

日前,“摩登华影:海派旗袍与百年时尚”旗袍展在上海博物馆开幕,展览汇集了跨度超过百年的旗袍及各类时尚珍品,共计300余件/组展品。

旗袍,是东方女性美的典型代表,既是含蓄,也是开放,既有传承,也有融合。它从中国传统袍服演化而来,在时光流转中变化万端,不仅从名媛闺秀的衣橱走向潮流女性的日常生活,更作为一种独特的美学文化符号滋养了众多东西方设计人士的灵感。

东方风韵 旗袍百年

海南日报全媒体记者 李冰

“摩登华影:海派旗袍与百年时尚”旗袍展海报。

20世纪30年代藏青色阴丹士林旗袍。

《花样年华》剧照。

旗袍的兴起

关于旗袍的源起,有满族旗女袍服说、先秦两汉深衣说等。现代旗袍成为女性时装的风尚,始于20世纪20年代。《先施公司二十五周年纪念册》记载:“十年春(1921年)……女界旗袍自北而流行于南。”辛亥革命后,中国社会思想的巨大变革带动女性审美意识改变,曾经“三绺梳头,两截穿衣”的女性开始争取男女平等的权利,具体表现之一就是把传统的上衣下裳改为类似男子的长袍。张爱玲在《更衣记》中写道:“一九二一年女人穿上的长袍,是发源于满洲的旗装,女子蓄意模仿男子穿着的结果。”

1926年,上海流行杂志《紫罗兰》出版一期旗袍特刊,主编周瘦鹃在《我不反对旗袍》一文中描述当时旗袍的流行状况:“上海妇女无论老的少的幼的,差不多十人中有七八人穿旗袍……”同年,《广州民国日报》上也有人撰文称:“乃近一二年,穿长衫之女界逐渐增多,递至今日在广州通衢大道之中,其穿长衫之女界,触目皆是……”早期旗袍样式宽大平直,不收腰,倒大袖,垂至脚面,与男性长袍几乎无异,但肩、胸乃至腰部已呈合身之趋势。20世纪20年代中后期更加强调身体的自然轮廓,上紧下放,长度收至小腿。1929年,《服制条例》颁布,将旗袍作为女子礼服之一,确立其“国服”的地位。形制亦有明确标准:“齐领,前襟右掩,长至膝与踝之中点,与裤下端齐,袖长过肘,与手脉之中点,质用丝麻棉毛织品,色蓝,纽扣六。”

优雅实用的摩登时装

20世纪30年代是旗袍的黄金年代。受西方剪裁技术与审美观念的影响,当时的旗袍腰节位置微微下落并逐渐收紧,廓形由“A”型向窄身“H”型过渡,下摆轻拂脚面,整体妩媚修长,勾勒出女性的美好线条。当时,旗袍制作技艺也有了更多突破。西式剪裁技法让旗袍结构更加立体化,衣身前后分片,以间缝缝缀,两边开衩。细节设计更加自由,出现了泡泡袖、荷叶袖、鱼尾裙摆等新潮元素,并用西方舶来的蕾丝、亮片进行镶滚。除了传统中式纹样,植物纹、几何纹等西方艺术装饰风格也出现在旗袍上。在西方织造和印染技艺的影响下,旗袍的面料也不再局限于传统的绸缎绒绉。20世纪30年代中晚期,阴丹士林旗袍(特指使用“阴丹士林”染料染制的蓝色棉布制作的旗袍)风靡一时。其凭借进口染料色彩鲜艳、耐洗不褪色的实用特性,以及清新沉静的蓝色调和亲民的价格,深受女学生与职业女性的青睐。当时《申报》记载:“女学生出入街市,多着长衫旗袍,颜色素净,行

止自若,与昔日缠足低眉之态迥异。”20世纪40年代,因战时物资紧缺以及便于活动的实用主义需求,旗袍的形制趋向简约、节省与功能化:衣身更加贴合,衣袖变得紧窄短小,下摆提升至小腿。在1947年夏天拍摄的电影《太太万岁》中,人们可以一窥当时的旗袍风尚:女演员均身着旗袍,长度约在膝下一两寸。年轻女子旗袍上有活泼的条纹或大花纹样,高领或半高领,极短袖;太太们穿中短袖的暗色旗袍。

融贯东西的经典服饰

经过20世纪上半叶的演变,现代旗袍的美学元素逐渐稳定下来,包括右衽大开襟、立领、盘纽、摆侧开衩等基本特征,以及镶、嵌、缂、宕、绣、绘、镂、雕、盘等制作工艺。与此同时,随着全球化和成衣化的时尚浪潮来临,作为华人女性经典衣范的旗袍逐渐进入国际视野,以独特的东方韵致糅合前卫的西方设计,亭亭绽放于世界舞台之上。1955年的好莱坞电影《生死恋》中,珍妮弗·琼斯身着各式精致旗袍,身姿曼妙,美不胜收。设计师查尔斯·勒·梅尔凭借此片斩获第28届奥斯卡最佳服装设计奖。在1956年的金球奖颁奖典礼上,格蕾丝·凯莉身着浅金色团花长款旗袍,与其高雅气质十分契合,成为影迷心中的经典一幕。20世纪90年代后,经济全球化加速,流行文化高度发达,多元风格交融,诞生无数经典。代表东方美的旗袍元素,时常出现在知名品牌的秀场上、颁奖典礼的舞台上、影视剧的画面中……知名品牌迪奥1997年秋冬成衣系列的一款礼服裙设计中,设计师约翰·加里亚诺采用了旗袍常用的立领、斜襟元素,同时将右开襟改为左开襟,将裙身延展为波浪短裙,腰际斜系布结,既呼应传统又打破常规,既性感浪漫又飒爽活泼。

2001年,歌手李玟成为首位献唱奥斯卡颁奖典礼的华人歌手。她特意选择了一件范思哲定制的红色波纹镶珠片现代风格旗袍亮相舞台,彰显出新一代华人女性的时尚魅力。2005年上映的电影《哈利·波特与火焰杯》里,秋·张身着浅色暗花丝绸礼服,立领、盘扣等旗袍元素搭配上窄下宽的水袖式设计,既有东方的婉约,也有西方的华丽。

万变皆宜的风格美学

时尚易逝,风格永存,旗袍的独特之处就在于令人惊叹的包容性。百年来,结合不同地区的特色,旗袍发展出端庄稳重的京派、曲线玲珑的海派、刺绣精巧的苏派、简洁流畅的粤派等多个风格流派。如今,京式旗袍传统制作技艺、龙凤旗袍(海派)手工制作技艺、香港中式长衫制作技艺、金陵旗袍制作技艺、满族旗袍制作技艺等都已进入国家级或地区级非物质文化遗产名录,吸引人们重视和传承这种服饰文化。近年来,“新中式”之风兴起,旗袍再次展现出巨大的创新空间——在造型上,能轻松搭配传统褂袄、西式大衣;质地上,可用纱、绸、绒、呢、棉、麻以及雪纺、醋酸、欧根纱、牛仔布等面料制作;形制上,袖口可宽可窄,下摆可长可短,开衩可高可低,高领、低领、无领、西式翻领都不违和。如今,旗袍已走入越来越多女性的日常生活:上班或逛街时可以穿素色旗袍,行动方便,大方得体;遇上宴会、典礼等重要场合,可以穿华丽旗袍搭配珠宝出席,隆重又不失韵味;购物网站上,仿古旗袍、改良旗袍、新潮旗袍琳琅满目;社交平台上,关于旗袍如何选择、购买、穿搭的分享心得数不胜数……进入下一个百年,旗袍又会衍生出怎样的经典呢?让我们拭目以待吧。

1937年天津中西女校1937班毕业纪念照,女学生们统一身着素色旗袍。本版图片均为资料图