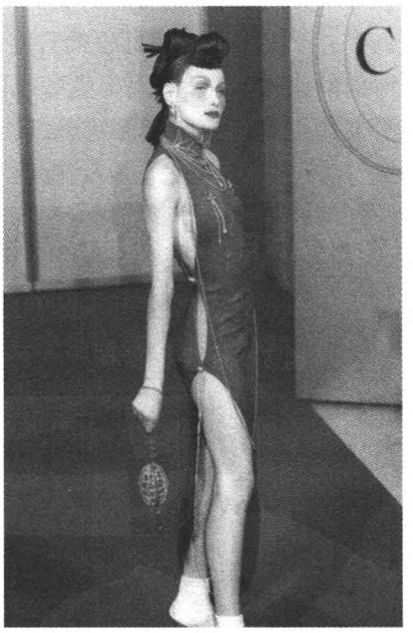

图1　Dior旗袍元素的礼服

旗袍是一种多元思想的产物,它沿袭了中国平面式的审美精华又结合了西方立体塑形的技艺,在社交场合它的上身是经典而保守的,领子密不透风;下面侧摆处又是开放的和现代的,所以,胸部不够丰满的女性可以用传统平面修长的方式来表现她的美丽;胸部丰满的女性又可以展现立体轮廓。适体性强、传统又摩登的特点让越来越多的时尚女性喜欢带有现代审美和流行元素的旗袍。这从大量女性选择旗袍来作为婚礼服、电视台女主持人在舞台上身穿旗袍作晚礼服就能够感受得到。还有许多展示旗袍之美的影视作品,如《花样年华》《倾城之恋》《阮玲玉》等更为它在现代社会的流行起了助推作用。

随着国际文化的大融合,东西方的服饰文化最大限度地碰撞、混合,相互吸收、兼容,旗袍造型变得更复杂、丰富和多样。如某些旗袍采用深U型领、一字型领大胆坦露前胸部,袖口呈喇叭形并缀有层层花边,时装化的旗袍更容易被年轻人接受和喜爱。甚至很多设计师尝试与西方礼服进行"嫁接",上身

万方数据

与下身裙摆形成东西方两种风格的并存。如法国著名设计师伊夫圣罗兰设计的旗袍时装有立领、盘扣、大襟等旗袍元素,但黑色透肤的丝质紧身上衣和泡泡袖型又显示出西方的浪漫和性感,及膝的裙摆处巧妙借鉴旗袍的侧面开叉既便于活动又展示了女性优美的小腿曲线(见图2)。还有中国的金顶奖获得者梁子在她的自创品牌"天意"中不止一次地将旗袍风格融于小礼服设计(见图3),滚边、偏襟表现出东方女性的含蓄内敛,与法式浪漫的洛可可式蛋糕裙结合非但不突兀,反而显得青春俏丽。

还有许多好莱坞明星在走红毯的时候也选择了既典雅又时尚的旗袍礼服,展现出曼妙风韵。旗袍造型的显著变化与流行的国际化状态,反映出现阶段不同国家、民族的服饰文化在被发掘和使用,国际大循环正不停地席卷中西方。任何服装如果只从形式美比较,在多元的审美时代几乎没有可比性,旗袍万变不离其宗却能得到东方女性乃至世界人民钟爱的原因,重要的不在于它的形式和材质,而在于它所蕴藏的东方韵味。

三、旗袍造型发展的现代启示

1. 文化背景影响服装造型的流行趋势

服装是一种具有文化内涵的特殊载体,其造型的流行趋势受社会的一定历史时期、一定数量范围人的文化品位、意识、生活方式的影响。

图2 伊夫圣罗兰的旗袍时装

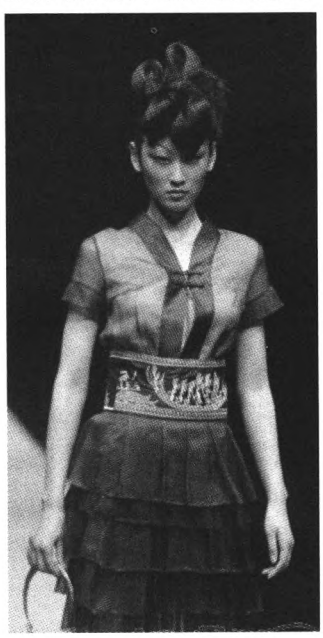

图3 梁子的旗袍礼服

中西方服饰造型具有不同的根源,蕴藏于中西方文化的深层结构中。不同民族在不同的生存环境中形成了各种应对环境的方式,并形成了为其所独有的特殊的服饰文化体系。当今国际同化的趋势使服装流行周期进一步缩短、范围进一步扩大,流行趋势变得更加复杂和多元化。因此,盲目跟风不可取,而是要在深入研究、理解文化背景的基础上分析款式、轮廓、细节、风格,才能综合性地准确预测服装造型流行趋势,有选择性地应用于本民族服装设计。

2. 东西方服饰文化交融推动我国服装业的发展

旗袍之所以备受人们的喜爱,就是因为它完全脱离了原来的形式,演变成一种风格新颖、独特,充满时代气息、融合中西方服饰优点的民族服装。在东西方文化交流融合的21世纪,服装造型的演变已经进化成一种思维性表征。现代意识的推进使服装快速融入全球一体化进程中,充分反映了人们在思想意识上对国际潮流的快速接纳与反应。

西方根据精确的人体数据统计创造出缜密的服装造型结构和成熟的服装立体裁剪技术,极大地推动了服装产业的发展。中国要培养世界级的服装品牌和设计师,就必须在国际交流中博采众家之长,将西方先进国家的服饰理论精华与工艺技术消化吸收,为我国的服装产业发展服务。

将民族传统元素与现代服装设计结合,不是简单的复古,而是与西方服饰优势互补,丰富自身的设计手法和提高设计水平,在继承传统基础上建立起更具理性和时代美感的服装体系,完成传统文化的现代传承,这是中国服装行业发展的目标和趋势。

[参 考 文 献]

[1] 汤献斌.立体与平面——中西方服饰文化比较[M].北京:中国纺织出版社,2002:35.

[2] 胡月.百年衣裳[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001:174-200.

[3] 袁杰英.中国旗袍[M].北京:中国纺织出版社,2000:168.

[4] 陈建辉.服饰图案设计与应用[M].北京:中国纺织出版社,2006:41.

[5] 高格.细说中国服饰[M].北京:光明日报出版社,2005:76.

万方数据