

◎ 服饰研究

钗光鬓影 似水流年

——北京服装学院民族服饰博物馆藏 30 ~ 40 年代民国旗袍的现代特征

贺 阳

摘要：民国承先启后，是中国真正意义上现代社会的开始。作为服饰，民国旗袍以其适应性与多样性，满足了女性新的生活方式和不同的社会需求。旗袍，是形式和结构简化到了极致的经典样式，四季皆宜、雅俗共赏。不同年龄、不同场合、不同身份，女人们都能找到适合自己的那件旗袍。旗袍以其跨越身份、地区、年龄等因素所具有的广泛适应性，以及简约得体、温婉贤淑的中国特色，成为具有现代意义的中国女性服装的代表。本文拟从旗袍的多样性与适应性、完整性与合体间的解决之道、装饰的强化与设计的现代感三个方面论述旗袍的现代特征。

关键词：旗袍；现代特征；馆藏

中图分类号：J523

文献标识码：A

文章编号：1674-7518 (2014) 03-0031-06

Glisten and Glamour as time goes by ——Modern features of the cheongsam in the 1930s~1940s, collections from the Costume Museum in Beijing Institute of Fashion Technology

He Yang

Abstract: The Republic of China which inherits the past and ushers in the future, is the beginning of the modern society Chinese in its true sense. As a dress, cheongsam with its adaptability and diversity, meets the new lifestyle and different social demand. Cheongsam, is the classic style which its form and structure is simplified to acme, appealing to both refined and popular taste and being suitable for the four seasons. Every woman can find her own Cheongsam in different age, different occasion and different identity. Simple and decent, gentle and virtuous, cheongsam with its Chinese characteristics, becomes representative Chinese modern feminine clothing. This paper discusses the Modern features of cheongsam from three aspects, the diversity and adaptability, Integration and fit, enhancement decoration and the modern design sense.

Key words: cheongsam; modern; adaptation

一、多样性与适应性

民国旗袍花样繁多，根据穿着者的不同需求、喜好，在面料、裁剪、装饰、工艺方面开发出诸多的样式。

常见的旗袍款式，一般为前后一片式连肩结构，立领，领下单开襟或双开襟，装饰滚边，盘扣，一侧开合或半开合，收腰，两侧开叉。30 ~ 40 年代的旗袍，吸收了更多的西方设计，出现了斜肩（也称破肩），胸腰部捏省道，拼接等西式裁剪的旗袍，面料也推陈出新。各式各样的新式旗袍，通过各种渠道，特别是“月份牌”、“良友”杂志等时尚传播，影响

广泛。

通过这一时期存世的大量照片和影像资料，不难发现，无论体型胖瘦的女人，穿上旗袍都很好看，旗袍既能很好地表现女性美的体态特征，也能掩饰体型的不足。

从北京服装学院民族服饰博

图 1：穿旗袍的女子合影，北京服装学院民族服饰博物馆藏老照片

图2：透明面料配衬裙的旗袍线图，张丹标 绘制 图3：本白色蕾丝料短袖旗袍，北京服装学院民族服饰博物馆藏

物馆收藏（以下简称馆藏）的旗袍来看，旗袍样式的变化多样，款式分肥瘦、长短，领子分高低，袖子分长短、开气分高低。

从季节上分，有单层的旗袍，也有双层的夹旗袍，有衬绒的、絮丝绵的、附羊羔皮的夹袍、棉袍，也有薄如蝉翼的纱质旗袍。

旗袍面料有软缎、素缎、双皱、印花绸、印花细棉布、色织布、留香皱、雪纺、织锦、蕾丝、香云纱、网眼纱、机绣镂空乔其纱等。花色有素雅的，也有花俏的。装饰有简洁的，也有繁复的。足以往证旗袍是每个女人都能穿的服装。

图1为穿旗袍的女子合影。这张老照片是从上海收来的，照片中的女子多穿无袖旗袍，烫过的卷发在前额高高梳起，应该是当时的流行发型，金丝眼镜、坤表、小耳环是当时的时髦配饰。款式虽然差异不大，但细节富有变化，每人喜好的面料也不同，有素色棉布、烂花丝绒、提花缎、印花绸等。虽然是黑白照片，但仍然能感觉到旗袍色彩的丰富与雅致。照片中的女子，身材都比较匀称，

根据各自的脸型大小和脖子长短，领子有高有低。旗袍边饰有双滚边、单滚边及无滚边。开襟有单开襟的，也有双开襟的。下排右三女子素色衣料上部满绣图案，别出心裁，上排右四女子的横开襟饰以花朵盘扣也很别致。可见每人的旗袍都是度身定制的，廓形基本接近，旗袍的变化还是很丰富的，看得出来符合每个人的个性气质。

1、面料的新意

设计方法告诉我们，即使不改变服装的款式，只选择不同寻常的、甚至出乎意外的材料，也会给人带来惊喜以及全新的视觉意象。从馆藏的旗袍来看，用来做旗袍的面料非常丰富。这时期出现的旗袍面料，样式之新、变化之多，是前所未有的。新式的旗袍面料与传统面料有很大的不同，色彩更鲜艳、花样更新颖，很多图案几乎与西方流行时尚同步。而在面料质地、手感、品质、外观等方面的诸多变化与选择的可能，是旗袍样式多样性得以实现的基本条件。

随着当时社会的空前开放以及追求

自由与个性等西方思潮的影响，民国时期的都市女性在生活和工作方面都很活跃，积极参加各种社会活动，各类沙龙成为这一时期的社交风尚，诸如骑车、骑马、打高尔夫、游泳、飞行等时尚运动，也吸引了许多女性的参与，这些活动解放了女性的身体、提升了女性的社会地位，女性的身体意识在这时候开始苏醒，不再屈从于含蓄与收敛的传统道德观念，转而渴望展现或张扬女性身体的美感。为适应新的生活方式，旗袍也有更多的变化，轻盈、靓丽、时尚、洋气成为当时的关键词。除了腰身收紧、变短、开叉提高、露出更多的手臂外，面料变化最为抢眼，尤其是透明的蕾丝、乔其纱旗袍（图2），这种透明的旗袍，一般里面要配背心或吊带衬裙，可同色也可异色，相对于普通的旗袍，会隐约露出更多的肌肤。穿着这样的旗袍是需要胆量的，可见当时的开放程度。即使现在看来，依然时髦。

图3为本白色蕾丝料旗袍。馆藏的这件本白色蕾丝料旗袍，常见的款式，本白色进口蕾丝面料是设计的亮点。大朵

的花卉图案与细如发丝的镂空编织，形成虚实对比，辅以同色的素缎滚边和盘花扣，做工精细，整件旗袍给人通透又不失端庄的视觉感受。可想穿着者一定会成为当时众人瞩目的焦点。

封三图 1 为穿黑色蕾丝旗袍配背心式衬裙的时髦女子。黑色蕾丝旗袍，有银色丝线织于面料中，内穿背心式衬裙，戴纯银镶宝石的戒指。细卷烫发，头发后梳，露出额头，清晰精致的妆容，从容自信的气质，完全可以驾驭这件旗袍。旗袍上半部分的严实封闭和挺括的立领，使透明的面料多了一些庄重。下半部分的开气，则彰显灵动与开放，张弛之间，拿捏有度。

2、造型、裁剪方法的改良设计

旗袍的花样翻新，不仅仅是面料层面的。造型和裁剪也是新的需求点，人们总是想尽办法寻找新的解决之道。

图 5 为立领侧开口印花长袖旗袍。这是馆藏中造型比较特别的一件旗袍，领子不是传统的立领，开口在颈侧点，并由此引出斜开襟。虽是传统的前后一片式连肩平袖式结构，但袖子的造型比较特别，袖子较宽，有点像蝙蝠袖，袖口收紧，袖子下部分线条与腰身连成一道优美的曲线，穿着后形成松与紧的节奏起伏。

图 6 为穿婚纱的新娘与穿改良旗袍的女眷。照片中的人物，从发型、服装、鞋子到化妆，都经过精心策划与设计。新娘穿西式白色婚纱，两个花童穿西式连身裙和衬衣马甲短西裤，女伴们一律穿齐小腿的各式旗袍。

众女伴的旗袍款式有两种。第一种款式：照片左一女子和新娘左侧的女子的旗袍。面料为点格状的几何纹，比较素雅，旗袍的裁剪融入了西式的元素，西式斜肩，上袖，肩部还有软垫肩，衣服有型挺括。较低的立领中间没有开口，推测开口应该在后背。旗袍造型和裁剪

图 5：立领侧开口印花长袖旗袍，北京服装学院民族服饰博物馆藏

设计，使旗袍的气质完全变了，如果忽视立领和下摆的开气，更像是西式连身裙。这样的改良旗袍，在当时很流行。有灯笼袖、鱼尾裙、拼接、破缝等西式的变化，但依然能被世人识别为中国的服装，即改良的旗袍。

第二种款式：照片中其余女子的旗袍。刚过肩部的连袖、滚边、直裰盘扣都是传统样式，不一样的是立领开口处的设计，合并得很严实，为的是与第一款式的领子协调一致。

图 6：婚纱新娘与穿改良旗袍的女眷，北京服装学院民族服饰博物馆藏老照片

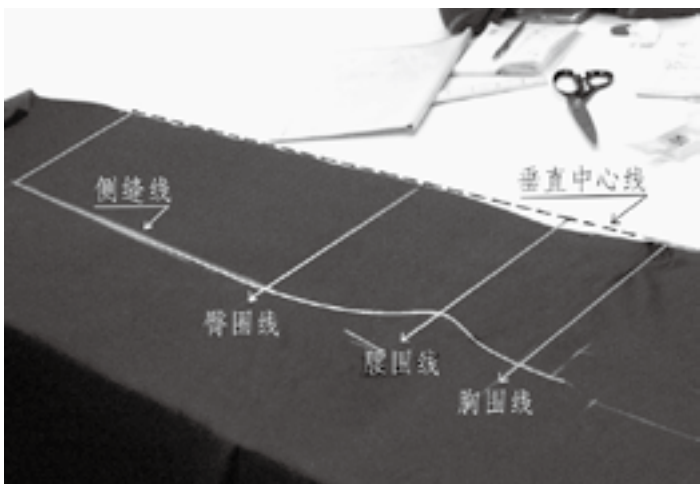

图 7：裁剪示意图

图8：斜格纹印花布无袖长旗袍，北京服装学院民族服饰博物馆藏老照片

图9：丝绸印花绸长旗袍，北京服装学院民族服饰博物馆藏老照片

旗袍的新意还来自于时新的面料。不同色彩、不同花型的时尚印花和提花面料，使旗袍显得丰富多彩，而整体视觉上又很统一。相似的大波浪发型，白色皮鞋，以及女士手表或金银手镯，让整体氛围显得时髦而多元。

二、完整性与合体间的解决之道

中国传统服饰设计讲究面料的完整性，旗袍也是如此。不随意裁剪面料，前后片对折连肩袖的结构，是为了尽量减少裁剪，完整好看，好穿又舒服。即使因为造型必须剪掉领口、袖口、侧缝和下摆边缘，也会尽量用滚边或握手缝来处理，增加衣服牢度，也很美观。胸腰部不捏省道，尽量做到不破坏织物纹理，惜物——这一中国传统的造物观念在此转化为对面料的尊重与爱惜。要保证面料的完整性，又要表现女性身体的曲线，就需要在面料的处理上下功夫。

对旗袍面料的处理，的确体现了中

国人特有的巧思与匠心。

史丽萍女士，师承北京老字号“双顺”便服店王禄师傅，她做的旗袍腰部不做省道，也能体现收腰身的立体效果。以旗袍后身腰部裁剪处理的方法为例（图7）：在操作台面上预先铺设较厚的衬垫和白坯布，便于用珠针固定面料。一般选用真丝面料，把选定的面料置于操作台上，将面料在长度方向上对折，对折线就是旗袍的垂直中心线，画出胸、腰、臀的水平线。注意，腰线向上抬高了约三公分，一来提高腰线使人体比例更完美，显得腿长，有仰视的效果，二来提高腰线可满足腹部所需的空间量，活动方便，穿着舒服。从腰线的中心线一边横向腰侧“推”“赶”面料，行话是“归”、“拔”，边推赶边用熨斗平整面料并定型，由于真丝面料有很好的可塑性，这时中心线在腰线处发生了内凹的曲线变化，弧度大小根据穿着对象身体的侧面外观来确定，一般后身比前身内凹弧度大。当曲线变得优雅、顺畅，趋于较完美的曲

线感觉时，用珠针固定住。这样中心线不经裁剪就有了符合人体的曲线。再结合实际尺寸画出侧面优雅的、形似花瓶的侧缝曲线，使旗袍穿着后收身效果更好、更合体。这样裁剪的曲线适合人体，但并不是紧紧包裹人体，有一定的放松量，是经过设计的手工的曲线，起到了修正、塑造、美化人体的作用。

图8为斜格纹印花布无袖长旗袍。照片中的旗袍采用的是30~40年代流行的大格子印花的面料，这样的格子面料如果采用捏胸腰部省道的方法，就会破坏格子图案的连续性。采用如上所说的“归”、“拔”的手法，就能既合体，又保持格子图案的完美。

图9为丝绸印花绸长旗袍。旗袍是印花丝绸面料，完整的大花图案，腰身非常合体，可见制作技艺的高超。

图10为素缎高领盘花扣中袖旗袍。这件旗袍缎面光亮，制作者深知，捏省道会破坏材料的平顺和光泽。而这个女孩儿身段苗条、胸腰臀差异较小，不需

要多余的省道，就能做到合体。

前后衣身面料连续整一，腰身不捏省道的处理方法，让旗袍制作更加简洁合理。造型、线条更流畅，悬垂效果好，飘逸。面料自然的流动感，能很好地表现女性灵动轻盈的美感。

民国旗袍强调合体，但并不因塑形的需要而牺牲面料的完整性，“归”、“拔”手法节制而善巧，最大限度地利用了丝绸面料本有的延展与弹性。中国裁缝的智慧，表现为“适合人体”与“保持面料完整度”两者间的协调与统一。

三、装饰的强化与设计的现代感

1、材料质地的对比，是常用的设计方法

30 ~ 40 年代的旗袍，很少采用传统的织锦缎、大缎等厚重、偏硬的面料，也不流行为显示身份地位而采用过度重工的满地绣花和繁复的镶滚工艺。面料多选择新颖雅致、轻盈鲜亮的几何纹和大花型是最时新的，时尚新颖的面料，一般采用简单的滚边工艺，滚边是旗袍的典型特征，也是点睛之笔。相对重装饰、重工艺的传统而言，简单的滚边，在视觉上起到了强化和突出新式面料特征的作用，比如乔其纱、麻纱、双皱、蕾丝、细棉印花布、女士呢等面料配以简洁的素缎滚边，用虚与实、亮与乌、粗与细、花与素等对比手法，达到统一均衡的效果。

滚边除了具有装饰性外，还有定型作用，能固定面料边缘，不至于纱线脱落，更为重要的是保证了旗袍整体造型平顺合体。面料纱向平衡稳定，这是让旗袍不走形的关键工艺。装饰与功能相结合，完美地体现在传统工艺制作之中。

图 11 为肉粉色网眼纱滚边琉璃套扣旗袍。网眼面料不容易定型，解决的

图 10：素缎高领盘扣中袖旗袍，北京服装学院民族服饰博物馆藏老照片

方法是加了浅色衬里，色彩显得更优雅，网眼显得更明显，同时增加了面料的牢度和稳定性。无光泽的镂空网眼面料与有光泽的素缎滚边，形成虚与实的对比，相得益彰。

图 12 为彩色烂花丝绒滚边葫芦盘扣旗袍。黑底彩色烂花丝绒面料，黑底部分是透明的纱质，主体花卉是立体的丝绒，灰绿色的叶脉衬托着红色和黄色花卉，丝绒的光泽内敛而神秘，配上金黄色缎边显得华丽无比。

2、蕾丝镶边、宽镶边成为流行
滚边、镶边作为旗袍的重要手法，在这一时期发展变化为更具现代意义的装饰设计（图 13）。

这一时期的流行装饰之一是将织造精细、花样繁多的蕾丝直接镶在旗袍上，代替了传统手工用 45 度斜裁面料制作的各种镶边，简化了制作工艺，装饰效果更强，更加新颖多变。

封二为粉色提花绸镶黑色蕾丝花边旗袍。面料为时新的暖粉色提花绸，配

图 11：肉粉色网眼纱滚边琉璃套扣旗袍

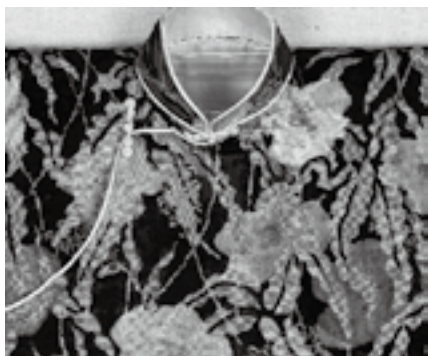

图 12：彩色烂花丝绒滚边葫芦盘扣旗袍

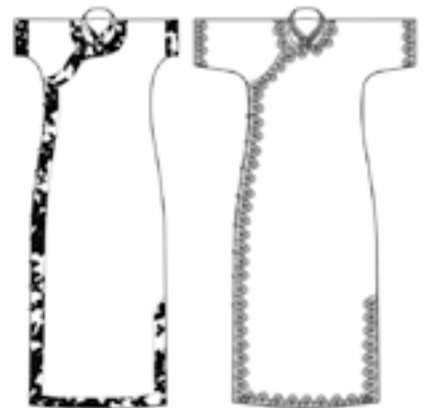

图 13：蕾丝镶边、宽镶边旗袍线图，张丹栋 绘制

上宽度约 9 公分的黑色蕾丝花边，对比强烈、装饰感强，衣服和边饰的整体比例关系恰到好处，由于蕾丝花边是直的，曲线部分要随着弯曲的走势细心捏出褶皱，服贴平顺地装饰在下摆、领口、袖口边缘处。右侧明显的黑色滚边和直襟盘扣，起到了连接上下装饰的桥梁作用。粉色与黑色大胆的配色，神秘而有女人味，穿上这件旗袍一定引人注目。

宽镶边在这一时期也成为旗袍最具现代性的装饰手法。图 15 为细棉布格子

图 15：细棉布格子面料镶边旗袍，北京服装学院民族服饰博物馆藏老照片

面料镶边旗袍。具有江南韵味的细棉布格子面料，显得雅洁素净，设计的巧妙在于，同是格子面料，但格子的大小和纹理走向不同，用纵横向的格子做衣身，斜向的格子做宽镶边，在统一中求变化的装饰手法，既有新意又有趣味，算得上是一种突破性的创新设计。由于是黑白照片，我们不能判断是什么颜色，但猜想是调和或同色系的，这样比较符合这件旗袍的气质。类似的手法还有用大花朵面料做衣身，配小花朵面料做宽镶边的设计，影星蝴蝶就穿过这种旗袍，在当时是非常时髦的。

图 16 为绣花镶边饰双大襟式旗袍。素缎面料，无袖、低领，胸前交叉的宽镶边采用浅亮色装饰刺绣，打破了传统的常规设计，突出对称性和宽镶边的装饰感，设计大胆新颖又不失中式韵味，可见民国时期的设计能很好地理解东西方服饰的差异性，同时将中国元素与外来元素融会贯通在设计中，演化成为具

图 16：绣花镶边饰双大襟式旗袍，北京服装学院民族服饰博物馆藏老照片

有现代感的、被世界认同的中国式样。

旗袍的现代性与旗袍的装饰性相关，边饰设计从传统的镶滚技艺，走向多变的装饰手法，运用流行材料，创新形式，是 30～40 年代旗袍现代性的重要特征。如果说材料本身的稀有珍贵和高价值、耗费的人力物力以及挑战极限的手艺是传统服饰价值观的体现，那么走向现代的 30～40 年代旗袍设计则是以节制的装饰技巧和创新设计传达更丰富的涵义来取胜的。30～40 年代旗袍的现代感不是对传统的全面颠覆，而是在对装饰的简化过程中纳入更多的流行元素，其中有西式的手法、样式乃至材料，这种引入或改变采用了相对节制的方式，保持了旗袍的传统，但又满足了穿着者或社会对时尚的需求。

四、结语

民国是中国社会古今交替的历史节

点，是中国真正意义上的现代社会的开始。作为服饰，民国旗袍是改良的传统服饰，又是容纳外来因素的现代服饰。旗袍以其独有的普遍适应性与多样性，满足了不同社会阶层的需求以及对传统与现代女性的双重想象；装饰与现代感并重，节制而善巧地解决了传统服饰现代实现的难题；成功塑形与面料整一性共生的工艺实践，则延续了传统造物中“慎术”与“节用”的基本原则，真正做到人与物、道与器的和谐统一。

钗光鬓影，似水流年。回顾 30～40 年代的传统旗袍的现代实践，在一个新旧共生、传统与时尚交融的时刻，旗袍的成功演化不仅是一种记忆，更成为一个不朽的传奇。

贺 阳 北京服装学院 副教授