

『花样年华』旗袍的

文本刊特约撰稿 沙可

张曼玉在电影《花样年华》中将旗袍演绎出万种风情。

时光之手若魔术师,沧桑间换了容颜,人与物都已无法逆转,回首往昔,那些带给我们风月记忆的,十之八九都与旗袍相关。从清末旗女之袍发展到民国旗袍的变革,二十世纪30年代末出现的改良旗袍第一次出现肩缝和装袖,甚至有了开衩,彻底摆脱了谨小慎微的老式样,更加凸显女性曲线之美。也由此彻底奠定了现代旗袍的结构。现在,旗袍作为中国服饰的象征、一种文化符号,成为国际服饰舞台上盛放的奇葩。

源自“旗人”之袍

清太祖努尔哈赤起兵之后,建立了八旗制度,到1911年清朝结束共存在了300多年。在这个过程中,八旗中的满族人、蒙古族人和汉人在社会生活、思想文化各方面逐渐融为一体,“旗人”也成为了他们共同的称呼。由于满族是八旗的核心,凡是旗人不分民族皆穿戴满族服装,所以旗袍实际上是来源于满族的传统服装。事实上在清代,满族男女皆穿袍,有朝袍、龙袍、蟒袍和常服袍等之分,不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与以后的旗袍有血缘关系。

旗女所穿的旗袍宽大平直,并不太讲究腰身的曲线,内着长裤,在开衩处可见绣花的裤脚。早期为适应东北地区的气候条件,面料以厚重织锦或其他提花织物居多,装饰繁琐。在入主中原后,大清经济实力大增,旗袍开始使用各种绸、缎、丝、绫、纱等面料。后来,随着等级制度的严格化以及服饰制度的建立,旗女所穿的长袍,等级分明,制度浩繁。由于身份地位不同,所穿用旗袍的用料、图案、装饰和缝纫方法也不同。从皇后、官员夫人直到民间妇女的旗袍也是如此。这个时期的女式旗袍基本形制与男式旗袍相近,只不过衣身较紧,适合女性身材,图案、绣工也更为丰富。到了清代后期,满汉妇女服饰风格的相互交融,使双方服饰的差别日益缩小,遂成为旗袍流行全国的前奏。

二十世纪20年代中期,民主、自由的思潮伴随着文明的进步和审美观念的转变,旗袍开始出现重大变革:旗袍从最初的宽大平直到这个时期对腰身、胸臀的凸显,旗袍的样式已经突破了直线条的禁锢,开始显示女性的曲线美,而半袖、无袖也成为时尚。

一些从事服饰领域研究的专家把这一时期看作是旗袍流行的起点。旗袍样式的变革首先突破了中国女性着装的传统观念,逐渐凸显女性的曲线形态,由昔日的宽大渐趋于瘦长合身。增加形体修长感,配上中高跟鞋,立显亭亭玉立之态。旗袍的样式很多,开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟;领有高领、低领、无领;袖口有长袖、短袖、无袖;开衩有高开衩、低开衩;还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。

旗袍的黄金年代

二十世纪30、40年代,随着传媒业的发展,电影、杂志的普及,对提升女性的文化和视野产生了深远的影响。旗袍成为那个年代真正的时装。这个时期的旗袍完全进入黄金期,那勇敢的开衩,开创了近代中国女装最光辉灿烂的时期,奠定了旗袍在女装舞台上不可替代的重要位置,成为女装中经典的代表。

这个时期旗袍的改造和创新更加频繁。先是崇尚高领,后来又流行低领至无领。袖子时而长过手腕,时而又短及露肘,两边开衩开得比较高。旗袍的样式也由平面裁剪变成了立体裁剪,采用“上肩”方式制作袖子;袖口由宽大型变成了贴身型;中袖、无袖的旗袍也广受欢迎;下摆缩短、开衩提至臀以下,更加凸显了女性妩媚性感的一面;在面料上也趋向多元化,从棉到麻甚至化纤,从真丝到缣丝,都各有自己的市场。

民国女星周璇旗袍装温婉多情。

二十世纪30年代末出现的改良旗袍采用了胸省和腰省,第一次出现肩缝和装袖,甚至衬以垫肩,彻底摆脱了谨小慎微的老式样,改变了女人们长期束胸裹臀的旧面貌,更加凸显女性曲线之美,也由此彻底奠定了现代旗袍的结构。

这一时期旗袍发展也几乎达到了顶峰状态。其中的青布旗袍最受当时女学生喜爱,一时间盛行全国。值得一提的是,当时引领上海滩时尚潮流的十里洋场中的摩登女郎、交际名媛、电影明星等,在旗袍样式上的标新立异,更是引发了一轮又一轮的“旗袍热”。

这时的旗袍完全是一个“中西合璧”的新服式了,先是有了解裁派”的说法。旗袍的局部被西化,在领、袖外采用西式的处理,如用荷叶领、西式翻领、荷时袖等,或用左右开襟的双襟。而且旗袍与西式外套的搭配也是“别裁派”的一个特点,这使得旗袍进入了国际服装大家族,可以与多种现代服装组合。

旗袍从最早的变革到走向经典,仅仅用了不到30年的时间。这个时期的旗袍造型完美成熟,堪称经典之作,使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓形,只能在长短、胖瘦及装饰上略作变化。

开衩:向传统挑战

民国时期,受文化环境、经济状态、国际环境的影响,饱受儒家礼教思想影响的女性获得了身体和精神上的突破和自由。她们大胆地走出家门,开始独立工作或者进学校接受教育。旗袍这种特殊的服饰作为这个时期最伟大的文化产品,成为了被世界关注的“东方文化”。

然而,2000多年的儒家文化传统在中国还是根深蒂固,世纪之交的中西文化碰撞给卫道者带来了很大的疑惑。毕竟旗袍开衩越来越高,不断地向大腿和臀部发起挑战,袖口也逐渐缩小,露出皓皓玉腕。时髦女子走起路来,风吹杨柳、曼妙婀娜,且凹凸分明,再配上高跟鞋,极富诱惑力,这自然引起了一些人的不安。

据说在上世纪20年代中期,当时的东南五省联军总司令孙传芳以“有伤风化”为由,下令禁止妇女穿旗袍和美术界画人体模特。他认为那种衣服“太勾男人的眼珠子,且女人露臂袒膀有伤风化,易招(男)人想入非非”。有时,他在街头看到年轻女子穿旗袍或裙子,便会紧皱眉头,双眼紧闭,甚至双手掩目,转过身去,以示自己“非礼勿视”。孙传芳的姨太太却不吃这一套。有一次她去杭州灵隐寺烧香拜菩萨,竟堂而皇之地穿着旗袍。孙传芳知道后也无可奈何,只好摇头叹息道:“内人难驯,实无良策。”

旗袍的风波也引发了社会的广泛争议。鲁迅先生在《朝花夕拾 五猖会》中讽刺道:“赛会虽然不像现在上海的旗袍、北京的谈国事,为当局所禁止,然而妇孺们是不许看的。”

但这些争议和风波根本无法阻止女性爱美追求美的热情。旗袍已几乎成了当时女性的标准服装,民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太,无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。

国际服饰舞台盛放的奇葩

旗袍往事里的妩媚记忆,最是那一低头的温柔,是难以割舍的风月神韵。那历经百年仍让人难以割舍的旗袍,走到了今天,虽不如上世纪三十、四十年代那般流行,那般风光与辉煌,但作为中国终结冠服制度的奇葩和经典,它从未走出过人们的视野。现在,旗袍作为中国服饰的象征、一种文化符号正走向世界。这在传统文化迅速流逝的今天显得尤其难能可贵。近年来一些国外知名时装设计师的作品中也经常融入中国元素,国际时装舞台上吹起了中国风。在2011路易威登巴黎时装秀上,开场模特的黑色盘扣旗袍让中国风惊艳巴黎,将中国旗袍元素运用到了极致。

这预示着延续了近一个世纪之久的旗袍,几经演变却依然保持着顽强的生命力,其浓郁的中国风情绝非其他传统服装可比。毫无疑问,旗袍的传奇还将继续,未来它将再度创造美丽的奇迹。

旗袍的演变

清末旗女服装,袍子宽大,腰平直,束身,裙长至足,宽松式,多重镶边。

1926年,短袄和马甲合二而一。此为民国新旗袍的最初款式。

1930年代初,流行大衩旗袍,衩高过膝甚至及臀,腰身极窄。

改革开放后花瓶式旗袍,传统与新潮的结合。