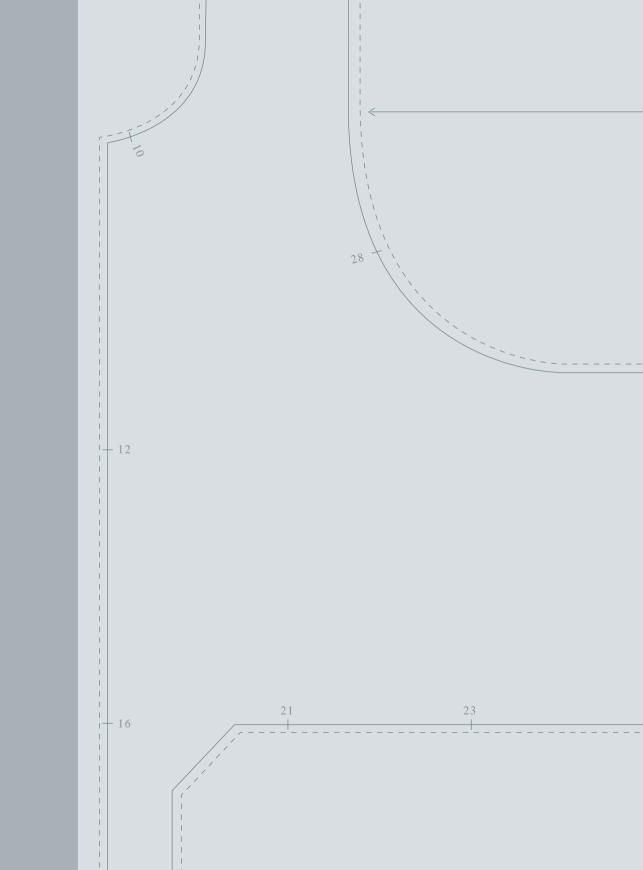
别出心裁

製造的故事香港華服

林春菊※如初表

給 我的兒子陳霖

新裝如初 classics anew

袍展

覽和長衫工作坊外,

更在年

-頭迎來

個

小

生命:

我 的

的 旗

裝如初」

今年是忙碌的一年,除了忙着公司「新

衡

子 信了 我以 情發展自己的事業!到孩子出生後, 兒子陳霖 都想 前不 在他未出世之前, 相信 兼顧 我偏愛剛出生的小兒子。 , 説一 為母則剛 新裝如初」 其他人都跟我説:「 於是便要在工作 就是我的 話雖 他會是你 如此 孩子, 和 現在你即管盡 , 的一 家庭中 我兩個 現在我相 切 取 孩

關長衫的一 怎樣才能教導他成為頂天立地 希望他健康快樂成長外, 追求一 和內 兒子生於這個瞬息萬 涵 絲不拘的耐性, 他日 切 , 我想沉: 面對五光十色的大千世界, 蘊細緻的文化承傳可 和謙虛勤勉的初心 有時不禁想怎樣 的 的 時 人。 代 我想我一 我這 為 個 他 當媽 希望他可以不 以豐富他的見 定會教 遮 風 擋 的 他有 1

識 忘

於是,這本書就此誕生。

林春菊 二零一六年九月

馬桂榕太平紳十 亞太文化創意產業總會 榮譽會長

每次看見旗袍,都會浮現我對母親的回憶:兒時定期跟她往中環或銅 鑼灣找師傅度身訂造旗袍。唐裝,更直接勾起我對她的思念:母親平日在 家都會穿唐裝,不時帶我到花布街買布,再自行畫紙樣、剪裁、結紐…… 一針一線親手縫製,這或許也是六、七十年代女士們日常生活的一部份。 雖然我對旗袍或唐裝認識不深,但我認為旗袍及唐裝不只是衣服,它們還 包含了香港文化、歷史、工藝和創意的傳承。

八十後的 Janko, 一直致力推動中華服飾文化,身體力行,打造當代 華服時尚。喜見她牽頭編撰《別出心裁》,訪問了多位隱世名師,將他們的 寶貴經驗公諸於世, 這份誠意實在難能可貴。

蔡漢 成教授. MH 亞太文化創意產業總會 創會會長

今年, Janko 榮獲亞太文化創意產業總會的亞太文化創業產業大獎, 作為創會會長,本人非常高興香港仍有設計師對華服有這麼大的熱情及堅 持。《別出心裁》一書見證着她對華服的鑽研過程,其中〈華服學堂〉篇章 也充分體現她致力傳承此珍貴的文化,此書值得香港新一代再三細讀。

許曉暉, SBS, JP 民政事務局副局長

創意是社會進步與動力的來源,春菊的「新裝如初」為中國傳統服裝注入源源創意,帶動香港大眾進一步重視欣賞東方服飾,可說是文化與產業的有機結合;今年更用心編撰《別出心裁》一書,在保護及推廣本港非物質文化遺產上,實在不遺餘力。

嚴志明教授, 太平紳士 香港設計中心主席

旗袍是中國優秀的傳統服裝,Janko的「新裝如初」,將創新概念結合經典元素,使旗袍成為時尚和典雅的服飾,有助傳承旗袍的技藝和中華文化。而《別出心裁》一書,必定是旗袍愛好者的珍藏。

李惠玲博士西藏文史及香港長衫文化研究學者

推廣華服任重道遠,春菊身體力行,以其設計專才及過人魄力為瀕危的寶貴文化傳承注入新生命,開闢新出路,值得鼓掌!

方太初 作家

《花樣年華》令東方旗袍為世人所識,但旗袍的故事不是太多人說得清。旗袍有轉折而豐富的意涵:從滿服演變卻盛載新思潮;是上海摩登,卻於香港發展出其黃金時代。《別出心裁》補足了一般時裝書漏掉的香港旗袍歷史,也為南方長衫正名。

第一章 香港長衫的歷史變遷

初露尖芽 —— 晚清至 1920 年代 暫緩過渡 黄金時代 — 1950至 1960年代 — 1930 至 1940 年代

光華漸黯 華麗回歸 --- 1990 年代至今 - 1970至 1980年代

長衫小知識

020 024

026

一長衫各部位名稱 二長衫領位和袖式

028 029

030

027

五製作長衫測量部位名稱及位置四 長衫製作工具 三 長衫襟型

012

017

018

新裝如初華服學堂	第四章 新瓶老酒 脫胎不換骨	萬麗叢中「旗袍男」 —— 袁建偉先生	長年的婀「娜」多姿 —— 華慧娜女士	第三章 女裝長情	妙「針」生花 —— 范小英師傳	「紐」轉乾坤 —— 浦明華師傅	裝飾她人的夢 —— 簡漢榮師傅	塑造一幕幕經典 —— 殷家萬師傅	《花樣年華》背後 —— 梁朗光師傅	第二章 與師傅對話
088 118 148	086	080	074	072	066	058	050	042	034	032

百年霓裳・源遠流「長」

河 其他地區一律採用後者。長衫,盛載着我們濃厚的本土文 港在二次世界大戰後才交替使用「長衫」和「旗袍」二詞 更廣泛通用於香港男女裝的長袍。綜觀兩岸三地,除了香 説法指是清末民初期間女權覺醒,男袍女穿再另行演化 化和情懷 但在廣東人佔多數的香港,由於袍款與廣州婦女慣常穿的 而生,有指是旗人長袍和外穿的馬甲背心合二為一,更有 裝袍服,起 `衫」相似,只是加長蓋着褲管,是以百年來「長衫」一詞 旗袍,於上世紀二十年代開始流行的一種傳統中國女 香港女裝長衫的發展過程或者稱不上為一段「歷史長 源説法不一:有指是晚清旗人與漢人服飾交融

分別是:],但亦非資歷顯淺;泰若娓娓道來,可分作五個階段 萌芽期 過渡期 黃金期 低潮期 以及回歸期

晚清至 1920 年代初露尖芽

服裝裝飾花紋極為繁縟,低領圈、袖邊、衣襟、袍身都有清中晚期典型的旗女長袍寬身平直、闊袖,長及掩足;

多重的精美彩繡鑲邊,大方華麗

裙子有繁縟刺繡,花團錦簇。上衣及褲子以寬大為有穩重美,綴以寬鑲邊或精緻花邊;

同期漢族婦女維持上衣下裳的傳統,下身穿裙或褲子。

融:漢女的上衣變得越來越長,似滿族長袍,滿族的長袍滿漢經過了近 300 年的長期接觸,服裝文化互相交統可有舅為束絲,才團氫殼。

向上縮短,

似漢女露出足部

新式「

馬甲旗袍」—

—套在上衣外面的背心長袍

長馬 起

甲 種

直

袍身隨時間慢慢收窄、裙擺短至小腿,形似當時男性長袍。

配以簡單滾邊、「倒大袖」短袖至手腕或手肘,衣袖

成為現代旗袍的雛型。清長袍式的寬闊平

間重疊的部份,

及後逐漸與短襖合二為一,變成了連袖的長袍,

消除了中

暫時打入冷宮。1920 年代,旗女長袍脱胎換骨

1911年辛亥革命成功,推翻滿清政府,

把

興

滿族長袍

港女性,除了大家閨秀和影視名流之外,一 簡單, 當時長衫全用人手縫製, 相比於內地大城市長衫文化風靡,二十世紀初期 大多不能水洗 直身無曲線 剪裁 般甚少穿着長 設計 的 較

為 衫

撘

熟自成一

格,完全脱離滿清制度,容納西方流行元素和配

更有極多旗袍改以拉鏈及撳紐代替花紐。

旗袍風格漸趨成

暫緩過渡

潮流的變化中時有變更,最後定格於縮短至小腿的長度,在這段過渡期,旗袍長度、袍側的開衩及領子高度在1930至1940年代

窄身修長。 來新契機:裁縫湧入,自創風貌,整體設計仍然趨於簡約、來新契機:裁縫湧入,自創風貌,整體設計仍然趨於簡約、香港社會。三十年代末,上海和廣州的淪陷為香港長衫帶勃,還是未能影響到當時較為保守、裁縫技術有待提升的盡管設計花俏的「海派旗袍」在三、四十年代發展蓬

1950至1960年代

衫卻在香港五十年代開始發展蓬勃,背後主要有三個主要

革命」爆發,旗袍被批鬥為「資產

階級情調」而消失;

長

1949 年中華人民共和國成立,1966 年中國「文化大

因素:

衣技術與工藝南下,使香港長衫師傅的團隊得以迅速壯大; 一、戰後大批江浙地區的海派師傅帶着他們成熟的製

花扣、開衩、下擺收窄等細節,精益求精,創出長衫黃金 時期; 剪方法創造出立體結構,使長衫更加貼身,也加入了花紐 二、香港受到西方文化影響,師傅們開始運用西式裁

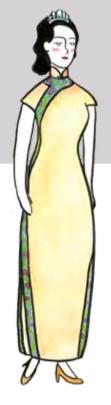
衫都是中、上層女性出席重要場合的首選。 通通都以一襲長衫示人。而且不論是婚喪還是喜慶場合,長 三、當年香港無論學界師生、歌影伶人或是大家閨秀,

盛載着我們濃厚的香港本土文化和情懷

款式仍然主導市場。即使有富戶訂造較隆重、款式較複雜的長衫,簡約實用的香港長衫發展愈見蓬勃。但由於戰後香港社會並不富裕,香港女性的社會地位及穿着品味逐漸提高,也促進了

光華 漸黯 (1970至 1980年代

又快又便宜,在售價上把「慢工出細貨」的長衫比下去;長衫客減少,香港的西式成衣業同時抬頭,製造成本

接令訂造長衫的生意走下坡。

得動盪,使七、八十年代掀起中上層人士一陣

|移民潮

直

1967年「五月風暴」(六七暴動)開始,香港社會變

艮它尞乱,戈了女生最布勺上允。同時百貨公司興起賣更方便的恤衫、西褲,款式之多令人

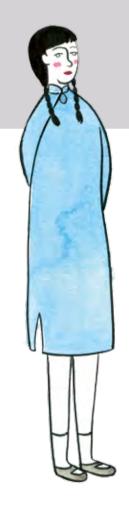
眼花繚亂,成了女性服飾的主流。

代的香港長衫市場逐漸黯淡。的耗時耗費、學徒驟減、裁縫移民等因素,讓七、八十年

社會人口的年輕化、西式風潮的領導,加上長衫製作

雖然全盛時期不再,長衫仍見於各種隆重場合,例如

時長衫設計脱離簡約,向精細邁進。民族色彩。很多學校也以長衫作為校服秉承文化傳統。此國際選美比賽,突出女性的婀娜多姿、端莊嫻熟和衣着的

影視作品、國際盛會紛紛向長衫拋出橄欖枝,令 力重新活現於 時裝界掀起了一股強勁的「中國風」。同 香港亦湧現一批設計 人們眼前 師 , 跨 吸引更廣闊的顧客 入中 式 服裝的

其魅

或

際

風

水輪流轉,長衫也不例外。二十世紀末,

時

群

躋身國際時裝之列。 為其注入新鮮血液,更令長衫脱離純本土色

大

彩

1990年代至今 華麗回歸

多八、九十後青年一窺旗袍風貌的最常途徑 參賽佳麗穿上一襲旗袍展現東方女性的美, 在每年度的電視選美比賽,都會 有一個環節 這也許已是大

讓

所

有

界各 小 香 高 的關 姐 港旗袍重獲第二生命; 地 , 在 2000 年, 共同 鍵字應該 的觀 把曾經 眾眼前。 是 旗 盛於一 電 袍 影 如 果當 《花樣年華》 時的華 服裝指導張叔平及女主角張曼玉 年 Google 盛行, 服以完美的 也讓逾半世紀歷史的 方式展露於世 年度搜索最

復甦 因着 但 離一 《花樣年華》 復興」 和「普及」 的成功,香港女裝長衫潮流也 還很遠

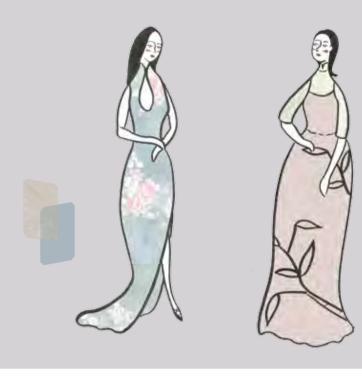
開

始

關乎民族自信心,有自信心才見民族精神 女性的柔美, 每個地方都有自己的代表性服裝 其獨特的 氣質和 韻 味非其他服飾 0 旗袍最能 可 比擬 展現華人 這

種女性服飾 作為一 種文化載體,長衫也最能表現本土文化色彩的 在浩瀚的服裝文化歷史中佔據不可忽視的

席位

和文化有更深層的認識。
長衫訴説香港女性的成長故事,展現女性的地位和種種

經典不能被遺忘,長衫所蘊含的本土文化和情懷,需要

薪火相傳下去。

一、長衫各部位名稱

註:長衫也可打褶,但不及旗袍般貼身。

長衫小知識

二、長衫領位和袖式

意之美,藉助傳統紐扣等元素,在原有基礎上進行藝術提煉,使華服更多元化 家的浪漫情懷,不隨波逐流,不喧囂聒噪。有別於傳統華服, 「新裝如初」糅合傳統華人女性的優雅知性與隨性自由,承載着華服藝術夢想 新裝如初設計上強調寫

賦予

華服新風格,成就新潮流。

潮流的道路上,迎來一個新的衣着時代。

於一針一線的巧妙構思,為新時代女性圓一個舊上海夢,而又遊刃有餘地行走在國際 華傳統生活之風雅,保護日漸枯竭的民間衣藝,以現代語言闡釋傳統華服理念 當傳統與時尚完美結合,就是華服與時俱進的體現。新裝如初, 致力於傳承中

沉浸

別出心裁 香港華服製造的故事 ---

作者

林春菊×新裝如初

編輯

Cat Lau

美術設計

Zoe Wong

插畫

Myra Tang

攝影

Rusty

出版者

萬里機構・萬里書店

香港鰂魚涌英皇道1065號東達中心1305室

電話: 2564 7511 傳真: 2565 5539

網址: http://www.wanlibk.com

http://www.facebook.com/wanlibk

發行者

香港聯合書刊物流有限公司

香港新界大埔汀麗路36號

中華商務印刷大廈3字樓

電話:2150 2100

傳真: 2407 3062

電郵:info@suplogistics.com.hk

承印者

百樂門印刷有限公司

出版日期

二零一六年十月第一次印刷

版權所有·不准翻印

Copyright@2016 Wan Li Book Co. Ltd Published in Hong Kong by Food Paradise, a division of Wan Li Book Company Limited. ISBN 978-962-14-6187-2

萬里機構

萬里 Facebook