

海派旗袍对现代服装设计的启示

马 艳, 张竞琼

(江南大学 纺织服装学院, 江苏 无锡 214122)

摘要: 海派旗袍作为中西合璧的产物, 它的领、襟、开衩、曲线造型与工艺等构成要素无不对现代服装设计产生深远影响。通过对江南大学民间服饰传习馆馆藏海派旗袍的分析, 借鉴国际上以其为灵感而创作的作品, 总结了旗袍元素的应用方法与原则, 从而不断适应中西服饰文化不断融合的大趋势。

关键词: 海派旗袍; 现代服装设计; 中西服饰文化

中图分类号: TS941.717.87

文献标识码: A

文章编号: 1001-7003(2010)03-0049-04

Shanghai Style Cheongsam's Inspiration to Modern Fashion Design

MA Yan, ZHANG Jing-qiong

(College of Textiles & Clothing, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: Shanghai style cheongsam is the fusion of Chinese and Western fashion culture, its elements such as collar, lapel, slits, pleasure curves and craft all has intensive impact on modern fashion design. This thesis analyzed the cheongsams in the folk costumes museum of Jiangnan University and consulted international great works inspired from Shanghai Style cheongsam, then summed up the application methods and principles of cheongsam elements to adapt the integration trend of Chinese and Western fashion culture.

Keywords: Shanghai style cheongsam; Modern fashion design; Chinese and Western fashion culture

1 海派旗袍的产生与设计观

1.1 造型观——中西合璧

“海派”一词, 一般相对于代表传统正宗的“京派”而言, 原指19世纪中叶至20世纪初期活跃于上海地区的画家与文人的创作风格, 是西风东渐的产物^[1]。旗袍, 本指旗人之袍。所谓海派旗袍则是在西方审美与服饰风格的影响下, 对旗人之袍进行改良后的结果。20世纪30、40年代是海派旗袍发展的全盛时期, 其基本形制已臻于成熟, 完全是一个“中西合璧”的新服饰了^[1]。

1.1.1 从“平面”到“立体”

与宽大直腰、衣长蔽足的旗人之袍相比, 海派旗袍以收腰突出女性的三围曲线, 完成了从平面造型到立体造型、从无省到有省的关键一步。通过对江南大学民间服饰传习馆馆藏传世旗袍进行测量, 得出20世纪30至40年代旗袍的胸腰差为: 8, 5, 8.4, 5, 14, 9.4, 11, 11, 5, 8, 10, 19, 2.4, 2, 1cm, 平均值

为7.95 cm; 而同样对馆藏的袄进行测量, 得出胸腰差为: -2, -2, -1, -1, -4, -2, -2, 0, -2, -2, -2, 0, -2, -2, -1cm, 平均值为-1.67 cm, 非常显著地体现了海派旗袍在造型结构上的西化特征。此外, 海派旗袍改旗人之袍宽大的连身袖为合体的装袖, 并提高下摆, 开衩便于行走, 面料常采用西方进口纺织品(图1)。

1.1.2 由“繁”至“简”

旗人之袍的繁复主要表现为装饰方法与穿着方式: 由“十八镶滚”到“细香滚”的转变, 滚边由宽变窄、由多变少; 同时也将不便于行动且不合于温度的复杂的穿着方式简化, 如穿着旗人之袍需将裤、膝裤穿在内, 而海派旗袍只需搭配玻璃丝袜即可。

1.2 审美观——新旧杂糅

冯友兰曾经把19世纪20年代至20世纪20年代这段时期的中国社会特征, 描述为中国人对西方精神文

图1 馆藏海派旗袍
Fig.1 Shanghai Style Qipao Collection

收稿日期: 2009-08-31; 修回日期: 2009-10-27

基金项目: 教育部人文社会科学规划项目(08JA760010)

作者简介: 马艳(1986—), 女, 硕士研究生, 研究方向为服饰文化。通讯作者: 张竞琼, 副教授, j. q. chang126@126. com.

明的迷恋。历来被古代中国所贬低的海上联系，在当时不仅被用作西方入侵的渠道，而且也是新思想流入的渠道^[2]。于是，来自西方性别平等的新思想掀起了女权运动的浪潮，20世纪20年代的“五四”新文化运动打破了束缚国人旧思想观念的桎梏，妇女身心逐渐获得解放，亦为此后人们对着装审美倾向的转折埋下了伏笔。海派旗袍融合中西裁剪技巧，代表了中国传统服装从平面塑型向立体塑型的转变，形成了固定的“旗袍精神”。所谓旗袍精神，就是指西化的收腰曲线造型与构成这种固定形制的传统元素——领、襟、开衩，无论是将它们糅合在一起，还是单独运用在服装上，都蕴含着海派的东方浪漫风情。这种精神一直持续影响到现代，使得一般人之于旗袍两字所引发的联想或意向，就是20世纪30、40年代的海派旗袍^[1]。

1.3 流行观——从渐变到骤变

中国旧式女子所穿的短袄长裙在第一次国内革命战争爆发的同时，悄然发生了变化，旗袍、马甲与倒大袖的短袄合并成为海派旗袍的雏形。由于审美倾向的转变，妇女们以蝴蝶褶装饰下摆与袖口来掩饰其意欲显露更多美丽身姿的本意。1925—1939年间，旗袍长度与领头、开衩的变化不仅反映了当时的流行趋势，也反映出其与当时的政治背景息息相关。上海这个曾经面海的渔村从辟为港口那时起逐渐成长为“东方巴黎”，其流行步伐一直紧随西方的指引，正是由于受到西方盛行短裙的影响，旗袍下摆上升至膝盖，袖口缩小使行动自如。之后，海派旗袍在当时的时尚杂志(如《良友》、《玲珑》等)、时装展览、月份牌、广告牌与电影明星、名媛和交际花的推波助澜下，其长度、开衩高度与袖长每年都迅速变化着，引得众多女性纷纷效仿^[3]。

2 海派旗袍元素在现代设计中的应用

2.1 形制的应用

2.1.1 形制的二度回返影响

海派旗袍的出现“打倒了富于封建色彩的短袄长裙……已和欧美女装的风尚发生了联系……并且被许多欧美女子所爱好”^[3]。由此可见，虽然旗袍从流行之初就注定了它是拖着西化影子的中华国粹^[4]，但是在经过了多年变迁之后，其基本形制已趋于稳定，并开始首度回返影响西方的审美观。

海派旗袍的基本形制是最能体现旗袍精神的要素，衣裳连属、适体收腰，柔美曲线，满足了西方人

对于神秘东方难以泯灭的怀旧情结，其含蓄而高贵的东方性感凸显了人体的自然美，因此它才能突破国界，为全世界接纳与赞美，从而再度回返影响西方时尚界。在全球化来临的今日，东西方文化艺术的交流日益密切，许多西方设计师的作品都以海派旗袍为设计灵感。高领、紧窄袖身、裙长曳地，曲线流畅，造型纤长挺拔，上半身沿用旗袍的形，裙摆不开衩，下半身借鉴西方古典款式，并附有塔形裙裾。这是利用旗袍曲线造型的经典应用，同时在图案、色彩、细节上来体现其差异性。

2.1.2 海派旗袍元素的应用

海派旗袍的领、襟、开衩的局部设计，经过半个多世纪的演变，逐渐成为旗袍最稳定的元素，运用到现代服装设计中成为最明显的具有旗袍精神的标识，同时也成为设计师最常用的设计要素。现结合笔者设计实践，对海派旗袍的领、襟、开衩以及工艺的应用逐一进行分析。

2.1.2.1 领的应用

海派旗袍的领大致可分为高领、低领和无领，按角度分为倾斜式和圆筒式，按领形分为元宝领、凤仙领、圆领、水滴领等。

将不同类别的旗袍领在细节上略微改动(如开口大小、角度或者领斜角度、弧线等)，应用到时装设计中往往能起到事半功倍的效果；或是将旗袍领应用到不同种类的服装中去，如T恤、运动装或是连衣裙等等。图2中的旗袍领作为整体造型中点睛之笔，“中国风”立刻彰显出来，同时利用特殊面料表达出

图2 旗袍领的创新应用

Fig.2 Cheongsam Collar's Innovative Application

丰富多彩的视觉效果。这个领完全可以是装饰性的，而从背后开襟。此外，在设计中保留旗袍的形，改旗袍领为普通的一字领(如图3)，明显将中式风格淡化

了,更平添一分时尚气息。在应用的过程中并不是要照单全收旗袍形制的所有元素,只要一个衣领就能变化出无穷的造型来。

图3 旗袍襟的灵活应用
Fig.3 Cheongsam Lapel's Flexible Application

2.1.2.2 襟的应用

海派旗袍的襟,通常分为7种:单襟、双襟、直襟、斜襟、琵琶襟、曲襟以及无襟,一般开在右边,早期是一条方直的折线,往后逐渐圆顺,变成弧线。

平直的襟给人方正硬朗之感,曲线的襟给人温柔婉转之感,双襟高雅,单襟简约,因此在不同风格的服装中应灵活应用。而开襟之处可以任由想象大胆发挥,甚至可以具有装饰效果,襟的长短、数量与形状也并无限制。图3以整体的旗袍造型搭配铠甲般硬挺的西式腰封,柔中带刚,右肩开出一条随意的曲线襟与下摆的开衩合为一体,褶皱浑然天成,凸显出柔美曲线。

2.1.2.3 开衩的应用

海派旗袍开衩的初衷是便于行走,而在现代服装设计中,开衩的应用可以分为两种:

一是开衩的位移:开衩的位置、高低、疏密可以不受传统的限制,配合整体服装风格进行改变。高开衩的长礼服裙,移步露出高贵的衬里和修长的美腿,惊艳而性感;低开衩的铅笔裙,含蓄而内敛。图4为国内设计师胡小平获巴黎第五届国际青年时装“国家奖”的作品,对襟长袍正中开衩,神秘的黑色掩不住热情的红色,渗透出中国古建筑讲求的中轴对称美。

二是形状的改变:旗袍开衩的形状可以由2条传统平直的线组成,可以由2条波浪线组成,可以由任意几何形状构成,也可以由若干细密的褶裯组成。图4中的开衩除了位置特别之外,还利用褶裯放大了开衩的角度,此外,开衩也可结合下摆的装饰与造型进行

设计。

2.2 工艺的应用

镶(镶边)、嵌(嵌条)、滚(滚边)、荡(荡条)、盘(盘扣)、绣(刺绣)等中国传统工艺技巧仍然沿用于海派旗袍的制作上^[5],其中在现代服装设计中应用最多的要属滚边、盘扣与刺绣。

滚边的作用是包裹旗袍的开衩与开口,用来滚边的布叫滚条,通常用丝质的绢或者旗袍底色的布来滚边,若旗袍上有图案,通常选用图案中的一种颜色。滚边也分为双滚和单滚,单滚滚条较窄,以馆藏海派旗袍为例,宽度一般为0.3~0.4 cm;而双滚是由不同颜色或不同材质的一宽一窄2种滚条组成;宽滚边一般为0.5 cm左右,而窄滚边一般为0.1 cm左右。在实际应用中,可不必拘泥于颜色的一致性,不同材质的布料,甚至相互冲撞的颜色的大胆使用,可起到强调廓形、锦上添花的作用。双滚也可分别采用不同颜色、不同材料、不同宽度的滚条。

盘扣的作用主要是约束与装饰,通常以布料为主,配以丝绳、金属、宝石等材料盘曲成各式花型图案^[5]。盘扣点缀在不同款式的服装上表达着不同的服饰语言:立领配盘扣,反照出含蓄雅致;低领配盘扣,凸显怀旧情怀;紧密点缀一排平行盘扣,看似粗中有细;似花非花的缠丝盘扣,平添一丝妖娆。可见盘扣的形状设计与应用部位并不局限于传统所见,图3中盘扣不仅具备功能性,而且还具有装饰性,可以通过盘扣来调节开衩位置高低与身体裸露部分大小。

刺绣的作用主要是装饰,是利用各种材质的彩线在面料上绣出各种图案,在现代服装设计中应用十分广泛。精美的手工刺绣应用于高级定制服更显珍贵,传统的古典刺绣应用于流行服饰上强调复古。绣稿也不应当局限于传统花鸟工笔画,具有现代流行元素的图案纹样也能绣出别样效果。

3 海派旗袍元素的应用方法

任何一种式样要成为时尚,必须为大众的美学理念所认可、消费相对便利并包容于一定的社会氛围^[4]。因此,在现代服装设计中应用旗袍元素必需要迎合这样

图4 胡小平作品
Fig.4 HU Xiao-ping's Works

一种氛围。与传统的中国民间服饰一样，旗袍具有鲜明的时代特征与民族本色，为了迎合现代审美，一般在服装上投射出旗袍的影子，只是点到即止，并非浓墨重彩地渲染出一件完整的旗袍轮廓。时代在变化，大众的审美理念亦随之而变化，传统元素的时尚化才是关键。

3.1 替换再生

替换再生，即以现代时尚元素对传统旗袍元素进行替换，再辅以新的穿着搭配方式，从而赋予旗袍新生。在以旗袍为原型的设计中，适当将旗袍元素替换掉一部分，如上所述将旗袍领替换为一字领，将襟以拉链开合，或者将盘扣替换为纽扣以及将旗袍与西装搭配等方式，从而淡化了中式风格。旗袍与西式外套的搭配由来已久，将旗袍式连衣裙与西装搭配(图5)，西装的无领设计使旗袍领部的美一览无遗，露出的裙摆长度恰到好处。因此在替换的过程中注意把握一定的尺度：突出旗袍精神的服装以其他风格为辅，视觉上强调东方美；细节上体现旗袍精神的服装以其他风格为主，视觉上强调均衡美。

图5 叶浅予的搭配设计带来的灵感

Fig.5 Inspiration Brought by YE Qian-yu's Collocation Design

3.2 夸张变形

夸张是把事物的状态和特性放大或缩小，在趋向极端位置的过程中截取其利用的可能性的设计方法^[6]。通过立体剪裁等工艺技巧，或利用特殊面料的不同质感，以旗袍的造型为基础，对领、襟、开衩以及搭配方式进行大胆变化；或者以肩部、胸围、腰围或者臀围作为切入点，配合整体造型风格，对其进行放大或

缩小，塑造出雕塑一般立体的视觉效果。图3中古典工笔花卉图案经过重新设计上色，运用简化、变形等手法，使它们由普通的形态转变为热情洋溢的图案，舒缓了腰封带来的冰冷硬质感。夸张是为了取得出奇制胜的效果，将旗袍精神放大到极限，于是就赋予了其未来主义风格。

3.3 加减结合

加减结合，就是对设计中的旗袍元素进行增加或者删减，再将做过增减的部分重新整合，使其复杂化或单纯化^[6]。可以通过拼接、刺绣等工艺技法作加法，而减法可以利用立体裁剪造型取代装饰的繁琐，简约而不简单。在金融危机的影响下，时尚潮流趋向简约实用，在设计上必须根据市场需求来制定目标，因此增减需结合设计风格与流行趋势。比如，可以去掉旗袍的襟和省道，仅保留旗袍领与开衩，腰部束以腰带显得放松而随意；也可以在整体造型上同时作加减法，上身繁复而下身简洁，反之亦然。

4 结语

时尚界对于海派旗袍元素的关注与采用，正是中国文化艺术在世界舞台上逐渐崛起的表现。应当将中国传统文化艺术发扬光大，将更多富有中国特色的现代时尚元素带到世界时装的舞台。在对传统服饰进行再创造的过程中，要打破中国元素相对稳定的固有组成形式，或与其他文化元素有机结合使其具有流行性，切忌全盘照抄的“原汁原味”的中国风格。推陈出新，在旧有的组成方式上找到改革的突破口，再注入当前的流行元素，是将传统元素引入现代时装设计的制胜法则。

参考文献:

- [1]包铭新. 20世纪上半叶的海派旗袍[J]. 装饰, 2000(5): 11-12.
- [2]费正清. 剑桥中华民国史: 上卷[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1998: 225.
- [3]佚名. 旗袍的旋律[J]. 良友, 1940(2): 57.
- [4]卞向阳. 论旗袍的流行起源[J]. 装饰, 2003(11): 68-69.
- [5]谈雅丽. 江南. 旗袍[M]. 北京: 当代中国出版社, 2008.
- [6]刘晓刚. 服装设计概论[M]. 上海: 东华大学出版社, 2008: 256-257.