

苏州大学

硕士学位论文

旗袍在现代社会的地位及创新性研究

姓名：佟志军

申请学位级别：硕士

专业：服装设计与工程

指导教师：陈雁

20071101

旗袍在现代社会的地位及创新性研究

摘 要

旗袍作为中国女性的代表服装，具有东方女性的象征风格。它经历了一个由发展到鼎盛又到衰败的过程，而如何能在保留住旗袍的独特韵味的同时，将旗袍中具有民族特征和展现女性美的元素与现代流行时尚相结合，使中国传统旗袍发展、演变成具有现代特征，符合现代生活穿用的时尚的旗袍样式。

服装是不能脱离人体而存在的，对旗袍的研究也是要以人为本，人对服饰的思想是受到社会影响的。本文主要从社会的变革、人的生活行为方式、观念等方面对旗袍进行剖析。主要通过：一部分是用收集资料的形式，对旗袍的产生、发展、辉煌至最后走向低谷进行研究与分析；二是用比较分析法，对不同时期旗袍样式、社会环境、消费心理等方面进行比较分析，三是用问卷的形式，用问卷的形式对被试者的“问卷”所作的回答进行系统的统计与分析，掌握现代人对现代旗袍的消费需求，从而设计出适合现代人穿着的旗袍样式。

关键词：旗袍 民族 时尚

作 者：佟志军

指导老师：陈 雁

Status and Innovation of Qipao in Modern Society

Abstract

The Chinese dress took the Chinese feminine representative clothing, has the Eastern feminine symbol style. It experienced from to develop prosperously arrives the deterioration the process, how but could while retain the Chinese dress unique flavor, had the Chinese dress in the national characteristic and unfolds the feminine beautiful element and the modern popular fashion unifies, causes the Chinese tradition Chinese dress development, to evolve has the modern characteristic, conforms to fashion Chinese dress style which the modern life wore.

The clothing is cannot be separated from, to the Chinese dress research which the human body exists also is must humanist, the person is receives the society to the clothing thought to affect. This article mainly from society's aspect and so on transformation, person's life behavior way, idea carries on the analysis to the Chinese dress. Mainly passes: A part is with the data collection form, to the Chinese dress production, the development, the splendor emperor to finally moves towards the trough to conduct the research and the analysis; Two, with the comparison analytic method, to different time aspect and so on Chinese dress style, social environment, expense psychology carries on the comparative analysis, three is with asked the volume the form, with asked the volume the form to by trying "was asked the volume" does the reply carries on the system the statistics and the analysis, grasps the modern people to the modern Chinese dress expense demand, thus designs suits the modern people is putting on the Chinese dress style.

Key words: Chinese dress nationality fashion

Written by Tong zhi jun

Supervised by chen yan

苏州大学学位论文独创性声明及使用授权的声明

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏州大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。

研究生签名： 佟至宇 日 期： 07. 11

学位论文使用授权声明

苏州大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、清华大学论文合作部、中国社科院文献信息情报中心有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权苏州大学学位办办理。

研究生签名： 佟至宇 日 期： 07. 11

导师签名： 邱雁 日 期： 11. 10

引 言

旗袍做为中国传统服饰文化的代表,它在十九世纪三四十年代基本定型,因其能充分展示女性曲线,表现出中国女性娴淑、典雅、雍容华贵的气质而被当时的女性所推宠,进而人人皆以着旗袍为美、为时尚。一时间成为社会各界女性广泛穿着的服装式样。随着社会的发展、时代的进步,旗袍已逐渐远离了现代社会生活,成为一些礼仪场所的定式服装,一类是以礼服的形式出现,依然可见旗袍的独特魅力,另一类则是以工装的形式出现,形成了一种服务性行业特有的标志性服装,此类旗袍虽然不能完全体现出旗袍的内涵,但也充分体现出女体的曲线美。从此种境况中仍可看出在现代人的思想意识中旗袍依然是美丽的,是被现在女性所喜欢的。那么又是为什么在现实生活中人们很少再穿旗袍了?为什么这个能表现女性美丽的服装远离了现实生活呢?要想摆脱这种局面,关键在于理解旗袍在现代社会的地位,同时研究现代女性对服装的穿着需求及社会发展、时代的变革对服装的影响,从而得出适合现代女性穿着的旗袍样式与旗袍内涵。进而找出解决的办法,并对旗袍进行他新性设计,从而巩固旗袍在现代社会的地位。

本课题在借鉴前人研究的基础上,从旗袍的发展史入手,研究旗袍在各个时期的发展变化特征,进而对旗袍的物质特征和精神特征两个方面对旗袍进行进一步的分析,在此基础上从现代社会对服装的要求、旗袍与现代社会要求的统一与背离、旗袍设计的创新思维三个方面对旗袍进行创新性的研究,从而使旗袍的传统元素与时尚流行相结合,得出符合现代社会的新的旗袍款式。

第一章 概述

玉臂几许浮现的袖子，圆细的袖口，滚边镶条，与紧扣的立领互补，中袖若漏窗，领子似女墙，一呼一吸，一暗一透，与适体的收腰，恰当的开衩形成完美的组合，似风摆细柳，又似斜阳系览。象一阵风，吹动人们心中对美的渴求。

1. 旗袍的发展

旗袍是中国传统服饰的一个代表。其主要特征为：衣裳连属、适体的收腰，充分显示出女性优美的曲线、加上精巧的立领、各种造型的斜襟、开衩以及手工精美的盘花扣等，形成旗袍的完美组合。这些特点恰与女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足，构成众多曲线巧妙结合的完美整体，均在旗袍的衬托之下尽显无遗。中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质，尽可在那流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情之间细细体味，是一种内与外和谐统一的典型民族服装，成为东方女性美的代表。

1.1 袍服的产生与发展

旗袍做为袍服大家族中的一员具有悠久的历史。袍在古代是上下相连的一种长衣，长至脚面，其发源可追溯到春秋战国时期的深衣。据《五经正义》中记：“此深衣裳相连，被体深邃。”（注：此深衣裳相连，意为上衣与下裳相连接，古时称下衣为裳，被为遮盖，被体深邃意为将身体的大部分遮盖。）其具体形制可归纳为：续衽钩边，不开衩，交领，袖子较宽大，衣襟加长，使其形成三角绕至背后，以丝带系扎。下裳宽广，长至足踝或长曳及地。（注：续为接、添加；衽为衣襟；勾为结合，续衽钩边意为在衣襟和底边处有另加的衣边。其作用：一方面是采取横线与斜线的空间互补，获得静中有动和动中有静的装饰效果；另一方面为制衣用料轻薄，为防止薄衣缠身，采用平挺的锦类织物镶边。是将实用与审美巧妙相结合，充分体现了古人设计的智慧与聪敏）男女、文武、贵贱皆穿。至汉代则被用于朝服，其样式在保持原有的交领的基础上，衣襟开得很低，领口露出内衣、领口、袖口处绣夔纹（似龙、只有一足）或方格纹等，衣身宽博、而袖则更加肥阔，在袖口处收缩紧小，称为袪（意为袖口），全袖称为袂，

或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之意表明袖子之肥阔。秦汉时期男子以袍为贵，妇女的礼服也仍以深衣为尚，此期间男女的服装样式皆相差不多，女服只是衣襟绕襟层数又有所增加，下摆部分肥大，腰身裹的很紧。而魏晋南北朝时期则是以衫为尚，衫与秦汉时期的袍无大异，衫也可称之为无祛之袍，而女子则一直沿袭着深衣服装样式但在款式上有了很大的变化，样式更为丰富了，主要体现在下摆。此期间男女服装样式已略有差异，而男女服装样式产生最明显的差异是在隋唐时期，此期间男子的服装样式比较简约主要以圆领袍衫为主，而女装则奇异纷繁是中国服装史上最为艳丽的时期，各种服装样式瑰丽无比，袍服已不为时人之尚。宋辽金元时期的服装样式则沿袭了原有的袍服式样，没有明显的变化，是以衫为主。而到了明代开始恢复汉族礼仪，调整冠服制度，朝服又以袍衫为尚。民服多用斜领、大襟、宽袖衫、宽边直身，较为宽阔。而明代女装里还有一种典型服式，即是各色碎布拼接起来的“水田衣”，是出自妇女手中的艺术佳品，至今仍可随处见到。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。为现代旗袍的形成奠定了坚实的基础。

1.2 现代旗袍的前身

现代旗袍的直接沿袭来自于满族人的长袍。由于满族被称为旗人，因而这种长袍也就被称为旗袍。但与现代人穿的旗袍有很大差别。（为了与现代旗袍有所区分，我们在这里称其为旗人之袍）。满族旗人在半耕半牧和频繁征战中，同时也受到蒙古服装样式的影响而逐渐形成了宽腰身直筒式的袍服样式，早期的旗人之袍为男女皆着，其款式特点为：右衽大襟，直身式，圆领，下摆为直筒，皇帝是四衩，平民不开衩，也有两开衩的，镶领袖边，长袖接马蹄形袖端，故称“箭袖”因形似马蹄，被俗称为“马蹄袖”其形源于北方天气中避寒而用，待守猎射箭之时又可卷上，不妨碍行动，进关后，袖口放下是行礼前必须动作，行礼后卷起。

清王朝统一全国后，于顺治二年（1645 年）下达剃发易服政令，逼迫汉人剃发留辫，改穿满旗服饰。但此令执行为男从女不从，女人可以不穿满旗服饰，由此，此时的旗人之袍的女袍深受汉文化的影响，满汉妇女服饰风格的形成相互交融的形式；也由于满人骑射生活方式的改变，旗人之袍的款式和用料也由此而逐渐发生了变化。特别是妇女的旗袍变化尤为显著，马蹄袖被改去，袖口渐渐由窄变宽至 8 寸至 1 尺，

袖口平直,领口、衣襟及袖端边缘等处都镶绣着花纹,没有领,领口只镶一道边,并用围在里边的假领代替,称为国领。或以白布代替国领,穿上后显出和领子一样的效果。腰身宽松、平直,做工越来越细,也越来越俏丽。这样使满汉双方服饰的差别日益减小,遂成为旗袍流行全国的前奏。到此时男袍与女袍已区分开,不再为男女通用,此时的旗袍已与原来的旗女之袍有了很大的差别,但也有别于现代人穿的现代旗袍样式,其为现代旗袍的发展奠定了基础。到了咸丰、同治年间,其款式更加多种多样,只旗袍的前襟就是有许多种,如琵琶襟、大襟、对襟等,在装饰工艺上,有绣花、印花或盘金间绣,镶滚之费更是成倍增长,有的镶滚面积就占去整件衣服的四成,可谓不惜功本。至光绪、宣统年间,女袍则又有了很大的变化:衣身较为宽博,造型线条平直硬朗,衣长至脚踝。“元宝领”(是用于女装上的立领样式,领高而圆,有时甚至可遮住小半边脸。形似元宝,故得名元宝领。)用得十分普遍,领高盖住腮碰到耳,袍身上多绣以各色花纹,领、袖、襟、裾都有多重宽阔的滚边。衣袖变小而短,衣领却逐渐加高,但袖口的镶绣仍然较阔,第二道双重镶则缩小了些,此时旗袍的装饰之繁琐,几至登峰造极的境界。其多以质地优良的各色软缎为面料,刺绣纹样一般以花卉,吉祥题材为主,色彩秀丽雅洁,绣面平薄细匀光亮。而这些变化只是小范围的装饰手法上的改变,没有太大的突破性的改变。

1.3 现代旗袍的产生与发展

服饰的变化源于社会的变化,中国服饰变化的分水岭,是辛亥革命。

辛亥革命废除帝制,创立民国,剪辫发,易服色,摧枯拉朽,把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆,这一切为新式旗袍的延生创造了条件。辛亥革命后,海外文化逐渐涌进中国,旗袍开始受外来影响。腰身渐瘦,衣长缩短,肥袖变小,原有的无领和元宝领已变成紧扣的立领,袖长及衣长也时长时短,虽基本还是宽腰身直筒式的风格,但也奠定了向曲线型演变的基础,成为现代旗袍的雏形。

到了1920年现代旗袍基本定型。二十世纪20年代到40年代,是近代女装旗袍最光辉灿烂的时期,而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时,旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位,成为中国女装的典型代表。此时的旗袍由于受外来文化、社会变革、人文思想等方面因素的影响在结构、款式、风格等方面都

有了根本性的变化。为现代旗袍的产生与发展奠定了坚实的基础。此时的旗袍正规而庄重, 富贵而典雅, 起伏的曲线与裙衩间若隐若现的春光, 显出了无比性感的女人味, 在社交界、公众性活动中, 在展现女性体形方面达到了及至。新中国成立后, 旗袍成为中华文化的一种代表。穿着旗袍的中国妇女更能显示东方女子的庄重、秀美、典雅, 而同时中国的旗袍也走出了国门受到了世界妇女的青睐, 成为中国服饰文化的代表, 在国际服饰橱窗里, 享有很高的盛誉。

2. 国内外有关旗袍的研究

2.1 国内有关旗袍的研究

从文献来看, 旗袍在二十年代兴起, 三十年代达到鼎盛时期。但在此期间由于旗袍特有的加工形式和社会发展的局限性, 对旗袍的研究也只局限在小范围内的传播, 流传下来的文字内容很少, 而不同时期的旗袍款式则较多。到了七十年代旗袍的发展进入低谷, 那是由特有的历史时期的政治、经济形式所决定的。而从八十年代开始旗袍又在女性中间慢慢复苏。由此而形成具有一定规模、形式的研究与探讨, 使中国传统旗袍在保留传统的同时不断发展创新, 再次成为中国女装的一朵奇葩。

2.1.1 旗袍史学方面的研究

旗袍的发展史在中国服装发展史中占有一定的地位, 成为中国服装发展史的一个重要组成部分。在中国服装史的相关的书目中基本都可以查到关于旗袍的发展史的研究, 所以在旗袍发展的史学方面的资料较为全面、具体。

(1) 袁杰英的《中国历代服饰史》^[1]对清代旗袍的形式、特征及发展变化做了详细的说明, 及在民国时期旗袍的发展也有具体的分析。另外他的《中国旗袍》^[2]更详尽、有针对性的对旗袍的过去、现在与未来进行全面系统地阐述; 对旗袍的起源、演变、艺术价值、社会地位等进行概括综合地分析。

(2) 郑逸梅的《服御之变迁》对于旗袍的起始时间做了详细而具体的研究。认为旗袍在二十世纪民国时期开始兴起^[3]。

(3) 周锡保的《中国古代服饰史》对中国旗袍产生的具体时间做了深入的研究与探讨^[4]。

(4) 肖伯清的《旧京人物与风情》对中国旗袍最初产生的地点做了详细的分析

与研究,认为旗袍最早的流行应始于上海,后逐步传入内地^[5]。

(5) 白云的《中国老旗袍——老照片老广告见证旗袍的演变》本书通过图文的形式对旗袍的最初样式,发展演变和走向经典的历程作了详细的介绍,并全面阐述了在旗袍的发展过程中中西文化交融的作用^[6]。

(6) 孙杰的《服装概论》系统的阐述了旗袍的产生、发展和走向低谷的历史时期和进程^[7]。

(7) 安毓英 金庚荣的《中国现代服装史》本书对旗袍的最初形式、发展变化过程及产生变化的历史原因进行深入的分析 and 阐述^[8]。

(8)《中国历代服饰史》全书系统地全面地对古代服饰文化进行了综合性的介绍和分析,其中包括对旗袍的刺绣、配饰等方面做了具体而详尽的介绍说明^[9]。

(9) 高 格:《细说中国服饰》通过编写体例、图片和艺术等多种要素的有机结合,从发展历史、制作工艺、艺术特色等级制度、文化内涵等多角度、全面地、深层次地解析服装史^[10]。

(10) 黄士龙的《中国服饰史略》全面系统的阐述了旗袍在各个历史时期的发展变化形式^[11]。

2.1.2 旗袍结构、款式方面的研究

旗袍的结构与款式的变化在各个时期有着各自不同的特征,其发展变化都是伴随着社会政治、经济、文化的发展演变而来的。是紧随时尚的发展而变化的,旗袍变化总的趋势是逐步的由宽袍大袖的平面服装结构演变成能够突显女性曲线美的立体服装结构特征的过程。

(1) 包铭新的《近代中国女装实录》通过大量的实物资料展现了从鸦片战争到新中国成立之间的女装袍的款式变化与发展形式,对旗袍在款式上的研究提供了大量的资料^[12]。

(2) 于君的《女性与旗袍》论述和展望了现代女性旗袍,从几个方面论述了旗袍与现代服装的整合,再现了旗袍的时尚性,把款式的变化和图案美与时代的需求相融合^[13]。

(3) 蒋明的《东方旗袍》提供了大量的时尚旗袍的图例,旗袍设计既采用中式服装镶、滚、绣、嵌等工艺,又结合种种现代科技,给传统的旗袍注入了新的生机。^[14]

(4)《东方旗袍续》中将款式变化与精湛的加工工艺融为一体,为女性提供了大量的现代旗袍的款式与结构^[15]。

(5)沈贤月的《中国旗袍》中,将传统与现代相结合,既宏扬了中国传统旗袍特色又贴近现代生活,使旗袍更具时代气息^[16]。

(6)应凤玉的《中国旗袍》着重在款式的创新,与现代时装的流行信息相结合,捕捉服装时尚的闪光点,运用于旗袍的创新中^[17]。

(7)陈富美 王海亮的《女装》中展现了初具变化的旗袍的款式,在加工工艺、结构、款式方面都有不同程度的变化^[18]。

(8)南洋的《东方时装——港台裙装》中对裙进行了深入细致的研究,其中包括旗袍在款式、工艺、结构、面料上的研究和变化,更具有时代的特征,让人耳目一新^[19]。

(9)刘元风的《服装设计学》从美学、设计构成学、服装心理学、市场营销学等角度,对服装设计进行了全面的、系统的论述,采用了大量的图片与文字说明,对于旗袍的设计具有很大的价值^[20]。

(10)赖 涛的《服装设计基础》中,在服装造型设计、服装色彩设计、服装材料构成、服饰装扮设计等方面进行了深入细致的研究。并从美学、心理学、文化学、材料学、设计学等角度,对服装设计基础进行了系统的理论阐述和设计实践分析^[21]。

(11)魏静的《服装结构设计》中,在衣身结构设计方面对女衣身原型及结构以及各种省的结构及转换做了深入具体的分析^[22]。

(12)袁仄的《现代服装设计学》中,阐述了服装设计的基本原理与技术,包括服装的造型设计原理、服装设计的创作思维、服装设计面料与色彩以及各类服装的设计技术等。对时装款式流行规律和预测、服装信息的收集与分析方法等作了专题论述^[23]。

(13)叶建华的《新世纪旗袍》中,凝聚和作者的设计与结构的经验,侧重于新面料、新工艺的发展带来旗袍的新思想和新的创新^[24]。

(14)金泰钧的《服装设计的构想要点》中对服装的设计做了概括性说明^[25]。

(15)陈东生的《新编服装设计学》凝集了诸多院校专家学者长期积累的服装教学和服装设计经验,归纳和总结了国内外的先进科学技术,博采众长,集思广益;系统地阐述了人体结构构成和时装画的表现技法、服装设计的形式美法则、色彩配色原

理、设计中的面料应用、设计思维与创作方法、服装造型设计、服装信息预测以及服装成衣生产与服装市场研究等^[26]。

2.1.3 旗袍发展方面的研究

旗袍的发展经历了二十世纪三、四十年代的鼎盛时期,也走入过七十年代的低谷阶段,但旗袍能够突显女性身材,展现东方女性的娴淑、典雅的气质的独有的特征一直被女性所宠爱,成为不同时期女性不衰的情结。

(1)《2006 年中国旗袍市场现状分析及发展研究报告》中对旗袍的市场现状做了深入的分析,并在此基础上对旗袍今后的发展方向与发展形式做了初步的预测与研究^[27]。

(2)关培元的《新潮旗袍—服装设计的民族化与时代感创作初探》中,初步探讨了关于旗袍的民族化研究与时代感的创作思维,通过图例的形式,探讨了如何解决民族化与时代感高度统一的研究^[28]。

(3)胡月的《关于民族传统服装新生思考》中对服饰作为一种文化进行了研究。指出,虽然其民族性和传统性日益模糊,但是在现代服装设计中并没有被消灭,相反在某种意义上得到了增强。做到世界性和本土性、传统性和现代性的融合、继承和创新的统一^[29]。

(4)包铭新的《20 世纪上半叶的海派旗袍》中,对 20 世纪海派旗袍的发生、发展特征做了具体的论述^[30]。

(5)张闵的《旗袍与摩登东方的神话》中,把旗袍做为东方的神话,从旗袍的结构到旗袍的外形展现出旗袍做为东方传统和摩登风格混为一体的服装样式^[31]。

(6)张朝阳、窦俊霞的《旗袍的发展与结构分析》中,对旗袍的分析表明它注重服装与人体结构的自然吻合,表现的是女性的体态美与身段美.它结构简单明快,造型优美自然,线条生动流畅,表现含蓄,最适合表现东方女性的神采与风韵。旗袍将与新时代共同融入到时刻进步着的社会,融入人类享有的良性时装之中^[32]。

(7)夏池莲的《浅谈旗袍的发展》旗袍被公认为代表我国民族特色的服装,是中华民族文化的象征。我国的历史悠久,旗袍经历了漫长的历史演变,已形成独特的艺术风格和艺术体系,被视为中华民族的骄傲^[33]。

2.2 国外有关旗袍的研究

中国五千年的传统文化和深厚的社会内涵深深吸引着世界各国的服装设计师,旗

袍含蓄的曲线造型和东方格调深深影响了西方的设计大师们,激发出他们许多创作灵感。早在 1941 年巴黎高级女装设计师巴伦西亚加就将旗袍的要素用于夜礼服的设计中。他的直身夜礼裙,裙长曳地,曲线流畅,短袖袖型颇似 30 年代的旗袍袖,加之中式领,使该礼服上半身有如旗袍的翻版。高级女装设计师迪奥,于 1957 年春夏推出一系列中国味十足的礼服。其中两款明显具有中国旗袍的特点。两款均为直身、圆领、七分袖,袖身紧窄,袍身侧面开衩至大腿中部。造型颇长挺拔,摆线略低,更显穿着者的高贵脱俗。20 世纪九十年代中期,世界时装舞台上更是刮起东方风,中国的龙凤吉祥图案以及文字形象都被西方人视为神奇。中国大襟袄上的圆弧形下摆、疙瘩襟儿、立领等频频在西方的设计中出现^[34]。国内外时装设计师的许多作品中都有旗袍的影子。这些作品有的很明显地借用了旗袍的某一组成元素,有的则抽象地揉和进“旗袍精神”,同样具有很强的识别性。这种单纯的式样虽然不如西方裙服那么复杂多装饰,但却尤能反映人自身的美,这种美来自于身材和气质,使人感到愉快。正因为如此,旗袍独特的审美趣味才突破了国界,被全世界所接受和赞赏。

旗袍是一个经典的宝库,从中汲取灵感见仁见智。着眼点不同,设计意图不同,借鉴和发挥的手段也不同。“旗袍精神”只有一个,旗袍时装却千姿百态。

3. 研究内容与目的

旗袍是中华女性最具代表性的传统服装。它经过了二千多年的发展,形成了现代旗袍的稳定形式。现代旗袍分为京派和海派两大派别,京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点,标新且灵活多样,商业气息浓厚;京派风格则带有官派作风,显得矜持凝练。它经过了 20 世纪 20 年代至 40 年代末的鼎盛时期,自 30 年代起,旗袍几乎成了中国妇女的标准服装,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。后来,旗袍传到了外国,被西洋女子效仿穿着。此后则一直低迷,旗袍的鼎盛年代已经远去,在改革开放的中国大地上显得有点陈旧。而如何能让尽显女性娇美的旗袍能重放异彩?将从物质特征和精神特征方面对旗袍进行剖析,对旗袍进行创新性的设计,从而设计出符合现代气息的旗袍样式,给曾经辉煌的旗袍注入新的生机,让中国的传统服饰——旗袍再现异彩。

旗袍是中华女性最具代表性的传统服装。它经过了二千多年的发展,形成了现代旗袍的稳定形式。现代旗袍分为京派和海派两大派别,京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点,标新且灵活多样,商业气息浓厚;京派风格则带有官派作风,显得矜持凝练。它经过了20世纪20年代至40年代末的鼎盛时期,自30年代起,旗袍几乎成了中国妇女的标准服装,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。后来,旗袍传到了外国,被西洋女子效仿穿着。此后则一直低靡,旗袍的鼎盛年代已经远去,在改革开放的中国大地上显得有点陈旧。而如何能让尽显女性娇美的旗袍能重放异彩?将从物质特征和精神特征方面对旗袍进行剖析,对旗袍进行创新性的设计,从而设计出符合现代气息的旗袍样式,给曾经辉煌的旗袍注入新的生机,让中国的传统服饰——旗袍再现异彩。

4. 研究方法步骤

服装是不能脱离人体而存在的,对旗袍的研究也是要以人为本,人是生活在社会中的,所以人对服饰的思想是受到社会影响的。从社会的变革、人的生活行为方式、观念等方面对旗袍进行剖析。主要通过以下几个部分,一部分是用收集资料的形式,对旗袍的产生、发展、辉煌至最后走向低谷进行研究与分析;二是用比较分析法,对不同时期旗袍样式、社会环境、消费心理等方面进行比较分析,三是用问卷的形式,用问卷的形式对被试者的“问卷”所作的回答进行系统的统计与分析,掌握现代人对现代旗袍的消费需求,从而设计出适合现代人穿着的旗袍样式。以上这些主要通过以下四个大步骤来完成:一是旗袍的发展,研究的目的和意义;二是对旗袍的精神性和物质性进行分析;三是旗袍的创新设计;四是现代旗袍的实例设计与分析。

第二章 旗袍的物质特征分析

1. 外形特征

旗袍作为中国女性的代表服装,表现出中国女性的独特韵味,具有东方女性的象征风格。它安静、轻柔地紧贴于身体的表面,丝毫不张扬,如同东方女子温顺而文雅的品质。光滑细致的质地犹似东方女子光洁滑腻的皮肤,淡淡的似有余温,而令人回味。其结构严谨线条流畅,没有任何不必要的带、袂、袋等附件装饰,给人的感觉是平缓的,同时又是紧凑的。仿佛白描笔记,简约而又凝练。紧身的裁剪,则将东方女人柔顺曲美的身体线条凸显无遗,但并不张扬突显,不夸张地强调胸、臀和细腰,以造型的自然简约格调体现母仪天下的大家品质。

1.1 简练典雅 曲线适度

旗袍属上衣下裳为一体的连属结构,其形式上下贯通,线条流畅而简洁明快,自然清新如一首平和的叙事诗简约而绵长又一气呵成,充分显出女性身材之亭亭玉立而婉约含蓄。显现出简约的典雅与高贵的单纯。

紧扣的立领、自然而然的肩部、适体的收腰、微收的下摆,形成了适度的人体曲线,宛若涓涓的细流于山水间一会静静的流淌,一会又飞流而下,沁人心田。适度的曲线且不过度的夸张,这是一种没有经过细心雕琢的以一种较为纯朴、自然的方式显现出来的东方女性的曲线美,它不同于新样式艺术的野心过于张扬;它又不同于旗女旧式长袍,如清教徒般谨严克守,使女子姣好的体型在宽身大袍下失踪。旗袍的曲线是对人体的一种较为温和的释放。它既适合我国女性的体型特征,又符合国人一贯的审美倾向——不欣赏过于触目的女人,所以不赞赏夸张走向极端的服饰样式,而旗袍恰好迎合了人们的这种审美,它恰如其分地显现了女性胴体的曲线美的同时也并不张扬的显山露水,静静的覆着于人体的表面,静静的烘托着人体的美,而并不以过度的装饰,夸张的造型而喧宾夺主的张显自己,动起来是一道玉树临风的景致,静下来则象一池春泓荡漾于心底。将女人的妩媚典雅山水韵律体现无遗。显现出不娇不媚的健康气质。

1.2 张显互补 对立统一

旗袍紧贴着肌肤，包裹着所有应包裹着的，却又不经意的展示了所有能展示的。紧扣而高起的立领敦促直起纤柔的劲项，流畅的线条提醒保持着挺拔的状态，给人以雅致而庄重的感觉。立领最初是为了能够适应当时北方寒冷的生活环境与游牧生活而产生的，而现在把领纯粹作为遮风挡阳的时代已经过去了。而留给人们更多的则是对美的欣赏。中华民族是个古老的民族，欣赏的是娴淑、典雅的淑女，而领子好像是个门户，紧扣的门户发给人的信息是端庄、严谨、不可侵犯的。而领直接衬托脸部，紧贴于颈的立领，好似花梗，静静的衬托起娇美的花朵，展现给人们的是无限的美好，起到画龙点睛之笔。

起伏的线条似绵延的山脉，静静待续，而突现一处惊鸿，似溪流无缘的突现，又似下摆静似惊鸿，动若流动的音符，流畅的旋律。它是开放的，露出斜斜的缝隙或高叉，在开合之间惊鸿，在含蓄之中乍泄。很好的满足了人性中袒露与窥探的欲望，既神秘莫测又昭然若揭。此时的开衩已失去了为适应骑马、野外生活了，已完全改变了最初的实用性。在方便走路的同时而成为一种露，这种露不同于直接的裸露，是乍有还无的“泄露”。通过一道自然而然的似有还无的缝隙，带给人无限的遐想，平添了女性的性感与妩媚。

旗袍是内敛的，紧扣的立领带给人的是端庄与雅致，它又是张扬的，开衩的泄露带给人的是春光乍泄与妩媚的诱惑，这种介于掩饰和暴露之间闪烁不明的状态，立领似墙，开衩似窗，一堵一泄，一呼一吸，自然而然的接合，不突兀也不呆板，在矛盾中对立统一。高起的立领，与下摆的开衩有张有持既对立又互补因其在“露”的同时讲究“遮”而更富魅力。

1.3 欲出又止 起伏跌宕

现代旗袍的斜襟与春秋战国时期的深衣之绕襟有同出一辙之式。斜襟只是斜至腋下，而深衣之绕襟则绕身一至两周甚至会更多。同样在体前形成横线与斜线的空间互补，获得静中有动、动中有静的装饰效果。

旗袍的襟一般开在右边，早期是一条方直的折线，后期逐渐圆顺，变成弧线。襟的形态与旗袍的其他元素是相辅相成的。斜襟是以颈部为源头，缓缓而出，通过人体

的胸部而突的跌入低谷进而转入腋下。起伏跌宕间不由得让人心里一紧,紧于其深邃,而忽又荡出,荡至峰顶不由得让人心里更是有几分担忧,有忽之欲出之感,欲出的榨泻不禁让人有几分担心又有几分联想,而恰于此横断的袷锁住了这跌荡,锁住了这欲出的担心,不由得让人心里松弛下来,慢慢的吐出一口气来,高低错落的斜开襟像似在旋转又似水在流淌又似其中要突兀而出,而似时的袷似锁,锁住密密的盘扣,把美丽藏起,严护着女人的秘密,却又明明白白的显示着它的独特韵致,自然而然地就会与之本来固有的文化气息溶为一体,给人无际的想像。

2. 材料特征

旗袍的用料非常广泛,对于不同纤维种类、不同织物组织、不同性能、不同档次的服装材料皆可根据旗袍不同特征适当的选用。现代服装材料可分为天然纤维、再生纤维和合成纤维三大类,而相同的纤维种类采用不同的组织结构而形成不同的织物性能,在选用时要根据穿着的季节、环境、用途、和穿着者的年龄、职业、体态特征等方面选择适合的面料^[35]。

由于季节的不同,对面料的选择也不相同。在夏季天气较热,一般选择吸湿透湿、凉爽透气、柔软服贴的薄型面料,如:棉、府绸、麻、绢纺、真丝等面料。真丝面料的品质柔软、轻盈不粘身、舒适透凉。由于真丝面料在价格上比较昂贵,保养和洗涤的要求也比较高,所以一般在较隆重、正规的场所穿用的较多。日常生活中多穿用棉、府绸类的面料价格便宜。由于近年来一些再生纤维的出现,也有部分用于旗袍的面料中。春秋季节天气凉爽,对面料的选择则较夏季要广泛的多,可选薄毛料或厚实的中

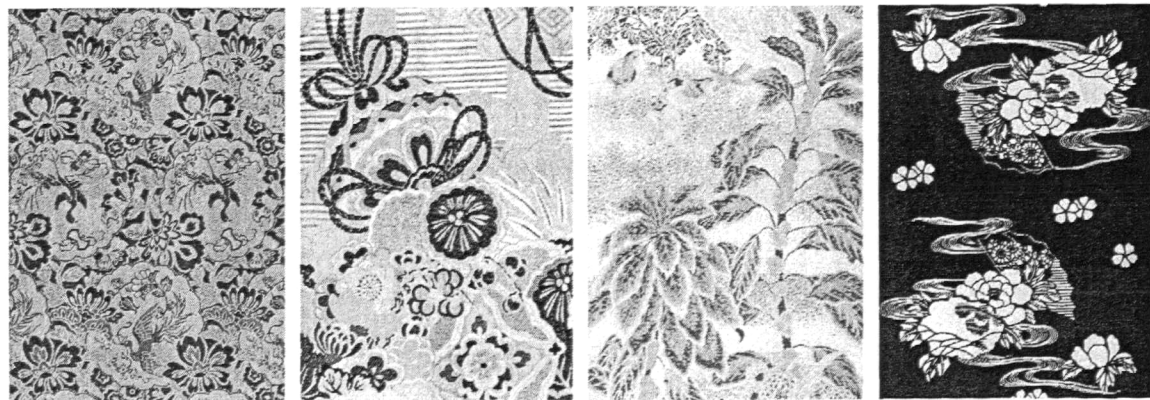

图 2-1 适合于制作旗袍的部分面料

长纤维的旗袍,穿着保暖又挺括。还可选择缎、丝绒等化纤或混纺织品,如各种闪光绸、涤丝绸、锦缎、金丝绒以及各种薄型花呢等织物。这些织品虽然吸湿性、透气性差,但其外观比棉、麻、真丝等织品挺括平滑、绚丽悦目,花色品种也较多。在不冷不热的季节中穿用很适宜。

由于环境的不同,对面料的选择也不相同。一般在礼仪场合要求面料穿着高雅、华丽。如:真丝和各种绸缎、丝绒等,面料的价格比较昂贵,制做出的旗袍不仅穿着舒适并能充分表现东方女性体型美、点线突出,丰韵而柔媚,华贵而高雅;日常穿用的旗袍面料则选择的范围比较广泛一般选择穿着舒适、图样新颖、能够充分体现穿着者的个性,在价格方面一般不宜过高,容易保养和清洗的。如:各种棉、麻、府绸或涤棉细布等,制做出的旗袍既时尚又有个性,素雅、简洁、端庄、干练。还有许多混纺料,虽然等级差了点,但做出来的旗袍非常挺,也不容易皱,非常实用,穿用的也非常广泛;职业性旗袍一般为迎宾小姐以及娱乐场合和餐厅服务员作为职业装的旗袍,在面料的选择上一般选择质地较结实、耐穿、价格较为低档的,一般多用混纺的面料,穿着后的效果为醒目,能够引起人的注意。

从旗袍的款式上来看,它属于较适体的服装式样,即不过度夸张,也不紧贴于身,恰如其分地表现着女性的曲线。它静静的依偎在人体的表面,所以在面料上适合选择质地较为柔软、细滑的面料,如:棉、麻、丝织物等。而象皮革或一些过于硬挺的合成纤维织物则不适合作为旗袍的面料。图 4-1 为部分适合于制作旗袍的面料。

旗袍面料的色彩是极为丰富的,根据不同的环境、用途以及穿着者本身的特征等恰当的选用旗袍面料的色彩。中国人偏爱红色,红绸、红缎、红绒、红纱等等,常作为传统节日、结婚庆典、迎宾赴宴的礼服色彩,鲜艳夺目,充满喜庆色彩,渗透出很强的民族特性。而日常生活中穿用的旗袍色彩则随心所欲,根据个人的喜好、年龄、职业、身材特征等方面的不同,只要能突出个性及体型美,穿着舒适大方便可。

图 2-2 吉祥如意图案面料的旗袍

图案作为旗袍的具有代表性的特征,是旗袍精神中以最直观、最易辨认、最能体现设计风格的元素。传统旗袍面料上多有象征吉祥如意的图案,如“千字、寿字、福字、团花等,繁花锦绣、盘龙凤翔。如图 2-2 所示的旗袍不仅表现出中国的传统文化意韵,更体现了浓厚的民族精神,是旗袍的主要审美部分。在封建社会制度下由于对人体本身的漠视,则不惜工本的将大量的精力放在面料的图案上。清式旗袍的图案装饰曾达到登峰造极、无以复加的程度。清式旗袍繁褥的装饰图案与那时缓慢的生活节奏有关,穿衣服的人和看衣服的人都有足够的工夫去领略这些细节的妙处。随着社会的逐步发展和生活节奏的加快,面料上的图案也是变得一目了然的,但并非是完全丢弃了传统的图案样式,在借鉴的基础上提取少量元素放大大使用,或者将原有图案加以简化。譬如一朵精美的“云头”,可以扩大在整个前胸或后背,繁多的镶滚中可以挑选一道作为领、袖、襟、摆等处的主题纹样重复使用。并且大胆地采用颜色的明暗对比和各种大朵大朵的印花,图案抽象、夸张又大胆,时尚的味道十分强烈,令人过目不忘。另外,蜡染、扎染、手绘、绣花等工艺的运用,还有小面积蕾丝的使用、镂空设计的加入以及亮片和刺绣的运用,使得旗袍的图案更加丰富而符合时代的步伐,更使旗袍这一民族服装步入高档时装的行列^[36]。同时又把绘画等姊妹艺术也作为旗袍装饰的手段,那些画有花、鸟、京剧脸谱等图案的旗袍,不仅设计新巧,而且风格典雅,富有韵味,把服装和绘画融为一体,更使旗袍这一民族服装步入高档时装的行列,如图 2-3 所示。

图 2-3 花卉图案的旗袍

3. 细部特征

3.1 盘花扣

盘花扣又称做纽襻,是旗袍饰物中最具代表的配饰之一。盘花扣是古老的“中国结”的一种,这种从原始社会新石器时代就已出现的绳结,是一种民间手工艺。

延传至今，它凝结了先人们的智慧和创造潜能。盘花扣是利用中国结的编制工艺手段，以大自然为题材，在旗袍扣位的小小面积上进行精工再造。这是中国的民族艺术，也是中华民族的精华。以画龙点睛之笔出现在中国制造的服装上，更具有中国的民族风格^{[37] [38]}。

图 2-4 旗袍扣襟

盘花扣多为手工制作，排列的形式多种多样，有单色扣、双色扣之分。一般以动物、花卉、几何形状为基本形式，如：一字扣、凤尾扣、琵琶扣、蝴蝶扣等^[44]。多采用绸缎为原料，高质浆糊为糊料，铜丝为布芯，（可做出各种形状，不易变形）精典怀旧，做工精美，广泛应用在旗袍中。这种具有生命力的民间技术也就自然作为中国传统文化的精髓，兴盛长远，流传至今。图 2-4 为部分旗袍扣襟的式样。

纽襟的色彩一般选择与旗袍面料色相对的色泽，这样能突出点缀的效果，并能使单调的面料增加色感，起到画龙点睛的作用。如果是花色面料，就要考虑用单色面料做纽襟，一是避免太花、太乱，二是要体现面料本身的花纹，纽襟的点缀相应次之。如果同是单色面料，在选择纽襟面料色彩时还不想过分跳耀，可以选择与面

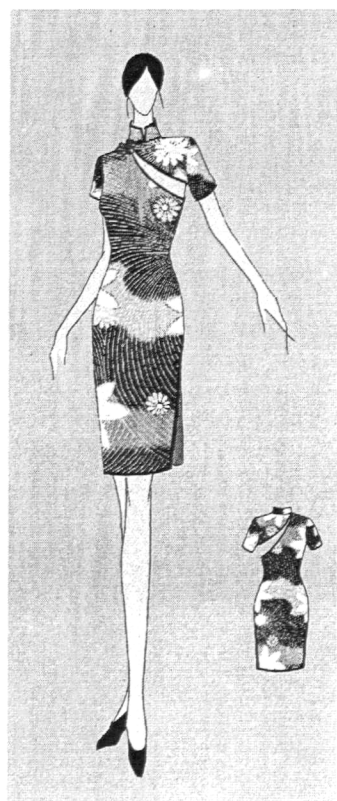

图 2-5 具有精美花扣的旗袍

料质感不同的面料做纽襟,如绒面料可以选择光面料做纽襟,麻面料可以选择丝面料做纽襟,总之,不管面料怎样变化,选择的纽襟面料与之相对比就可以。

纽襟的造型是根据旗袍的面料纹样而确定的。如果旗袍的面料纹样特征明显,那么纽襟的造型就要依据面料纹样的特征来设计。当然,纽襟的造型不可能像纹样形象那么惟妙惟肖,但纽襟的造型可以抓其主要特征进行设计,概括其大意,保留其大的特征部分,删繁就简,强化中心。把近似于圆的形象归拢成圆形,近似于方形的形象归拢成方形,近似于扇形的归拢成扇形,近似于花型的归拢成花型。总之,就是要与面料纹样呼应协调。各式的精美花扣为旗袍增添了美妙的情趣(如图 2-5 所示)。

3.2 镶滚边

镶滚边也是旗袍饰物中较有代表的配饰之一。镶滚边的精做,其独到之处,也是传统服装以及其他民族服装中未曾出现过的。人称“大镶大滚”或“宽镶密滚”,少则一二道,多则十八道。在清咸丰、同治年间,镶滚达到高峰时期。有“三镶三滚”“五镶五滚”“七镶七滚”之别,遂至“十八镶滚”,有的甚至整件衣服全用花边镶滚,以至几乎难以辨识本来的衣料,尤其在妇女服装中表现的更为突出,达到登峰造极、无以复加的程度,细腻、精美和繁复发展到了极致。一方面是由于生产力的发展,织造技术的提高,另一方面清代广泛流行妇女裹脚,由于小脚行走困难,所以长期赋闲在家,为妇女做女红提供了时间的基础。为其发展提供了有利条件。

随着社会经济的发展和生活节奏的加快,旗袍上原有的镶滚并没有被取代,而是借鉴其长处,加以改良后得以发展并保存下来。在借鉴的基础上提取其中优秀的元素并加以改良,形成符合现代社会的镶滚样式。

一般单色的旗袍式样都要镶滚边,镶滚边的面料的选择范围比较广泛,可以是本料,显得高雅、富丽。也可采用不同色泽、质地、图案的材料,会显得活泼有生气。而对于花色面料选择素色的的镶滚边条比较多,一般都选择与花色相同或相近似的颜色,质地也相近似的,以避免显得过于纷乱而影响整体的效果。

3.3 刺绣

刺绣作为传统文化遗产的一个重要组成部分,它体现的是一种存在于一定的文化

思维中,融传统的、文化的、民俗及技法于一体的艺术。千百年来,它在特定的环境中一直生存和发展着。

现代刺绣分手绣和机绣两种形式。手绣的形式多种多样,各地方有不同的绣种和刺绣手法,各有特点,各有其长。手绣的手工细腻,动物、人物、花卉等造型鲜活、动人。但费时耗力,工艺成本高。相对手绣来说,机绣的工艺成本较低,适合大批量的机械加工,图案造型不及手绣细腻、柔美。

传统的旗袍素以刺绣花边著称。有单边刺绣、双边刺绣、甚至有多层边刺绣。刺绣的纹样大都是传统吉祥纹样和传统花卉纹样,表现形式以二方连续为多。刺绣的部位一般都在领边、袖口、大襟、衣摆等处。后来旗袍发展成没有任何绣纹的素面旗袍和本花色面料旗袍。而如今,旗袍受时尚的影响传统刺绣工艺又重新加盟进来。但现在的刺绣与以往的旗袍上的刺绣不同,一是刺绣的位置不同,不是固定在领、袖、襟边沿,而是在胸前、背后、前襟上,二是面积比以往大得多。三是纹样以单独的形式出现或是以角花的形式出现居多。现在这种时尚造型的旗袍,加上传统的刺绣工艺,显现的是一种精致和典雅。红色的旗袍绣上金色的纹样,给人以高贵富丽的感觉;黑色旗袍绣上金色纹样,给人以端庄高雅的气质;白色的旗袍绣上蓝、粉色的花鸟,静谧中透着轻灵、婉约。现代旗袍用刺绣诠释着另一种美丽。刺绣手法、部位极富创意,胸前的绣纹极富挑战性,带有一种招示,极具号召力,又象是一种身份的说明,有如清代文武官员们胸前的补子。绣制的针法也是变幻莫测,平绣、辫绣、挑绣、补绣、缀绣、盘绣……等多种绣法,真可谓集各种绣法之所长,尽展其特有的魅力,令人目不暇接。刺绣带给人的是细腻的情感,生动的个性,它能让我们在观赏愉悦之时,能细细品味中国女性的多情、善良、温婉、及灵巧。传统刺绣在现代旗袍上的应用,使作品具有十足的中国味,成为新世纪最具时尚风格的服饰。

4. 加工特征

西式服装工艺的引入帮助中国服装业把传统的平面服装变为三维的合身的服装,接袖变成了装袖,袖笼结构的完善,省的出现,从腰省到胸省……这样,仍具有中国传统特色的女装,被赋予了新的结构和内涵。近代中国女装在传统和外来新元素的结合上是非常成功的。一方面,大量新设备、新材料、新技术以及新的审美观念和装饰

手法不断涌入。另一方面,传统精湛工艺(如镶滚嵌裱等)不但仍然保持甚至还在某些方面有所发展。

人体美是服饰美的基础。但在世界上体形真正十全十美的人并不多,而且也很难找出两个人完全一模一样的体型。每个人的年龄、性别、职业、种族、遗传因素、成长环境等繁杂的外界条件的影响,造成人体体型的差异。旗袍千人千衣,只有做得精细,才能穿得合体,才能真正成为凸显不同女性气质的软雕塑。

市场上成衣旗袍的规格是按大众化的身材体形量制的。由于每个人的身材都有自己特殊性,而旗袍又趋于紧身、抱合性强的服装,尺寸规格是选择旗袍的重要指标,购买旗袍必须准确地测量出自己的“三围”,即胸围、腰围、臀围,并与旗袍“三围”相符合或略有余。即使是三围的尺寸完全符合也必须要进行试穿,观其“三围”是否贴体舒适,其次还要观其领子、衣身、袖子的长短肥瘦等。甚至于腰节长、乳距以及腰到臀部的距离,都要合适,过紧的行动不便,过于宽松的,难以呈现女性的形体美。

由于旗袍具有彰显身材的特点,所以一般在选择上多采用订做形式。准确测量人体各部尺寸后,根据个人的职业、年龄、体态、穿用场合等特征制定出合理的款式、造型。这样更能体现出旗袍的风格和独到之处。

旗袍在款式上少有袋、袷等装饰,在工艺上采用收省、盘花扣、镶滚边、刺绣等手法,从而加强旗袍的肌理效果。旗袍的工艺特征与旗袍的面料相辅相成,充分显示出旗袍的品质与风格。

第三章 旗袍的精神特征分析

旗袍,这种既展示了西方所推崇的人体曲线的风姿,又盛载着东方崇尚的高雅、端庄、怡静气质的服饰,以其独有魅力,成为服饰世界的经典。

1. 旗袍的身份象征

1.1 身份的象征

西方人从旗袍的形象上认识了中国人。由于这种连身衣和欧洲的连衫裙不同,与俄国的布拉吉也有区别,与越南飘逸的女长衫在服用方式上也存在差异。因此,中国旗袍作为东方女性的代表形象,被称为佳作之品,绝非过分之言。今日的旗袍,其形、其色、其料、其饰、其内涵、其韵味,都是几千年来中国历代服装精髓的积淀,是传统理念的延续。西方人从旗袍看到了中国,认识了中国。1929 年被定为“国服”的旗袍,一直被认为是代表东方中国的正规礼服,不但得到国内人们的认可,也博得世人的交口称赞。

旗袍,作为国服,是全民服装,是在不同场合,根据不同身份,用不同面料和式样缝制穿着的,以其结构简单,造型舒展,式样优美,最易表现人体曲线等特点,独树一帜,被认为是中华民族对世界服饰文化的重大贡献。旗袍是中国女性的骄傲,它赢得众人的敬慕和喜爱。现代在一些国际的往来与交流中,旗袍仍然代表中国女性身份出现。尤其近几十年来,旗袍已经成为南至智利、阿根廷,北至俄罗斯,东至美国、加拿大,西至冰岛、英国,中国派驻各国的女官员夫人們的国宾服装。每逢庆典、招待仪式、接见赴宴时,优雅的旗袍总是最出众的“座上客”,成为最惹人瞩目的焦点。每年屡屡出访的政府团体,旗袍就是女士必备的服装之一。因此,作为一种身份着装,在国际活动中的传媒作用也是十分明显的。

1.2 社会和家庭地位的象征

旗袍是中华女性最具代表性的传统服装。说到传统,人们总要想到封建主义的保守、封闭,还有封建主义对妇女的各方面的禁锢。数千年来,中华女性的着装是严肃

的。中国经过几千年的封建制度,在封建社会里女性一直是社会的附属品,浑身施绣,花团锦簇,珠镶,玉嵌在这沉重的织绣和饮品的重压下,女性的体态变成陪衬,人们所能注意到的只是这些包在外面的雕凿绣饰,而人体本身则只不过是个衣架罢了。由于受传统道德观念影响,中国美女传统的体形标准是削肩,细腰,平胸,薄而小,尽量不突出女性的体形特征,这一观念反映到服饰上就是不重视甚至掩盖人体,中国历朝历代的审美观念不赞赏夸张外露的服饰形式,认为服饰必须符合道德和习俗的约束,对服饰中的性感成分讳莫如深。讲究平面结构的宽衫大裳,把性魅力含蓄于如画的眉目之间,和对服装的极度装饰之中,而尽量掩盖并力图消灭人体曲线。更是把人体的裸露当成邪恶的象征,所以在这个过程中女性的服装一直是宽大、严谨的,女性的身体一直深藏于厚重的衣饰之中的。图 3-1 和图 3-2 为部分旗袍面料的图案。

辛亥革命后,一方面,西方人文思想的传入,抽丝剥茧般地一层一层削掉了中国千百年来过度抑制女子体形的服饰结构设计传统。接受新的审美观念的人们已经开始接受人体美,但这种接受是有限度的接受,旗袍虽然引进胸省,腰省的设计,强调形

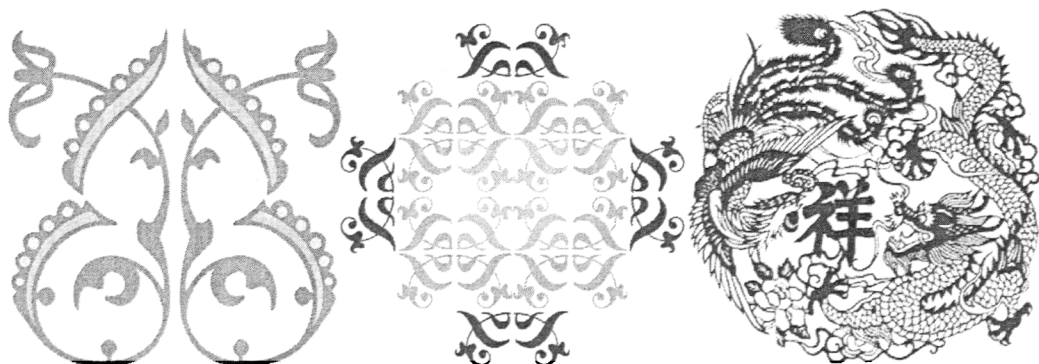

图 3-1 部分旗袍用面料的图案 (1)

图 3-2 部分旗袍用面料的图案 (2)

体的存在,但却不是完全的穿身适体,而采用了相对宽松的造型结构处理,而不是极端突变出女性的曲线。而另一方面,女子走出了家门,走出国门,传教士、商人、革命党人竞相创办女学,1919 年北京大学第一次招收女学生,成为第一所有女学生的

学校,到了1927年后女子学校在中国如雨后春笋般涌现,同时留学浪潮也逐渐激荡,时代培育出又一批崭新女性。女性接受维新思想,进学堂、下工厂,步入社会者日渐增多,女学生们是中国首批走出封建家门进入社会的良家女子,她们有较大自由,可以读书、打网球、游泳、骑马、跳舞、娱乐。由此把传统苛刻的礼教与风化观念丢在一边,掀起了一股女权运动浪潮,寻求解放的社会大气候荡涤着服饰装扮上的陈规陋习。同时也解除了服制上等级森严的种种桎梏。旗袍由此卸去了传统沉重的负担,旧式的旗女长袍既被摒弃,新式旗袍则在乱世装扮中开始酿成,已经是水到渠成。原有的旗袍样式在这种新思想新浪潮的冲激下改变,开始注重体现女性的自然之美。腰身渐瘦,肥袖变小,无领镶边改为外上领,袖长及衣长也时长时短,虽基本还是宽腰身直筒式的风格,但也奠定了向曲线演变的基础,它向东方女性发出了身体解放的号召。昭示着妇女在社会、家庭地位的改变。

1.3 地位的象征

我国经历了几千年的封建制度,在封建社会里着装是有着严格的等级制度的,直至辛亥革命后,那种从政治角度划分的贵族与平民在服饰上的等级区别才基本消失。旗袍的形式和用色不再受规定的限制,整体装饰趋向于自由选择。但是由于贫富经济的客观存在,在选料的档次上,仍然拉大了距离。上乘原料的锦缎、丝绒、绸纱、毛呢、裘皮为主;低档原料以棉、麻为多。从做工、饰物上也是有差别的。旗袍代表一种根深蒂固的精神追求,不是简简单单的一匹布、一个文化符号。它是一种民族文化、精神的象征。现在有些人认为旗袍常穿在迎宾员、服务员、坐台小姐的身上,它不再是中华女性贤淑、典雅、温婉的代表服装。其实并不然,旗袍就是旗袍,它只是一种服饰,上个世纪三四十年代,上至名媛、小姐、太太,下到平民百姓,乃至妓女都穿旗袍,旗袍不是某些人的专属,旗袍也没有因穿者的身份不同而改变。一些经典的女性,如宋美龄、林徽音、阮玲玉、张爱玲更是把旗袍往经典的路上用力推进了一把,这是旗袍文化内涵充分体现。

2. 旗袍的文化象征

服装是一种民族文化,世界服装都融汇了各个种族、各个区域民族文化的积淀。它们中间无论是独立还是共存,其中都蕴涵着共通的内在联系。传统服装一代代延续。

欧洲、美洲和亚洲服饰的互相碰撞影响,先进区域与落后区域的传播与效仿,各民族服装都存在着个性与共性的密切关系。从而反映了一个国家、一个民族、一个时代的文化特征。作为中国服饰文化的重要组成部分的旗袍,有着悠久的历史,它象征着华夏文明,衬托着东方女性的优雅气质。不同的时代特征,展现出不同时代的时尚与文化。使其在样式上不断创新,从而在时尚的舞台上永保青春、大放异彩。它本身就是“中国”的一个标签,其独特地位是一般的时尚服装无可替代的。中国悠久的历史文化展现出中国旗袍的独特之美,使之从古到今,在浩瀚的中华文明长河中占有特殊而显著的位置。

2.1 民族精神的体现

每个国家、每个民族都具有自己本民族的精神特征。这些民族精神的特征是通过不同形式体现的,而服饰正是体现一个民族的民族精神的主要元素之一。一个时期的民族精神,会通过各自的形式来表现的,而不管外在趣味的提高也好,兴趣的转移也好,观念的变化也好,却拂不去民族文化的烙印。^[40]民族的东西是融在血液里的,再千变万化,也离不开民族的基调,这与我们成长环境、审美视角、道德观念密切相关的。服饰文化与民族精神一脉相承。

封建社会里,中国人的生活观、服饰伦理以及女性形象等都受到了儒家礼教的深刻影响。中国人追求悠闲清静的安祥生活,不喜欢搞激烈冒险的活动,宽衣大袖的长袍能够体现生活的富足、地位的显赫,形体的飘逸,对于观月赏花、吟诗作画、抚琴下棋的悠闲生活是再合适不过了。在儒家礼教观念的影响下,中国人主张自尊,讲求含蓄中庸、“存天理灭人欲”,因此无论是身体还是形体都不可显露出来,女装多以封闭的宽身长袖示人。中国女人的身体曲线掩藏在宽松直身裁剪中,使中国女人有了一种“优雅”、“端庄”、“婉约”、“含蓄”的传统形象。清朝的旗袍直身不收腰,宽松肥大,就连露出脖子都被视为莫大的羞耻。

服饰是一个时代民族精神的反映。任何一种民族传统,在各个历史时期,都要受到其它民族文化的影响。没有一种文化是纯而又纯的,吸收外来文化是丰富和发展本民族文化的正常途径之一。如:旗袍的立领、盘扣和一些必须用手工加工的关键环节(如镶、嵌、滚、宕)等不可缺的元素,在发展的同时还保持着我们民族的传统特

色。旗袍是中国女性着装文化的典型标志,它不仅在整体造型的风格中符合中国艺术和谐的特点,同时又将具有东方特质的装饰手法融入其中,其独特魅力在于它所包含的文化内涵,因此能在中国民族服装中独领风骚,久盛而不衰。

民族精神是民族意识、民族素质在深层结构中的文化内涵。反映在民族风格方面,是一种感觉机制,是民族精神的外部形式。旗袍就是具有极其浓厚民族色彩的服装,集满、汉文化于一身,是中华民族服饰文化的结晶,是一个民族文化的积淀,是一个民族历史、人文、地域、习俗的自然流露。

2.2 民族性与时代感

民族性与时代性是人类文化的两个必然属性,它们之间并没有本质的矛盾——人类文化所表现出来的特征,既源于民族,又源于时代。服装是文化含量很高的生活用品,时装则是服装中更强调某一时代特征的人类审美的一个基点。^[41]中国传统服装以“平面对襟,隐蔽官能”为基本形式,与西式服装的“立体造型,讲究形体美,性感美”的特点大相径庭,在人类长期文化发展中,它们互相吸引,互相借鉴,不同程度地融合。她认为,讲民族化,求时代感,应是注意挖掘传统优势,继承民族化,同时借鉴国际先进经验为我所用。

近一个多世纪以来,在制衣技艺和服饰文化上,中国与国际社会基本处于隔绝状态,国际服装业对我国的服装业的生产技艺和服饰文化都处于不了解不理解的状态,他们往往用他们价值观和服饰文化标准来衡量中国的服装生产和服饰文化,产生许多误解与偏见,也就是说,直到改革开放以前,中国服装业与国际服装业之间始终存在着一条难以逾越的鸿沟。^[42]

中国服饰文化源远流长,我们身处民族化的大背景下,接触的环境也是民族性的那就是历史与现实,民族与世界的融通。

2.3 旗袍的文化质量

旗袍的文化质量所带来的价值。服装中的文化质量越好,服装的品位就越纯。从某种意义上说,文化质量就是服装的含金量。旗袍作为中国千年服饰文化的经典之作,不仅是服饰体系中无与伦比的精品,而且是中华民族长期积淀的服饰文化中的精神财

富。这种服装较好地体现了服饰观念的特色,其主要特点在于:一是善于表达形与色的含蓄、隐约朦胧、藏而不露,给人以审美的感受;二是注重精细艺术手法和工艺表达,大量采用的刺绣、图案等丰富的服饰手段,表达了丰富的现象和意境;三是注重气派稳重的氛围效果,给人以秩序、端庄、高雅的美感,服饰效果与环境艺术相得益彰,特色独具;四是在孔孟之道为核心的大统一思想指导下,旗袍较好地体现中国服饰力求稳重、平静,有助安宁、融洽和礼让的人际关系,较好的体现了中国服饰文化的以伦理道德自律,维持礼仪之邦的精神。

从服饰美学角度看,当今人们穿旗袍已越来越远离它的实用价值而不断追逐更高层次的审美境界。所以,旗袍是一首诗,一首古色古香的叙述诗;旗袍是一种文化,一种温故知新的古典文化。他代表着一种典雅庄重的东方的阴柔之美。中国旗袍一起浓郁的民族风格、巧妙的艺术构思和高超的结构科学性,在花团锦簇的装苑中一枝独秀。旗袍是高贵蕴籍的,旗袍是超凡脱俗的,代表着中国服饰文化的质量。

2.4 民族文化理念的代表

中国旗袍被定义为中国最具有代表性的传统服饰。旗袍是中国妇女的传统服装,而并非已经湮灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔,更拥有焕然一新的现在。发展至今,旗袍的样式花色都逐渐繁多,随着复古风尚的流行,旗袍重新演绎昔日的精彩。作为中国服饰文化的重要组成部分的旗袍,有着悠久的历史。旗袍本身就具有一定的历史意义,加之可欣赏度高,因而极富有收藏价值。但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味,同时又能体现时尚之美。

服装要真正成为民族文化的载体,就要顺应现代人的审美心理,进入普通人的感情世界,这样,不管你怎样标新立异,推陈出新,这样才能经久不衰。

3. 旗袍的审美特征

旗袍,充满古典的灵性,女人穿上它,仿佛将中国几千年岁月积淀的隽永和优雅在这一刻集中地体现。小巧的立领更显女性纤柔的颈项,流畅的线条展现着婀娜窈窕的姿态,开叉的下摆如风摆柳款款而行,旗袍贴着肌肤,包裹着所有应包裹着的,却又不经意的展示了所有能展示的。密密的盘扣,像深闺的女子倚窗而立,一把小扇半

遮脸,而你却分明在这半遮半掩中感受到她的独特韵致。旗袍的风韵就在内敛、含蓄、温柔中展现;旗袍的性感就在那轻移莲步的若隐若现里流动。只要一看到旗袍两字,脑海里就会浮现出一些隽永的东西:低挽的云髻、素手上温润沁透的碧玉镯、耳畔轻轻摇曳的珠坠、烛影摇红的纱灯,还有那檀香扇中散发出来丝丝缕缕的香味。想象着一丝身着旗袍的影像,就如同一种精致的仿古信笺,空白的纸面上印染着淡淡浅紫柔粉的底子,纵然极淡,也还是千娇百媚,蕴含着无限风情。

3.1 传统与现代的冲突

在中国传统的审美中,历来主张“天人合一”,在这种认识下,服饰不大可能出现表现个体很张扬的形式,也不会单纯把人体美上升到一个需要展示的层面。服装穿在人身,不强调与形体的关系,而注重穿着者的整体形象。汉民族的服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主。主要特点是形制简单,宽袍大袖,褒衣博带。线条柔美流畅,不同的人穿上而神采各异。体现了汉民族柔静娴雅、泰然自若的民族性格,以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。

传统的审美观念对服饰中的性感成分向来有些讳莫如深,几千年来人们一直把人体的裸露当成邪恶的象征,不喜欢过多暴露。旗袍的领部紧扣包住,从设计学的角度说,它增强了旗袍庄重、典丽的效果,同时高领限制了颈部的随意,始终保持垂直状态。旗袍的衣身追求宽大、掩盖、含蓄,它的宽腰直筒,上下一体,蕴涵着一种和平、安详的大一统气氛,充分体现了旗袍的含蓄、端庄的美。平面结构的宽衫大裳大多把性魅力含蓄于眉目之间。但随着审美观念的转变,使自然之美成为社会为之普遍接受和欣赏的美。渐受西式服装的影响,根据流行时尚对服装进行改良。其中最突出的便是旗袍的发展,首先突破了中国妇女着装严整的传统观念,抛弃繁琐的装饰和形制,注意到曲线对衬托女性温情的意蕴,由昔日的宽大渐趋于瘦长合身,曲线鲜明,加以斜襟的韵律,而女性的腿第一次得沐天日,在摆与开衩的消长中获得完美的表露。从而衬托出端庄、典雅、沉静、含蓄的秀美身姿。

3.2 对立与统一

作为一个整体,立领、斜襟、盘扣与收腰对立又统一。收腰无疑最终要暴露女性

的体廓，峰壑毕现地展现女性的曲线；若配以细腻光润的绸缎一类料子，这种感受是可想而知的。它必然会激起些不安定的因素，与我们的传统观念产生强烈的冲突，简直是犯了大忌，是在向“万恶淫为首”的祖训发起挑战。这时，可以发现立领的“严肃”、斜襟的“遮挡”、盘扣的“紧锁”与其发生了冲突。它们在联手抑制收腰的“嚣张”，使得那曲线欲狂涨而不能涨。反过来，也让斜襟、领、盘扣欲“闭”而不能“闭”。这状态饱含了“太极”的含义，使得旗袍既能展现女性体廓的自然美，又不至于得罪传统，让人与袍在矛盾中都得到美的最大表现。符合人们传统的审美观点。中国女子下半身常觉稍短，穿旗袍可以增加形体修长感，配上旗袍为袍，中高跟鞋，抬升人体重心，挺胸收腹，立显袅娜之态。

旗袍，似一缕花魂如梦如幻萦绕东方女子的心间，以一种淡淡的怀旧情愫，摇曳出万种风情，诠注着一种本色的儒家文化，那些细致的手艺，不经意间让人湮染着浓浓的古意。暗香浮动，浸染镌刻在骨子里的东方美的贤淑含蓄、矜持柔和、妩媚温婉，以其流动的旋律、潇洒的画意、浓郁的诗情、内与外的和谐统一，绾结多少浪漫的旗袍情结。旗袍既有传统的民族特色，又符合当代女性的审美情趣；既有定形的曲线美，又有朦胧的模糊美；既可以表现雍容华贵，有时又可以展示清纯大方，因而近百年来，纵然各式女装像走马灯似流转变换，旗袍却能以稍变应万变，在变幻莫测的时装潮流中稳稳地站住自己的阵脚。

第四章 旗袍的创新设计

1. 旗袍创新设计的思路

1.1 现代女性生活方式的特征

服饰的变化源于社会的变化,在众多的产生服装流行趋势的制约因素中,生活方式对于衣着方式的影响、变化是相当重要的。

首先,交通工具的变革,给女装带来了根本性的变化。服装存在的形式,受交通工具的制约和影响。在春秋战国时期的人们平日外出的主要交通工具是坐轿或是马拉的车,而多数人则是采用步行,所以长身大袖的深衣会在那个时代广为流传。而满族人所穿的长袍,在与深衣同是长身袍的基础上多了两个到四个开衩,内又着裤,因为旗人是个马背上的民族,而这种形式主要是为了骑马的方便。而伴随着现代社会经济的发展,交通方式变得多种多样,汽车、火车及飞机成为不同的交通形式,而自行车则成为国内平常人外出的主要交通工具,交通工具的巨大变革要求服装的结构也要产生相应的变化,而变化的主要依据就是要适应乘坐这些新的交通工具^[4],从而活动自由、灵活、方便的服装结构形式被人们所喜爱和经常穿用,而逐渐的成为流行和时尚。在这种社会形式下,旗袍的高开衩,适体的收腰,起伏的曲线在体现人体曲线美的同时,就缺少了些面对现代交通工具的适应性。

其次,妇女在社会生活中所处的地位的变更,不同场合对服装款式有不同要求。随着中国的解放,中国女性也从几千年的禁锢中解放出来。女性走出家门、国门,走进学校、工厂和各种社交场所,成为社会生产的一部分,同时也承担着不同的社会角色。随着社会的发展,女性就业人数的逐步增长,参加社会生产、活动和体育锻炼的机会明显增加,这样,原本中国女性单一的居家的服装样式不再适应新的社会、家庭生活方式的需求,不同的场合对服装的款式具有不同的要求,这样就需要有新的服装样式来适应这种变化。

另外,节奏的生活方式,对女性服装有了新的要求。进入 90 年代后,人们生活在一个人工造就的、高科技的环境中,伴随着各类电子产品的普及和人们生活节奏的

加快,上班骑车、挤公共汽车,下班买菜做饭,晚上参加各类的聚会、活动。这样在服装的造型和款式上也要求适应这种快速的社会发展形式,而要有所改观。这样穿脱简易、活动方便的服装,就成为新女性的新的需求。

最后,流行与时尚已经成为现代女装的主要元素。追求流行与时尚已成为现代新女性的一种代表。伴随着信息技术和现代生活水平的高速发展,流行与时尚已成为现代女装的主要元素。而具有优雅、贤淑气质的中国旗袍在这种社会浪潮中显得有些古朴、而陈旧,它在展现着中国传统美的同时也显现出了它的悠远与暗淡。为了能够适应这种发展形式,就要求对中国的传统旗袍进行新的改良,给它注入新鲜的血液,使它在具有东方特色的同时,又能符合现代社会的发展形式及时装的流行趋势。

1.2 现代女性消费特征分析

服装的消费行为是人的社会行为,它受到人所处的整个环境的各种因素的影响,中国执行改革开放的经济政策以后,国门大开,这为服装的多样化流行和观念的变化,提供了有利的条件。国际潮流信息及时通过服装的经贸交流传递到国内,新科技、新思潮、新时装对国内市场震动很大,女性着装更加具有现代意识。时装已经成为市场经济的重要组成部分,极大地影响着女装更加向国际化的方向发展。一种新的价值观念,深入到中国人的生活之中,深刻地影响着人们的审美意识、购买行为和消费观念。这个时期的服装,越来越成为个人对生活的态度、兴趣和消费方式的象征。

随着国民经济的发展,人民生活稳步提高,市场繁荣,购买力上升。在生活水平由温饱型走向小康型的同时,人们的着装要求,也从“经济实用型”步入“美观实用型”。受国际流行趋势的影响,日渐走近个性着装的审美行列。着装品种要求丰富;更新变化要求速度;着装择装挑选品牌;工艺精制要求板型;变换着装要求原料。旗袍虽然在这个时期,已经是非主流的形式,过于传统的古式旗袍,在中国已很少有人问津,只有民族传统和现代意识相结合的创新作品,才会得到更多的理解和接受,才会日渐扩大市场。这又是当前旗袍的时代性所在。旗袍与时装联手共存,从一种崭新的角度,一种崭新的观念,抒发着一种崭新的情怀。

1.3 旗袍的市场现状分析

科学技术的发展,对服装流行也有着很大的影响。改革开放后,我国引进了大量

的服装生产线,把中国的服装行业由原本的以手工加工为主的形式发展到机械化的生产形式,促进了中国的服装行业的大发展。而这些生产设备主要是为了适应生产西式服装而设计的,许多中式服装在许多环节上是无法用机械化的生产来实现,在推动中国服装行业发展的同时又制约了中式服装的发展。要生产还要进行适当的改造才行。服装生产的机械化,批量生产本身需要款式趋于几何形。就缝纫而言,直线比曲线易缝,速度快、工时短,成本就低,竞争力就强。旗袍因受西式裁剪法的影响,略有改进。一些绣花、补花、盘扣、镶边等装饰工艺,由于均为手工作业,生产量受到很大限制。只有机械化、工业大生产的发展,服装设计观念的更新,才能促进中国服装业进步,使传统的旗袍再次焕发青春,在社会上重新展现自身的价值。

现代旗袍的生产多是以手工加工的形式为主,才能显现出旗袍的原汁原味来,所以还是多保持原有的订做形式,在这种生产形式的局限下,造成销售的形式比较单一,很难形成批量销售,这样使其销售量受到很大的影响。^[45]由于旗袍的手工生产费时、费力,所以在销售的价格上也比较昂贵,一般消费者很难接受,这样对旗袍的广泛推广造成障碍。

2. 女性与旗袍的调查与分析

通过对 621 名不同年龄段、不同职业、学历、婚姻状况、身材的女性进行问卷调查,针对女性对旗袍的情感、穿着环境、各部位的满意程度、价格、市场前景等进行调查,然后对问卷进行系统的统计与分析,最后总结出现代女性对旗袍的感情、消费特征。问卷分成三个大部分,第一部分是女性的年龄、职业、身材等自身情况进行调查分析;第二部分是女性对旗袍收藏、购买、喜好部位等方面的情感调查分析;第三部分是就一些穿着环境、价格、购买方式等方面的调查分析。调查结果可以从以下方面进行分析。

(1) 现代旗袍的主要消费群体

通过调查问卷显示,旗袍的主要消费群在年龄为 31—50 岁年龄段,具有一定的经济基础的高消费群体,对旗袍的面料、做工,款式的要求比较高。面料上多采用较高档的进口面料,做工要求精细,款式求新求异。

(2) 穿着者对自己身材的判断直接影响对旗袍的穿用

旗袍适体的收腰充分显示出女性婀娜的身姿,充分展示出女体的曲线美。通过对问卷的统计与分析,女性对自己身材的满意程度直接影响了女性对旗袍的穿着,旗袍具有张显身材的作用,而对身材上缺陷的弥补性差,不能掩盖身体上的缺点。一般身材较好者对旗袍的选择率占 72%,而身材胖或瘦的人对旗袍选择只占 11%。

(3) 女性对旗袍的各部位的满意情况

通过女性对旗袍具有代表性的五个元素的喜好进行调查,调查结果分析表明:女性对旗袍的纽襟、斜开襟、适体收腰的满意度较高,达到 90%以上,而对旗袍的立领、开衩的满意度上个人因素的倾向性较大,一般年龄在 41—50 岁年龄段的女性对立领较钟爱,而对旗袍的开衩确是不太赞赏,31—40 岁年龄段的女性对传统立领的满意度差,而对开衩确情有独钟。

(4) 个人对旗袍的喜好

此调查对 20—60 岁四个年龄段的女性进行调查,这四个年龄段的被调查者的共性是对旗袍都具有一定程度的喜好,并且有 93%的人都有穿着旗袍的经历。只是对组成旗袍的某些元素上的不能接受,这样看来旗袍的市场还是广阔的。

(5) 旗袍穿着环境

本世纪三、四十年代是旗袍的鼎盛时代,人们日常生活穿着的服装皆是以旗袍为主,而现代人多把旗袍当成是礼服穿用,一般多在礼仪性场合穿着。而在生活中则多是以工作环境较为优越的办公室女性穿用。这是受现代人的生活方式、交通方式和消费形式等方面因素影响的,所以想要使旗袍能够重新步入现代人的日常生活中,就要在保持旗袍原有风格的基础上对其进行再次的改良,使其能够适应现代女性的生活特点。

通过问卷调查,对旗袍的组成元素进行分析,得出现代女性对旗袍的情感体现,从而有针对性的进行改进,在设计意图上更能符合现代女性的需求。

3. 旗袍的设计意图

3.1 旗袍的流行性

现代旗袍既要有民族情感、传统的精神,又应具有时代的气息,从而满足现代审美需求,这是时代发展的需要,旗袍可以称为高级时装的一种,旗袍与流行性和时尚

性紧紧相连。随着人们审美意识的提高,对艺术品位的要求也越来越高,更注重时尚性和超前性。旗袍和其他流行服装一样,也要随着潮流改变的。旗袍在历史上多数是由贵族女性穿着,发展到今天是比较喜欢时尚的女性青睐这种服装。流行、时尚是当今女性追逐的热点。旗袍的时尚性在于款式的不断更新又融合了各式服装的精华,并能充分与时装结合,取长补短,从而赢得民众的推崇,这是大势所趋。

现代的快捷节奏,决定人们的穿衣风格,现代社会要求旗袍在结构上保留女性胸、腰、臀三围突出的优美曲线,款式的选择要尊重传统而不拘泥于传统,在色彩、剪裁、搭配上要融入新的时代气息。摆脱以往单色、碎花、格布、丝绸的束缚,配以流行的风尚,使传统旗袍的古典优雅与现代人个性张扬的完美结合。如旗袍腰身的更加贴体、曲线化;领型随意舒适性和变形化,象高领、短立领、无领、大小翻领、或直线变形领、或曲线变形领等,使人脖颈尽显修长圆润;衣长有长至脚面、短至膝以上的,或长衣加裤式,短衣加裙式等变化,更突出了女性的体态美;装饰的多样化,纽扣的位置不再局限于腋下,而移到胸前、背后、偏左、偏右,镶、滚更是巧夺天工,显得随意大方。款式的变化更为多样,西化的成分融入许多,象露背式旗袍,其结构是直领前下方形成心形或滴水形前窗,胸沟隐约可见。后背腰身开成纺锤形背洞,整体造型不失旗袍风格。双臂全露的无袖式旗袍,则使旗袍更修长、挺拔。还有露胳膊的短袖、中袖式、无袖式,都能充分衬托出穿着者的丰满姿润,显示出女性的圆滑魅力。旗袍总能在宽一分、窄一毫的细微差别中,变换出可端庄可性感的万千风情。使源自文明古国的服饰,在新的时尚中散发出新的光彩。更加体现出东方女性独有的自然婉约、柔媚婀娜。更显现出中国旗袍的时尚感。

3.2 旗袍的舒适性

现代社会随着人们工作生活条件的改变,工作、生活的压力较大,所以人们需求穿着舒适的服装,从而给紧张的生活带来些缓冲。旗袍是突显身材的,适体的三围,使穿着者在穿着的过程中要始终保持挺胸、收腹、提臀的紧身姿态,而高起的立领更是使整个颈部保持正直,限制了颈、肩的灵活转动,从而使整个身体始终处于一种僵直的状态,使服装带给人穿着上的累,所以在日常穿用的旗袍的款式设计上要在保持其优美曲线的同时尽量减少对身体的限制,使穿着更加舒适。而穿着舒适且容易保养、

清洗的面料更是为现代人所接受。随着现代生活节奏的加快,要使传统的旗袍在穿脱上更加方便。

3.3 旗袍的艺术性和个性化

中国传统旗袍元素经过了几百年的洗礼,在现代这个求新求异的年代里已经变得古老而陈旧,而美好的东西是生命永恒的轮回、生生不息的存在,是精神上的不懈,它体现在我们对生命本质的不断思索。有个性的服装一定拥有美,是将设计者的艺术个性和消费者自身个性结合起来,一件服装才能最终实现它的价值。它是全面的而不是单一的,从旗袍的材料、款式、加工工艺和装饰手法等方面将其合为一体,打造出传统与个性,艺术性与传统元素相结合的旗袍形式。给传统旗袍注入新的生命。

3.4 面料的多样化

面料的发展、变革总会带来服装的革命。中国传统旗袍的第一次改良,一方面的原因就是由于西方的新的服装材料的输入。面料的输入带来了新的图案新的色彩组合以及前所未有的织物性能和肌理。还有新的辅助材料和配饰,如:各种新颖的机制花边和钮扣等。随着新科技、新工艺的发展,旗袍原有的镶滚、刺绣等手工加工特征在逐渐减弱,这样就给旗袍的面料带来了更广泛的空间。现代服装面料款式的丰富多样,这为旗袍的创新设计打造了更为广阔的空间。以往的旗袍面料多为单色面料的手绘和传统的花色面料。^[47]而现代各种新形式的面料在色彩、图案、肌理上都与以往有了很大的不同,从面料性能上发展抗皱、耐洗、做旧以及体现肌理变化的绉缝、衬垫等,另外还有发光、金属、塑料的肌理外观和玻璃、亮石、金属等附着物的奇异型面料,面料的丰富多样给旗袍带来了新的理念,使旗袍向综合、多元、多维的方向发展,将给旗袍带来更新、更美、更舒适的特征。^[48]

旗袍作为中华民族的代表服装,凝结了整个民族几千年来服装文化之精华。它之所以流传至今与其“取舍”、“变化”有很大的关系,它在保持中国传统文化内涵的同时,不断吸收流行与时尚的元素,使其成为传统与时尚共存的服装款式。

4. 设计要素分析

受国际时装流行思潮影响,旗袍也在不断的创新,低领、无袖、紧腰、高开叉、超短、袒胸、裸背等各种形式变化无穷,珠片、刺绣、毛皮饰边、织物印花等工艺装饰大放异彩,颜色绚丽、跳跃、浓重、柔和,大胆突破了旗袍的旧有模式。而对旗袍的创新要在保留住原有的旗袍元素的同时,注入现代的气息。

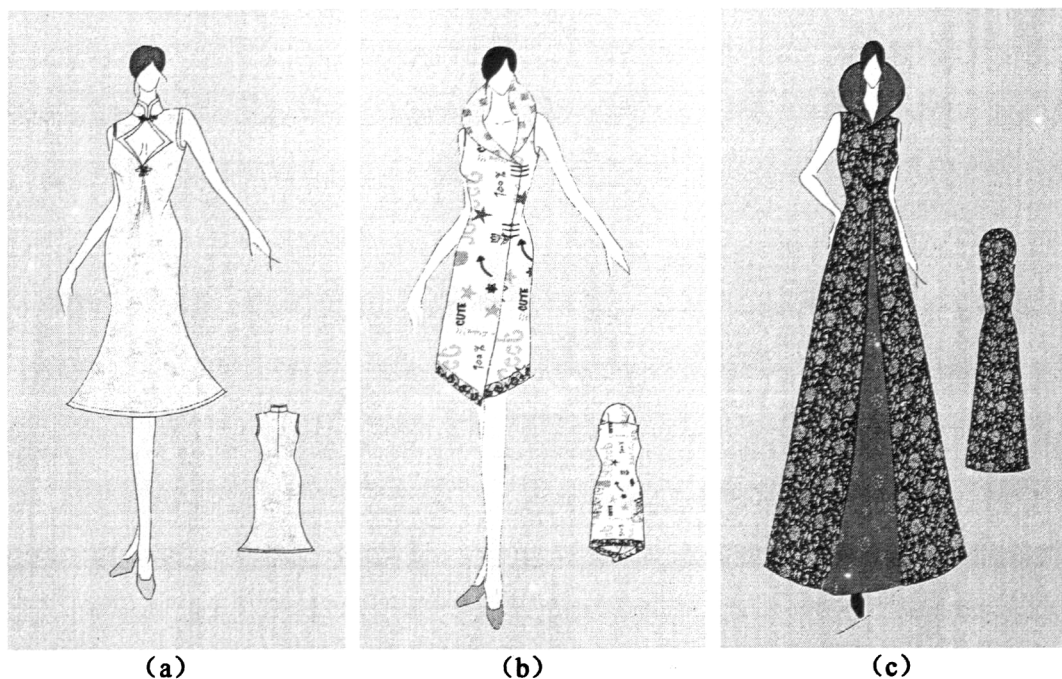

图 4-1 时装元素在旗袍设计中的应用

4.1 时装样式与旗袍元素相结合

在现代流行的时尚样式中注入旗袍的元素,以寻求创新和突破,以实现现代设计与传统民族元素的完美结合。在图 4-1 (a) 的设计中,将旗袍的立领与露肩的连身裙相结合,并采取素色面料与花色面料的搭配形式,紧扣的立领与裸露的肩部形成强烈的对比,收紧的腰身与展开的下摆相对应,衣身与裙间的斜向分割产生律动感,充分将旗袍的元素与现代流行相结合,在对比中寻求和谐之美。在图 4-1 (b) 的设计中,将旗袍的斜开襟简化成一条衣缘的斜襟,露出部分肩膀,将严实的斜襟演绎成一道坦露的风景,同时与严实的立领相对应,深静中带出奢华,中国结式纽扣与象征着东方色彩的中国红相对应,完全凸显女性的身段曲线,沉静中充满着诱惑。在图 4-1 (c) 中,在胸部大胆的采用了几何形的分割,再衬上小巧的中国结式纽襟和小立领,收紧的腰身配上鱼尾状的下摆,构成了中国厚重的历史感与新鲜的时尚感的结合。

最常用的设计手法即采用中国工艺材料和图案色彩或装饰或打破基本固定的款式造型。

4.2 领子的分析

领子是服装中画龙点睛之笔，是全身的中枢。它位于服装上的最高点，上通唇颈，下连胸襟，直接与人的脸型与肤色相配，领子的效果直接影响到整件服装的效果。旗袍的立领是旗袍最具代表性的一个主题元素，端庄中显现别致，高雅中映衬

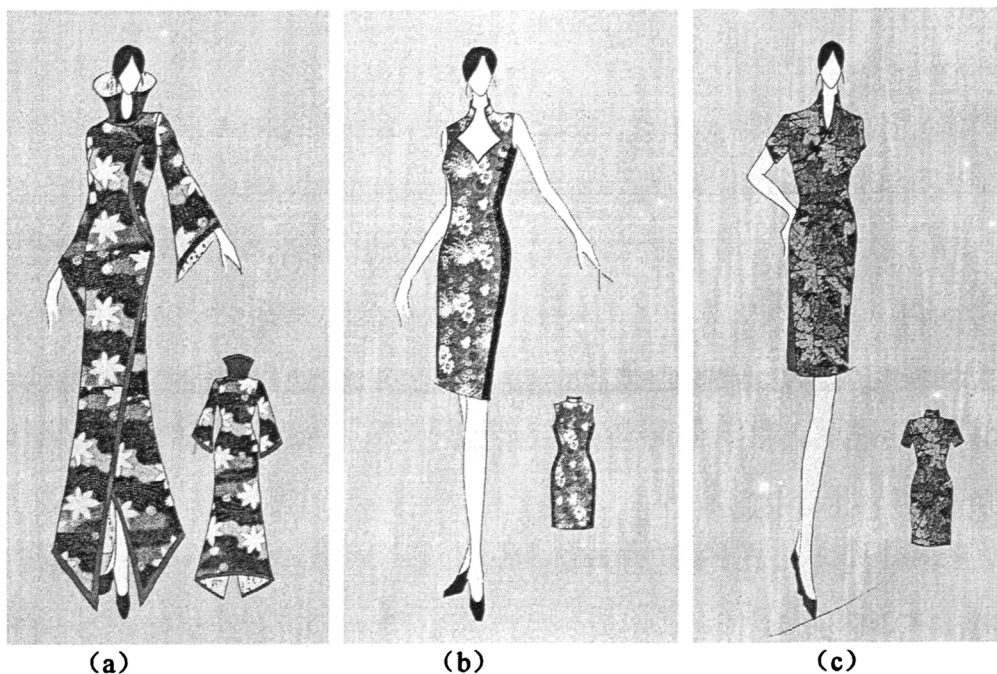

图 4-3 时装旗袍的领型设计

着娇美。同时也束缚了颈部的灵活运动，又把较粗短的颈部的缺陷显露出来，为了避开这些缺点，可以将旗袍的立领做适当的变化，如图 4-3 (a) 中将立领增高至脸部，这种领型即具有立领的韵味，同时又淡化了颈的长度，使颈与脸在人的视觉上成为一体，避开了颈短的缺陷。图 4-3 (b) 中的半立领的结构，将人体的颈部局部包裹着，这样在视觉上把颈部进行了竖向的分割，使颈部在纵向的视觉上拉长，同时在横向上又缩小了宽度。颈粗短者同时也可以享受立领带来的美丽。图 4-3 (c) 中的立领，在紧扣住颈部的同时，又脱离了衣片的束缚，一方面增加了颈部活动的灵活性，另一方面，裸露的肩部又给紧扣的立领增加了一些挑战性与叛逆性，给传统的领型增加了新的亮点。

4.3 开衩的变化形式

开衩是旗袍的一道亮丽风景,一方面是为了走路方便,另一方面在行走间的开合,若隐若现的展现出女性修长的双腿,摇摆间让人心动,有一种雾里看花水中望月的朦胧情调。而图 4-4 (a) 的侧开衩,与斜开襟融会贯通,浑然为一体,改变了传统侧开衩的传统形式,同时保留了传统开衩的韵味;图 4-4 (b) 的门襟与开衩结合在一

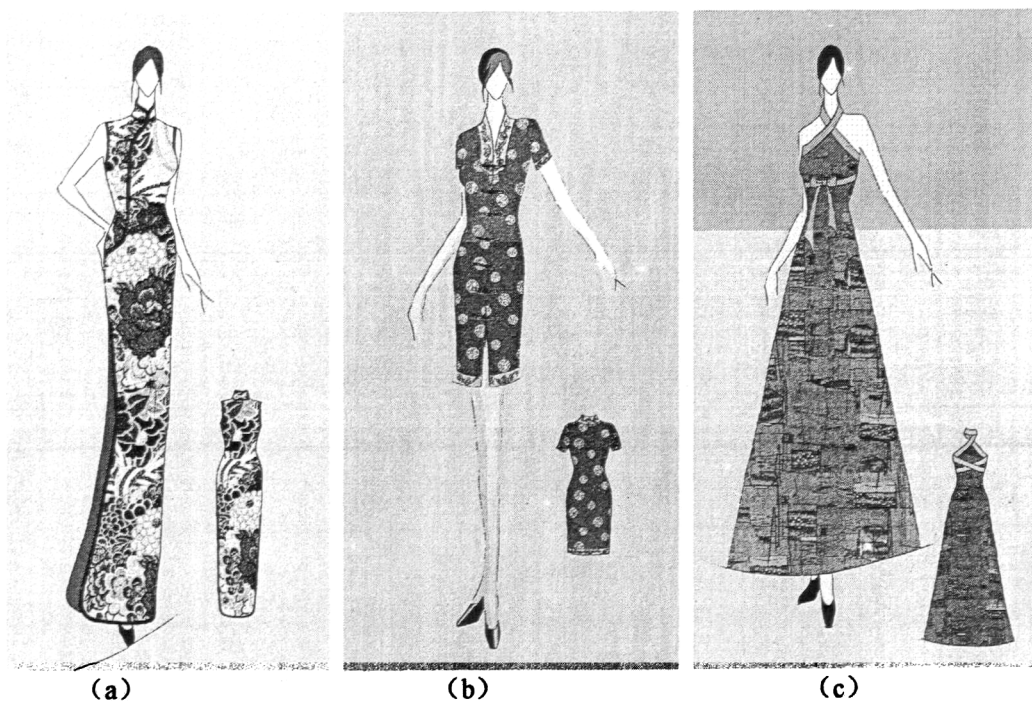

图 4-4 时装旗袍的开衩设计

起,使开衩变得简约,在律动中飞扬;图 4-4 (c) 的设计放大了下摆,省去开衩,增加了活动的方便,也增加了几分飘逸感。

4.4 刺绣的运用

现代刺绣的种类繁多,主要以动物、人物、水乡、花卉、古瓷、静物、农民画、风景、山水、花鸟、盘金等为主题。最常见的是栩栩如生的刺绣花朵,或镂空或采用立体感较强的中国刺绣方式,展开了花朵最妖娆的姿态,让面料充满了立体感。淡雅的水彩画和花鸟鱼虫,是不可缺少的点缀图案,以前曾被很优雅地运用到戏服的设计上,但现在就登堂入室了。以往奢华的手工刺绣依旧是身份的象征,但今年很流行“涂

鸦”这种写意的图案设计，让旗袍有了水墨画的写意。那些高山流水、小桥人家都不是具象的，而是抽象的符号，这也让旗袍多了几分时尚摩登的味道。这样的设计，配上同样有中国气息的包包当然更美丽。

第五章 结论

本研究通过对旗袍的产生、发展进行详尽的研究,进而对旗袍的物质特征和精神特征进行系统、详细的分析,进而对旗袍进行创新性设计,设计出能够符合现代特征的旗袍式样,将时尚的元素注入旗袍的设计中,并将传统的旗袍元素在保留其精髓的基础上发扬,给中国的传统旗袍注入新的活力。

使中国式的旗袍将更完美地展示不同寻常的新面貌,更加出色地显示旧貌换新颜的时代新时尚。中国旗袍,它存在的意义,已经不仅仅是一种“服饰”,而是一种象征、一种标志、一种骄傲。中国人民拥有它,亚洲人民拥有它,世界人民熟悉它。在 21 世纪中国旗袍必将会以更加艳丽的姿态,挺拔屹立在服坛之林。旗袍永远会是璀璨的东方明珠。

参考文献

- [1] 袁杰英:《中国历代服饰史》高等教育出版社 1994 年
- [2] 袁杰英:《中国旗袍》中国纺织出版社 2002 年 1 月
- [3] 郑逸梅:《服御之变迁》纺织染工程 1946 年第 4 期 P5
- [4] 周锡保:《中国古代服饰史》北京,中国戏剧出版社 1984 年 P534
- [5] 肖伯清:《旧京人物与风情》北京,燕山出版社,1996 年 P224
- [6] 白云:《中国老旗袍——老照片老广告见证旗袍的演变》光明日报出版社 2006 年 6 月
- [7] 孙杰:《服装概论》,北京:中国纺织工业出版社 1997 年 7 月
- [8] 安毓英 金庚荣:《中国现代服装史》中国轻工业出版社 1999 年 4 月
- [9] 《中国历代服饰史》高等教育出版社 2003 年 6 月
- [10] 高格:《细说中国服饰》光明日报出版社 2005 年 9 月
- [11] 黄士龙:《中国服饰史略》上海文化出版社 2007 年 3 月
- [12] 包铭新:《近代中国女装实录》东华大学出版社 2004 年 12 月
- [13] 于 君:《女性与旗袍》辽宁美术出版社 2001 年 11 月
- [14] 蒋 明:《东方旗袍》中国民族摄影艺术出版社 1998 年 12 月
- [15] 《东方旗袍续》中国民族摄影艺术出版社
- [16] 沈贤月:《中国旗袍》西泠出版社 2001 年 2 月
- [17] 应凤玉:《中国旗袍》西泠印社出版社 2001 年 2 月
- [18] 陈富美 王海亮:《女装》轻工业出版社 1998 年
- [19] 南 洋:《东方时装——港台裙装》伊犁人民出版社 1999 年
- [20] 刘元风:《服装设计学》高等教育出版社
- [21] 赖 涛:《服装设计》高等教育出版社
- [22] 魏 静:《服装结构设计》(上)(下)高等教育出版社
- [23] 袁 仄:《现代服装设计学》中国纺织出版社
- [24] 叶建华:《新世纪旗袍》陕西旅游出版社
- [25] 金泰钧:《服装设计的构想要点》中国服装 1987 年第 1 期
- [26] 陈东生:《新编服装设计学》中国轻工业出版社

- [27]《2006 年中国旗袍市场现状分析及发展研究报告》中国市场研究中心
- [28]关培元:《新潮旗袍—服装设计的民族化与时代感创作初探》中国服装 1987 年第一期 12-13
- [29]胡月:《关于民族传统服装新生思考》《装饰》2000 年第 5 期
- [30]包铭新:《20 世纪上半叶的海派旗袍》《装饰》2000 年第 5 期
- [31]张 闳:《旗袍是东方的神话》南方周末
- [32]张朝阳、窦俊霞:《旗袍的发展与结构分析》05“中华杯”国际服装论文
- [33]夏池莲:《浅谈旗袍的发展》职业技术 2005 年第 8 期
- [34]95 年春秋夏季东京时装发表会流行趋势概述 《时装》1995 年第二期 32-35
- [35]李 俐:《怎样选择服装面料问答 300 例》中国轻工出版社 1993 年
- [36]张树新:《服饰图案》高等教育出版社
- [37]朱天明 朱跃岗:《盘花纽扣的设计制作与应用》上、下 中国轻工出版社 2001 年 3 月
- [38]孙 荪:《时尚 盘饰》上海科学技术出版社 2003 年 3 月
- [39]冷 坚:《苏绣旗袍史谈》苏州科普之窗
- [40]熠 炜:《都市呼唤裁缝》上海服饰 1996 年 6 月
- [41]武勤英:《时装与民族化——从 21 世纪服装设计大赛获奖作品谈起》服装科技 1996 第十八期 34-35
- [42]武勤英:《时装与民族化》服装科技 1996 年第 5 期 34-35
- [43]《流行与环境—漫谈服装流行(二)》中国服装 1994 年第三期 10-11
- [44]张 喆 方 敏:《影响服装消费行为的环境因素》时装 1992 年第二期 10-11
- [45]吴晓枫:《服装与人体美》北京国际时装 1998 年 10 月 52-56
- [46]卞向阳:《论旗袍的流行起源》
- [47]刘国联:《服装新材料》中国纺织出版社
- [48]包铭新:《中国旗袍》上海文化出版社 1998 年 12 月
- [49]高庆年:《造型艺术心理学》知识出版社,1988 年 3 月
- [50]李莉婷:《服装色彩与自我风格》中国服装 1994 年第三期
- [51]王 羿:《时尚唐装流行秀》福建科学技术出版社 2006 年 8 月
- [52]何晶:《旗袍的服饰美》《现代服装》1994 年 4 月版,第 43 页
- [53]杜 和:《现代服饰材料应用》中国服装 1994 年第三期 16-18

攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文

- [1] 旗袍与女性,《服装设计师》2007 年第一期,第一作者
- [2] 以学生为主体创建优化的服装工艺课教学设计模式,《大学时代》,2006 年第十二期,第一作者
- [3] 青少年的服装消费心理,《中国教育教学文集》 2007 年

附录：调查问卷

本研究的目的在于对中国传统服装——旗袍，在现代社会的地位及创新性的研究。该问卷采用无记名方式，回答无对错（好坏）之分。请在与您的情况或感觉相符的符号上划√或填上相应的内容，非常感谢您的真诚合作！

一、基本情况：

1、职业

☐ 学生 ☐ 公务员 ☐ 无业者 ☐ 自由职业者

2、年龄：

☐ 20—30 ☐ 31—40 ☐ 41—50 ☐ 51—60

3、婚姻状况：

☐ 已婚 ☐ 未婚 ☐ 离婚或丧偶

4、您达到的学历为：

☐ 初中 ☐ 高中或中专 ☐ 大专 ☐ 本科 ☐ 研究生

5、身高：

☐ 150——160 ☐ 161——170 ☐ 171——180

6、体重：（ ）

7、对自己身材的评价：

☐ 偏瘦 ☐ 略瘦 ☐ 标准 ☐ 略胖 ☐ 超重

二、您对旗袍的感情：

1、您穿过旗袍吗：

☐ 常穿 ☐ 偶尔穿 ☐ 没穿过

2、对于您来说最重要的日子里在服装上你会选择旗袍吗：

☐ 会 ☐ 不会 ☐ 不一定

3、您对旗袍的感觉是：

☐ 喜欢 ☐ 不喜欢 ☐ 没感觉

4、您收藏的衣服里有旗袍吗：

☐有 ☐没有 ☐不一定

5、您要购买旗袍会选用：

☐订做 ☐买成品 ☐不一定

6、在送朋友礼物时您会选择送旗袍吗：

☐会 ☐不会 ☐不一定

7、您觉得穿旗袍在体现你的身材方面：

☐达到理想的效果 ☐不是很理想 ☐效果很差

8、您觉得旗袍适合在哪个年龄段穿着：

☐20—30 ☐31—40 ☐41—50

9、您觉得旗袍的领子：

☐喜欢 ☐不喜欢 ☐没感觉

10、您觉得旗袍的斜襟：

☐喜欢 ☐不喜欢 ☐没感觉

11、您觉得旗袍的开衩：

☐喜欢 ☐不喜欢 ☐没感觉

12、您觉得旗袍的适体收腰：

☐喜欢 ☐不喜欢 ☐没感觉

13、您对旗袍上的纽襻：

☐喜欢 ☐不喜欢 ☐没感觉

14、您看到别人穿旗袍：

☐喜欢 ☐不喜欢 ☐没感觉

三、其它

1、您觉得旗袍应该在何种环境下穿用：

☐上班 ☐逛街 ☐参加礼仪性的活动 ☐旅行

2、穿旗袍您会选用哪种交通工具：

☐走路 ☐骑自行车 ☐坐公交车 ☐坐出租车 ☐开车

3、你认为旗袍是否需要在传统的基础上加以创新：

☐需要 ☐不需要 ☐没感觉

4、你认为旗袍的哪个部位需要改进：

☐领子 ☐开衩 ☐纽襟 ☐腰身 ☐斜襟

5、你觉得旗袍的市场前景如何：

☐很好 ☐一般 ☐无前景可言

6、你认为下列哪个是穿旗袍的最大优势？

☐高贵大方 ☐展示身材 ☐气质非凡 ☐其他

7、你通常以什么方式关注旗袍动态？

☐电视电影 ☐杂志报导 ☐网上报导 ☐其他

8、你认为下列哪个是一套旗袍的最合适定价？

☐ 100~200 元 ☐ 200~400 元 ☐ 400~800 元 ☐ 800 以上

9、喜欢用哪种面料做出的旗袍

☐高档的进口面料 ☐具有中国传统特征的面料 ☐最新颖的面料