影视作品中女性服饰旗袍的分析

李佳霖

澳门科技大学 澳门 999078

摘要: 女性服饰作为影视作品中不可缺少的一环,起到独特的增强戏剧效果的作用。旗袍作为具有独特东方美韵的女性服饰,在影视作品中往往具有传递剧情信息和传播中华文化的重要作用。本文将从影视作品中旗袍的服饰美感、影视作品中旗袍的意义作用以及影视作品中旗袍的女性力量三个部分,并借助经典影视作品和热点综艺来分析旗袍在影视作品中发挥的独特作用。

关键词: 旗袍; 影视作品; 服饰

引言

随着中国电影、电视市场一百多年的发展,服饰作为影视作品中的重要组成部分,反映着影片的时代背景、推动着影片的情节发展、体现着影片的人物性格。影视服饰如今也已成为考核一部作品是否为好作品的重要依据。旗袍作为中国具有典型代表的女性服饰,通过独特的裁剪将女性婀娜多姿的体态身型体现的淋漓尽致,这种具有特殊美感的服饰在作品中发挥着意想不到的作用。如在王家卫的经典电影中,女主张曼玉的旗袍通过设计师立领紧身的剪裁突出了她唯美而忧郁的性格;再如南京战争题材电影中女主玉墨红色大花的旗袍造型,更是将民国时期女性外在向往和平生活与内心凄美悲壮的情感对比体现的淋漓尽致。因此可见,旗袍在影视作品中反映着时代背景下百姓的心声,推动着故事情节的发展、体现着不同女性力量的动人之处,这也正是笔者想要研究影视作品中女性服饰旗袍的初衷。笔者在查阅资料后发现,前人对影视作品中旗袍的美感、意义、女性力量研究内容较少,因此笔者将在本文中进行详细论述。

一、影视作品中旗袍的服饰美感分析

影视作品中旗袍的服饰美感将从旗袍的样式和派别进行分析。在《辞海》中,对于“样式”一词有两种含义,其中一种是指用来区分文学作品的“体裁”方面。

作者简介: 李佳霖(2001.05.06——)女,汉族,湖南长沙人,艺术学本科,教育学在读硕士,主要从事新闻传播、播音主持、对外汉语教学等方面的研究工作。

物体在特定情况下展示的特征总和被称为样态、形式、式样中的一部分。旗袍的样式经过发展和演变后也主要分为京派、海派、港派、苏派。第一、京派旗袍由清代女性的服装(即旗装)改良而成,保守传统,宫廷味浓重。它的特点为大气古朴,矜持保守、在面料方面以丝织锦缎、比较偏厚重的传统调缎为主。在版型方面平直宽松,雍容华贵,在工艺方面多大宽边、装饰繁复,强调绚丽耀眼的美感和气势,多刺绣纹样,使用金丝捻找携各式花纹,盘扣,需要二十六道工序才可制成各种花型。第二、海派旗袍盛行于二十世纪三十年代,是中西合璧的剪裁工艺制成的新型旗袍因此具有包容性。它的特点为摩登时璧,自然婀娜、在面料方面主要以雪纺、丝绸、丝绒等比较轻薄的面料为主。在版型方面纤细修长,强调身材曲线;在工艺方面平裁立裁兼容样式繁多,开襟、领型、袖型及滚边。第三、港派旗袍二十世纪五十年代盛行于港台,极致强调女性的身体曲线。它的特点为利落简洁,贴身感强、在面料方面以棉布、鲜艳的面料为主。在版型方面主要以宝瓶型为主,格外强调女性的“S”型身材。在工艺方面主要以立体裁剪为主,十字袖、尖胸、细腰、收下摆为突出特点使用暗扣、侧拉链。第四、苏派旗袍起源于苏州,多用当地特产丝绸,装饰以技法精妙的苏绣,有江南水乡的独特风格。它的特点为温润细腻,清丽婉约,在面料方面以苏罗、湖绉等丝调软缎为主。在版型方面立体剪裁,清瘦玲珑,在工艺方面苏绣图案为特色、袖口领口及衣缘多用刺绣、绣工细腻,色彩清雅,精美秀丽。这些旗袍样式在影视作品中也都被充分的展现出来,如王家卫经典电影中的港式旗袍,电影中所有的旗袍统一采用高领、圆襟、十

字袖、过膝的设计,剪裁纤细,旗袍下摆刚好过膝,两侧开衩。服装设计师张叔平的多次量身设计剪裁,才得以完美展现张曼玉的形体。再如南京战争题材电影当中的海派旗袍,旗袍同样由服装设计师张叔平设计,在样式上以独特的剪裁和华丽大胆的绣花呈现,有明艳动人的红色旗袍,给视觉上一抹浓重的冲击感,女主玉墨的旗袍在影片中主要呈现大花卉一套,符合影片中歌女的身份。又如现代穿越网络剧当中的苏派旗袍,旗袍用料上采用苏州的丝绸、软缎,其在灯光下照起来,丝绸有美玉一样的光泽。也如同现代穿越网络剧中女主司藤的性格就像是温润的流水。乍看之下普普通通,但是一旦仔细观察,情感便油然而生,深得心底。因此,在前述分析中,我们能够领略到旗袍在电影和电视作品中所展现的独特魅力和服饰美感。

二、影视作品中旗袍的意义作用分析

首先,影视作品中旗袍的意义作用体现为反映影片时代背景。服饰本身作为时代的产物,其本身就会有时代的烙印。在电影中旗袍作为服饰的代表,在特定的场景下表达着历史时间,交代时代背景。南京战争题材电影以南京大屠杀为背景,讲述了1937年被日军占领的南京城的故事。故事中的主要角色为一位美国男人、一群女学生和十四个风尘女子。主要讲述了美国男人为了救人而假扮神父,一群女学生和十四位风尘女子为了躲避战火而逃到了教堂,电影中同时还描绘了军人和伤兵面对生死的殊死抵抗以及他们共同度过难关的感人片段。^[1]影片中非常成功地运用了旗袍元素来展示时代背景,像女主玉墨穿的红色大花卉旗袍,极致的艳丽或许也极致地悲惨,就像玉墨的人生她美得扎眼却又似悲惨浮萍,体现出了在战争背景下人们思想与人格的分离。以及在影片中其他的歌女同样穿着较为艳丽的颜色,那是她们内心向往与现实生活的极度反差,她们想穿着颜色艳丽的旗袍反对战争,这也是对人性凄凉的反抗以及对尊严和正义的追求。又如王家卫的经典电影,它是一部在千禧年拍摄的电影,它将故事发生地点设置在中西文化融合在香港。当时人们的思想受到了文化思潮的冲击,许多新颖的想法涌上人们的脑海。人们渴望在不同的文化氛围下尝试全新的生活方式,而这种心态也在王家卫经典电影的故事中得到了体现。故事中的女主角苏丽珍和男主角周慕云发现了各自配偶的婚外情后,他们开始互相接触并逐渐产生了感情。苏丽珍和周慕云之间的感情是极度克制又极度隐晦的,从影片旗袍样式的变化中看

出他们压抑的情感和情感线的变化。影片中旗袍紧身的设计不仅体现了苏丽珍的身形和气质,也代表了道德对她内心的束缚。^[2]她身穿的衣服有一个高挺的领口就像一道高墙,把她对男主的爱意紧紧包围在内,她虽然急切地想表达出来,却又不肯直接展现出来。在这两部电影中都能从侧面反映出旗袍样式变化受到影片时代背景的影响。

其次,影视作品中旗袍的意义作用体现为推动影片情节发展。在影视作品中许多故事情节推进的看似是通过场景的切换或者空镜头的隐喻,但其实是通过主人公人物服饰的更换来突出人物间的情绪变化。如女主角苏丽珍在电影中的旗袍颜色从深蓝转变为大红,这种变化透露出她情感的激烈,并反映了苏丽珍和周慕云之间情感变化所引发的故事情节的变化。苏丽珍把对爱情的期望深埋在不断换着的旗袍之下,每一次旗袍的改变都暗示着她对爱情的渴望和追逐。没有旗袍就无法让观众理解导演所想表达的隐晦的故事情节,在西餐厅就餐的场景中,苏丽珍一开始穿着一条白色带有百合花的旗袍,后来她又换上了棕黑色带竖条纹的另一件大红色旗袍。通过苏丽珍旗袍的变化,可以推测两人的用餐已经经过了一段时间并且彼此间也建立了较深的情感连接,旗袍的更换在这里也起到了隐含时间变化和推进情节发展的作用,因此服装在电影中具有促进剧情发展的功能。

最后,影视作品中旗袍的意义作用体现为刻画影片主人公性格。角色情绪的变化可以通过其高超的演技也可以通过其实力过硬的台词体现,但如果想要把角色几种细腻的心思都刻画的淋漓尽致,往往需要通过服饰的改变来体现。如现代穿越网络剧中女主人司藤身穿火红明艳的大红旗袍,身穿的红色代表着内心对爱情的制热,司藤终于抛下一切的障碍,遵从自己的内心去接受了爱情。司藤主动勇敢地迈出了一步也表达了司藤渴望爱情,仔细谨慎面对爱情的性格。又如在南京战争题材电影当中,十二位歌女们从歌厅逃亡出来找到了相对安全的教堂避难,他们的情感是庆幸有生的机会,所以她们此时身穿的旗袍颜色较为艳丽,体现出她们虽身处战争年代但仍然热爱生活的人物性格。而在影片的最后,十二位歌女们因要替女学生们见日寇,她们在最后弹唱《秦淮曲》时全部身穿的是素色的旗袍,体现的是她们舍小家为大家以及敬畏国家的人物性格。再如王家卫经典电影中女主苏丽珍等待爱情、遇见男主、与男主邂逅所身穿的旗袍颜色逐渐从淡绿、宝蓝到深红,也刻画了

女主苏丽珍对美和爱情的不懈追寻，以及在道德伦理的约束下仍然对爱情的热烈呼唤和追求的人物性格。因此，也可以从以上看出旗袍在影视作品中影片主人公性格的刻画有着不可或缺的作用。

三、影视作品中旗袍的女性力量分析

首先，影视作品中旗袍的女性力量分析体现为女性群像的刻画。影视作品中群像的刻画一般能起到升华主题，打动观众内心，唤起观众与影视作品情感共鸣的作用。所以人物群像刻画得让人记忆深刻，这部影视作品很大程度上就称得上“叫座又叫好”的影片。旗袍作为展现东方女性独有韵味魅力的服饰，在塑造女性形象和女性群像中发挥着独特的魅力和作用。^[3]南京战争题材电影中，歌女们的美感展现达到了高潮，其中最突出的部分是十二位歌舞女为十三位女学生演奏《秦淮曲》。在云娟的幻想中，她将已故的两名女子也纳入其中，出现了十四名容貌美丽的女子，她们梳着各种发型并带着发饰，穿着色彩艳丽的旗袍，在袖口中隐约露出如美玉般的细手，十二位歌女在弹奏琵琶时低吟轻唱时就形成了一个女性群像。女性群像给观众带来了令人壮烈的美感，同时通过展示十二位女歌手的未来命运，更加增添了壮阔的悲壮之美。^[4]因此，此时旗袍的点缀更像是画龙点睛，在如此煽情的场景下通过现实场景中素色旗袍和回忆场景中彩色艳丽旗袍的对比，更加刻画出十二位歌女身处战争但仍热爱祖国凄美悲壮的女性群像，也更能突出女性力量之美。

其次，影视作品中旗袍的女性力量分析体现为国际女性展线中华之美。旗袍作为中国独有的女性穿搭，但由于其紧身的裁剪、优美的纹理以及舒适的面料，正愈发受到外国友人的喜爱，旗袍也越来越多的出现在外国的影视作品甚至是在国外的电影节中。湖南卫视一档综艺节目聚集了33位乘风姐姐，她们来自8个不同的国家，共同展现着女性的美丽。她们在舞台上迎风而行，穿上了象征中国传统文化的青花瓷绣花旗袍，以大胆自信的姿态展现了女性美。她们穿着的青花瓷旗袍，设计上加

入了中华传统文化的精致图案和简洁纹样，在颜色选择上只使用了宝蓝和白色，使画面呈现出深浅不一的细腻笔触效果，展现出了中国传统绘画文化的典型特色，彰显了高贵典雅之美，就像清冷的天青色烟雨美。^[5]旗袍通过运用青花瓷的图案表现“她之美”，整个旗袍广泛运用了青花主色调中的“白”和“蓝”，这象征着自然和谐的颜色，也即代表了“生命”的颜色。通过青花瓷旗袍呈现的女性之美，将中国的传统女性服饰和中华传统优秀文化展现于世界舞台之上。此综艺节目通过不同层次的美来勾勒出一个只属于女性的文化地图，这也正是影视作品中旗袍的女性力量的完美呈现。

结语

综上所述，旗袍作为中国女性传统服饰不可缺少的一部分，在影视作品中一次又一次的展现出旗袍的美丽和女性的魅力，影视作品中的旗袍不仅体现了其服饰的美感、反映了影片时代背景、推动了影片故事情节发展、刻画了影片主人公的性格并且在国际中也彰显了中华文化之美。因此旗袍即是时代的产物也是符合人们大众审美的产物，希望在之后的作品中见到更多有关于旗袍的服饰元素，乃至更多有关中华优秀传统文化的服饰元素，一起将中华优秀传统文化发扬光大。

参考文献

- [1] 李佳欣. (2020). 影视中旗袍文化的符号意义研究. 西部皮革 (07), 80.
- [2] 谢沂真. (2022). 传统服饰在影视中的应用——以旗袍为例. 西部皮革 (19), 145-147.
- [3] 王一帆. 旗袍元素在影视作品中的应用分析[D]. 上海师范大学, 2014.
- [4] 陈丽玮. 民国旗袍的典型样式在现代旗袍中的设计要素应用研究[D]. 浙江理工大学, 2019.
- [5] 王承第, 邬红芳. 女性意识觉醒: 旗袍审美意识的流变[J]. 绥化学院学报, 2022, 42(08): 98-100.