

独创性声明

1857019

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人为获得江南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

签 名: 陈礼玲 日 期: 2010.6.10

关于论文使用授权的说明

本学位论文作者完全了解江南大学有关保留、使用学位论文的规定：江南大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文，并且本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

保密的学位论文在解密后也遵守此规定。

签 名: 陈礼玲 导师签名: 吴志明
日 期: 2010.6.10

摘要

旗袍是中国女性传统服饰的代表,是最具风情的中国服饰符号之一。旗袍从清代满族女子旗袍演变而来,经历了一次次的发展改进,于20世纪30、40年代彻底摆脱旧式样,走向经典。此时的旗袍大胆地展现女性的体态和曲线,款式的变化日新月异,让人目不暇接。新中国成立之后,随着社会的变革,旗袍渐渐退出了人们的视野。80年代之后,随着改革开放和人们生活水平的提高,旗袍又以崭新的面貌再度出现:从服务行业礼服到大众女性的服饰,再到国际时装舞台的时尚元素,无处不显示着蓬勃的生命力和迷人的魅力。

旗袍一直以来都是人们关注的对象,关于旗袍的演变也是炙手可热的话题,但多是从文化方面入手。系统研究其结构设计和工艺的演变,从目前的研究现状看,是一个比较新的研究领域。本课题从结构设计和工艺角度研究旗袍的演变,有助于我们理解旗袍与人体体型特征之间的关系,理解旗袍工艺的传承与创新。通过对旗袍结构与工艺演变的研究,一方面可以使旗袍进一步的改良,使其更适合于现代生活方式;另一方面可以借鉴其结构工艺特色运用到其他服装上,拓宽设计思路,创造出更多的设计精品。

本文选择了比较具有代表性的传统旗袍、改良旗袍和现代旗袍展开对旗袍结构设计和工艺演变研究,进行横向、纵向的比较分析。首先从造型、款式、结构设计以及工艺等方面对每种旗袍的变化发展及其特点进行深入探讨;然后再将三种旗袍进行比较,分析旗袍结构设计和工艺不断改良的方法及特征;最后,基于对三种旗袍的研究得出旗袍结构设计与工艺演变的规律。

本课题通过对每一旗袍进行造型的分析、结构设计制图的绘制、工艺特色的描述,以及对三种旗袍的比较,归纳总结出旗袍结构设计从直线到曲线、从平面到立体、从整片到分片的演变规律,工艺从繁复奢华到简洁实用、从手工到机械、从定制到成衣的演变规律,形成关于旗袍结构设计和工艺的理论体系。

关键词: 旗袍; 结构设计; 工艺; 演变

Abstract

Qipao is the representative of Chinese female traditional garment, it is one of the most amorous feelings of Chinese garment symbols. Qipao evolved from the qing dynasty manchu women's cheongsam, experienced the development and improvement repeated, got rid of the old style and became classic in the 1930s and 1940s thoroughly. At that time, Qipao showed the women's posture and curve boldly, the change of style with each passing day, what let a person too many things to see. After the new China was founded, Qipao exited from the vision of people along with the social transformation gradually. After the 1980s, along with the reform and opening-up and the improvement of people's living standard, Qipao re-appear with a brand new look again, from the service industry robes to mass women dress, and to the fashionable elements of international fashion stage, Qipao have been displayed a vigorous vitality and charm everywhere.

Qipao has been the focus of people so many years, the evolution of Qipao is also a hot topic, but many scholars studied it from aspects of the culture. Study the evolution of its structure design and technics systematically, is a new research field looking from the current research status. This topic studied the evolution of Qipao from the angles of structure design and technics, what will help us understand the relationship between Qipao and the human body characteristics, understand the inheritance and innovation of Qipao technics. There will be two benefits through the study of the evolution of Qipao structure design and technics, the one is that Qipao can be improved furtherly, the other is that we can apply the characteristics of Qipao structure and technics to other clothing, widen the design ideas, create more exquisite design.

This article choosed the traditional Qipao, the improved Qipao and the modern Qipao which have representative comparatively to conduct the study of the evolution of Qipao structure design and technics, compare and analyze it horizontally and longitudinally. First discussed the change and development and the features of each Qipao deeply, then compared the three categories of Qipao, analyzed the methods and features of the improving of Qipao structure design and technics constantly, finally, summarized the rules of the evolution of Qipao structure design and technics based on the study of the three categories of Qipao.

This article summarized the rules of the evolution of Qipao structure design and technics that the structural design changed from linear to curve, from the planar to three-dimensional, from the whole piece to the separate pieces, the technics changed from the complicated and luxury to concise and practical, from hand stitch to mechanical, from custom tailored to read-to-wear based on the style analysis, structure drawing and the technics depiction of each Qipao, and the comparison of the three Qipao, Formed the theory system about Qipao structure design and technics.

Keywords: Qipao, structure design, technics, evolution

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 国内外研究现状	1
1.3 研究目的及意义	2
1.4 研究内容	2
1.5 研究方法	3
第二章 旗袍概述	4
2.1 旗袍的特征	4
2.2 旗袍的演变	4
2.3 旗袍的分类	6
第三章 传统旗袍结构设计和工艺	10
3.1 传统旗袍结构设计特点	10
3.1.1 传统旗袍的款式设计	10
3.1.2 传统旗袍的结构设计	11
3.2 传统旗袍工艺特点	13
3.2.1 传统旗袍裁剪工艺特点	13
3.2.2 传统旗袍制作工艺特点	13
3.2.3 传统旗袍装饰工艺特点	14
3.3 小结	16
第四章 改良旗袍结构设计和工艺	17
4.1 改良旗袍结构设计特点	17
4.1.1 改良旗袍的款式设计	17
4.1.2 改良旗袍的结构设计	19
4.2 改良旗袍工艺特点	24
4.2.1 改良旗袍裁剪工艺特点	25
4.2.2 改良旗袍制作工艺特点	28
4.2.3 改良旗袍装饰工艺特点	28
4.3 小结	31
第五章 现代旗袍结构设计和工艺	32
5.1 现代旗袍结构设计特点	32
5.1.1 现代旗袍的款式设计	32
5.1.2 现代旗袍的结构设计	32
5.2 现代旗袍工艺特点	34
5.2.1 现代旗袍裁剪工艺特点	34
5.2.2 现代旗袍制作工艺特点	34

5.2.3 现代旗袍装饰工艺特点	35
5.3 现代旗袍结构设计与工艺制作实例	35
5.4 小结	45
第六章 传统旗袍、改良旗袍与现代旗袍的比较	46
6.1 造型比较	46
6.2 结构设计比较	46
6.3 工艺比较	47
6.4 小结	48
第七章 结论	49
7.1 研究结论	49
7.2 创新点	50
7.3 进一步研究方向	50
致 谢	51
参考文献	52
附录： 作者在攻读硕士学位期间发表的论文	54

第一章 绪论

1.1 研究背景

旗袍是我国传统服饰文化发展的一面镜子,反映了中华民族发展的兴衰史和社会经济、政治、人文思潮、科技等对服装的影响。纵观中国旗袍文化的起源和发展史不难发现,在旗袍的演变过程中,旗袍已不再是简单的传统满族服饰,而是汉族受西方服饰充分体现人体美的审美观的影响,不断改良创新后形成的一个变型。旗袍代替了传统含蓄、隐晦的审美意识,体现女性曲线的同时又具有鲜明的中国特色和时代象征,被现代人视为20世纪中国衣着传统的代表和中西交融的设计典范^[1]。旗袍的外形构成不仅符合中国人的衣着要求和审美情趣,既体现中国传统文化历史,又具有现代的形式美感,可以说,旗袍是对中国传统服饰艺术的概况,也为众多服装设计师提供了取之不尽的灵感源泉^[2]。

旗袍的基础形制源自中国传统服饰,而紧身的外形则昭示着立体的存在,这种适体的造型又引发了相应的结构创意。特别是不同时期对于胸、腰、臀三围的不同放松取值处理方式,袖片与衣身部分的整片与分片的结构造型,更是针对了不同时期东方女性的体态特点和审美观念而设置的^[3]。分析、比较旗袍的造型与结构变迁,不仅有助于当代服装设计师借鉴其形制,更能在造型构思、结构创意的领域鉴古拓今。

传统旗袍在款式结构上是以平面裁剪为主的,但工艺手法却相当复杂繁缛,甚至出现了所谓的“十八镶”。随着旗袍造型结构的演变,工艺也趋于简化,但仍保留了一些经典的传统工艺,如镶、嵌、盘、滚、绣等,这些都是中国服饰传统技艺的瑰宝。旗袍工艺将传统服饰技艺传承并不断创新,一方面反映了时代的变迁与技术的进步,另一方面也可以借鉴其元素,并将其点缀运用到其他大众服饰品类上。

在旗袍的演变过程中,结构的变迁和工艺的传承创新并不是孤立的,而是相互联系、相辅相成的。结构的变化伴随着工艺的变化,而工艺技术水平也制约着结构设计的水准,这与当时的社会生产力和技术水平有着很大关系。本论文就是以旗袍的结构设计和工艺随着时代变迁的相应变化、传承以及他们之间的相互联系为研究背景的。

1.2 国内外研究现状

由于旗袍是我国的传统服饰,对于旗袍的造型演变都是国内学者在研究。近年来,在国内有许多学者对旗袍的造型演变进行研究。

在国内,浙江理工大学服装与艺术设计学院阎玉秀老师对旗袍造型演变进行探讨得出:旗袍的演变经历了从繁琐到简洁,由平面到立体的过程,它将随着历史的发展,而不断变化,不断完善^[4]。河南科技学院艺术学院王姝画老师对旗袍的演变进行了研究得出:旗袍的演变发展经历了由直线到曲线型,由平面构成到立体构成;由继承到创新,由再继承到再创新的过程;旗袍的发展过程是一个汲取各民族服饰文化精华,保留自身优点,融合时代特色,并不断加以创新的过程^[5]。浙江科技学院设计与艺术系陈媛媛老师对旗袍造型形式积淀因素进行探讨得出:旗袍在变化过程中一方面吸收了汉服的特点,一方面吸收了西方服装的一些造型方法,通过长时间的演变,逐步积淀形成了我们

所认同并热爱的、具有代表性的传统服装造型形式^[6]。浙江理工大学服装学院陈荣富老师对旗袍的造型演变与结构设计变化进行研究得出：旗袍结构设计从平面到立体，从直线到曲线，从以衣为本到以人为本，从宽松到紧身的形制不停的变换，而每一次变化都代表了每个特定历史背景时期的文化审美倾向、时代精神及社会生产力与技术水平。旗袍造型从平面造型、直线裁剪、强调工艺修饰为特色向以立体造型、曲线裁剪和表现形体美为主的方面发展^[2]。

综上，对于旗袍的演变发展和创新已成为人们关注的焦点，但是从结构设计和工艺演变角度来研究旗袍演变这一方面涉及很少，目前还没有形成一个完整系统的理论，这方面的资料也比较少，相关的研究缺乏深度，大多是从文化、历史方面来探讨，很少从结构设计和工艺的角度深层次的探讨旗袍的演变发展和创新。因此，对旗袍结构设计和工艺演变的研究不仅有着重要的理论价值和意义，而且能够指导我们对旗袍的设计制作实践。

1.3 研究目的及意义

旗袍一直以来都是人们关注的对象，对于旗袍的演变也是炙手可热的话题，但多是从文化方面入手，系统研究其结构设计和工艺的演变，从目前的研究现状看，是一个比较新的研究领域。结合旗袍结构和工艺来研究旗袍的演变，深入探讨、分析旗袍造型结构、工艺在不同时期的特色，为旗袍今后的发展以及为其他服饰提供设计元素探寻方向和方法。

（一）研究目的

对于旗袍结构设计和工艺演变的研究，通过资料的查询以及对比分析，应做到以下几点：

- （1）描述旗袍的结构设计和工艺演变的过程；
- （2）研究不同时期旗袍的结构设计和工艺的特点；
- （3）归纳总结旗袍结构设计和工艺演变的规律，形成关于旗袍结构设计和工艺的理论体系。

（二）研究意义

从结构设计和工艺角度研究旗袍的演变，有助于我们理解旗袍结构设计与人身体型特征之间的关系，理解旗袍工艺的传承与创新。通过对旗袍结构与工艺演变的研究，形成关于旗袍结构设计和工艺的理论体系，对旗袍结构设计和工艺具有较好的理论和实践指导意义。

1.4 研究内容

本课题主要研究旗袍结构设计和工艺演变。通过资料的查询、对比分析，找出不同时期旗袍的结构设计和工艺的特点，描述旗袍的结构设计和工艺演变的过程，归纳总结出旗袍结构设计和工艺演变的规律。主要有以下几个部分的内容：

（1）旗袍演变及其分类

根据旗袍的演变对其进行分类，从中选择所要针对研究的对象（文中选择了传统旗

袍,改良旗袍现代旗袍作为研究对象)。

(2) 传统旗袍、改良旗袍、现代旗袍的结构设计与工艺研究

描述传统旗袍、改良旗袍、现代旗袍的造型特征,深入研究传统旗袍、改良旗袍、现代旗袍结构设计与工艺的特点,揭示传统旗袍、改良旗袍、现代旗袍结构设计的规律和方法,总结传统旗袍、改良旗袍、现代旗袍在各自所处时代的变化发展。

(3) 三种旗袍的比较

纵向比较研究三种旗袍在造型、结构设计和工艺方面的不同。

1.5 研究方法

旗袍的结构设计和工艺,是随时间的推移不断变化发展,它与当时的政治、经济、军事、文化等的发展是分不开的。研究旗袍结构设计与工艺的演变,必然要沿着历史时期的更替发展来进行,进行纵向的比较;同时,对特定时期内旗袍结构设计和工艺的变化发展及其特点进行深入探讨,进行横向的研究。

本课题的研究思路:

(1) 确定研究对象:描述旗袍的演变并对其进行分类,然后从中挑选所要研究的对象;

(2) 特点分析:研究每一对象在特定时期内结构设计与工艺的特点;

(3) 纵向研究:比较不同对象结构设计与工艺的特点;

(4) 得出结论:归纳总结出旗袍结构设计和工艺演变的规律。

在本课题中,采用了以下几种方法:

(1) 文献分析法:主要通过查阅权威资料和流行发布信息获取数据。

(2) 对比分析法(图片法):通过纵向和横向比较分析,从人体结构、款式设计以及工艺等方面进行比较分析。

(3) 归纳总结法:通过对三种旗袍的结构设计与工艺演变的研究,归纳总结出旗袍结构设计和工艺演变的规律,形成关于旗袍结构设计和工艺的理论体系。

第二章 旗袍概述

2.1 旗袍的特征

旗袍是清朝满族妇女所穿用的一种服装,两边不开衩,袖长八寸至一尺,衣服的边缘绣有彩绿^[7]。辛亥革命以后为汉族妇女所接受,并改良为直领、右斜襟开口、紧腰身、衣长至膝下、两边开衩、袖口收小。

旗袍合上下装为一体,让人穿着后显得比实际更高一些,体态更显修长。旗袍的造型特点是对人体各部位恰如其分的贴近,以流畅、圆润、舒展、简洁的线条显现人体美。旗袍较为合身的造型不但显示了女性柔美的曲线,也限制了人的活动幅度,使人的动态显得优雅。旗袍恰到好处地处理了领围、胸围、腰围、臀围的曲线美:立领对颈的包裹、大襟对胸的遮掩、收腰使臀的显现,还有动人的衩使腿的显露。穿着旗袍走动时还产生具有动感的线条,再加上得体的显露、侧斜襟的韵律,穿着者给人感觉是性感而含蓄,能够充分衬托出端庄、典雅、含蓄、沉静的东方女性的风姿。通过对特定部位施以镶、绣、镂、滚边等中国的传统工艺装饰,东方韵味更是表现得淋漓尽致。更由于宽松度的合适把握,使得旗袍既合体又不贴身,充分掩盖了人体的不足,又恰如其分地、含蓄地、完整地表现了东方女性的体态美^[6]。总之,旗袍的造型在东方传统造型的基础上揉进了西方的立体造型特点,既保持了传统的韵味,又能符合现代人的审美,这也是旗袍得以长期为人们所喜爱的因素之一。旗袍的外形构成不仅符合中国人的衣着要求和审美情趣,既体现中国传统文化历史,又具有现代的形式美感。可以说,旗袍是对中国传统服饰艺术的概括,也为众多服装设计师提供了取之不尽的灵感源泉。

2.2 旗袍的演变

早期的满族袍服,样式和结构都比较简单,不分上下、宽身直筒。旗袍的基本款式是圆领、大襟右衽,窄袖,四面开襟,带纽扣束腰带。袖口窄小是此时最明显的特征,袖头形状与马蹄类似,又称“马蹄袖”,也称“箭袖”^[8]。如图 2-1 所示。

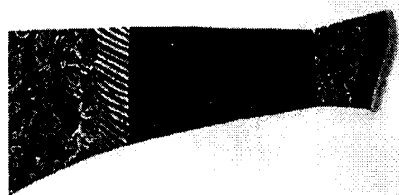

图 2-1 箭袖
Fig. 2-1 arrow sleeve

满族人进入中原后,随着生活方式的变化,由游牧、狩猎变为稳定的农耕,以及与汉文化的交流影响,使得满族的服饰也发生变化。清代满族女子服饰的袖口由紧窄的马蹄袖变成了宽松的大袖;四面开衩变成两边开衩或不开衩。领子由最初的圆领口到带有较低的立领,后来立领提高;在用料上,从入关前以厚重而耐磨的毛皮,变为以轻便的棉布、绸缎为主;在用色上,清初色调自然淡雅,后来逐渐讲求花色搭配,色彩光鲜亮丽;在装饰上,清初比较素雅,纹饰简洁,在衣领、衣袖、衣襟等部分喜欢用镶、滚花边等工艺手法。女性袍服变成宽身、宽袖、直筒式长袍^[9]。

清代中期以后,满族、汉族女性的衣着和风格开始相互影响、效仿、服饰习俗发生着细微的变化。旗袍从清初的窄身变得宽博,袖子由紧窄的马蹄袖变得宽大,在领口上

加了一寸多高的立领。

在清末至辛亥革命间,满族旗女穿的旗袍式样仍十分保守,其特点是腰身宽松、平直,袖长至腕,衣长至踝,所选用的衣料大都是绣花红缎,在旗袍的领、襟、袖的边沿部位都采用宽图案花边镶滚,称为长马甲式旗袍^[10]。

辛亥革命以摧枯拉朽之势,推翻清朝统治,废除了封建帝制。时代的变革推动了服饰的变革。在20世纪20年代,旗袍开始普及,并逐步改变形成淑女型旗袍。其特点是腰身宽松、袖口宽大、袖长及臂腕以下10厘米,身长适中覆小腿肚,开衩及中便于行走。但不久,由于受到欧美服饰的影响,袖口缩小,滚边改窄,衣长仅过膝,比以前更称身合体了,新式旗袍诞生了。

1926年,一直走在服饰潮流前面的上海女性穿起了改良的马甲旗袍,马甲与短袄合为一体,改成带有袖子的样式,省去了上身的重叠部分,衣身宽松、线条平直,下摆至脚踝或小腿处,袖子采用倒大袖,领、襟、摆等部位做镶滚装饰,成为新旗袍的雏形。毫无疑问,西方的审美标准和服饰风格对中国旗袍产生了较大的影响。旗袍开始收腰,腰线较低,胸部、腰身、臀部的曲线略突出,虽仍未倒大袖,但袖口变小,装饰也趋于简单。旗袍的下摆长度逐渐变短,摆线提高至膝盖处,露出了健美、白皙的小腿^[11]。

20世纪30年代,旗袍在全国已经盛行。当时的式样变化主要集中在领、袖及长度等方面。先是流行高领,领子越高越时髦,即使酷暑难熬的盛夏,在薄如蝉翼的旗袍上,也是配以高耸及耳的硬领。不久又盛行低领,领子越低越摩登,即使是在寒冬之日,亦仅缀一道狭边。袖子也是如此,时而兴长,长过手腕;时而又兴短,短至露肘。同时,衣长的变化也是一个时期流行长,长到下摆曳地数寸;一个时期又兴短,短者下不过膝盖。两边的衩开得很高,里面衬马甲,腰身变得很窄,称身贴体,能充分的显示女性的曲线美。至30年代末期,由于受到欧美国家长裙渐盛的影响,旗袍又盛行加长,长及脚面,而开衩却提高到大腿,腰身紧缩,以达到显示女性身段修长的目的^[12]。

20世纪40年代,旗袍样式依旧不断变化。由于连年战争,经济萧条、物资匮乏、物价飞涨,社会各界提倡“旧衣运动”,在服饰上厉行节俭。旗袍的衣摆、衣袖大大缩短,长度缩短至小腿中部,也有的短至膝盖处;开衩逐渐升高,衣领变得低矮,甚至干脆全部去掉,袖子也由宽松的大袖变得细长,继而又变成短袖、无袖。这时期的旗袍多采用条格、印花面料,装饰上崇尚质朴淡雅,省去了繁琐的镶滚装饰,盘扣改用按扣,使旗袍更加简洁、轻便和得体,并且以线条流畅充分显示女性风姿风韵为主旋律的流线型旗袍时代开始了^[13]。

实用简洁是20世纪50年代旗袍的风格特征,中华人民共和国成立初期,旗袍的样式变化不大,更倾向与整体的美观大方。旗袍的形式简化,逐渐形成一种固定的模式:立领,长身收腰,低开衩。很少用刺绣、镶滚等装饰工艺,以织物图案代替了繁复装饰。用色单纯,色调素雅和谐。旗袍面料多为中、低档,高档面料的旗袍多用于进行外事活动^[14]。到了50年代末,旗袍逐渐为中山装、人民装代替。

60年代,尤其是文化大革命爆发后,旗袍连同配饰一起,在中国大陆基本上销声匿迹了。

旗袍经过了二十多年的沉寂,直到 20 世纪 80 年代初,才再度出现在人们的视野里。旗袍以新的面貌出现,成为了中国女性在正式场合穿着的礼服。现代旗袍的设计既有民族情感、传统的精神,又具有时代的气息。与此同时,服装设计者们开始对旗袍进行不断地改良,依据流行趋势对旗袍在款式、面料、工艺的手法上进行改良。使这种民族服装既具有东方特色,又符合世界流行趋势。

2.3 旗袍的分类

一、根据旗袍长度

根据旗袍长度可分为:

长旗袍——旗袍长度至脚踝;

短旗袍——旗袍长度至膝盖以上;

中等长度旗袍——旗袍长度介于长旗袍与短旗袍之间。

二、根据旗袍厚度

根据旗袍厚度可分为:

单旗袍——单有一层面料的旗袍;

夹旗袍——在面料里夹了里料的旗袍;

棉旗袍——用棉花作填充物的旗袍,适合冬天穿着。

三、根据旗袍生产工艺

根据旗袍生产工艺可分为:

手工旗袍——纯手工制作的旗袍;

机制旗袍——利用机器设备制作的旗袍。

四、根据旗袍生产方式

根据旗袍生产方式可分为:

定制旗袍——根据个人量体裁衣,单件定做的旗袍;

成衣旗袍——根据号型规格,由流水线批量生产的旗袍。

五、根据旗袍历史时期

纵观旗袍演变发展,根据其时期和特点,可将旗袍分为:

早期旗袍——满人入关前时期的旗袍;

传统旗袍——清初至清末时期的旗袍;

长马甲式旗袍——清末民初时期的旗袍;

新式旗袍——20世纪20年代时期的旗袍;

改良旗袍——20世纪30、40年代时期的旗袍;

实用旗袍——20世纪50年代时期的旗袍;

现代旗袍——80年代后至今时期的旗袍。

为了方便研究分析,文中选择了比较具有代表性的传统旗袍,改良旗袍,现代旗袍为研究对象,对旗袍的结构设计和工艺演变进行深入研究。

1、传统旗袍(清初至清末)

传统旗袍是满族旗人在长期的耕牧和频繁的征战生活中保留并逐步形成的民族服饰。其样式美观大方,线条平直、衣身宽松、右开襟,有的两侧开衩,有的两侧不开衩,腋下略收、胸围与下摆的宽度差不多,形体宽大衣长至足,腰身成直线型无曲线,整体成筒式,起初为圆口领,后有立领并逐渐较高,下摆和袖口较大,袖口平平。这种平面直筒化造型,从清初一直到清末延续了近三百年。在旗袍形制基本不变的情况下,旗袍的风格由简洁变得繁复,讲究装饰,还采用汉族的刺绣工艺和吉祥纹样,在衣襟、袖口、衣摆等部位刺绣,花色、品种、图案丰富多样,少则三五道,多则十几道、三十几道,至清代咸丰、同治年间(1851-1875),镶滚达到登峰造极的程度^[9]。(见图 2-2)

图 2-2 传统旗袍实例图

Fig. 2-2 traditional Qipao example

传统旗袍的造型符合中国古代服装的总特点:平稳而单纯。造型上呈平面型,外轮廓呈长方形,线条平直,袖口平直而宽大,衣服上下不取腰身,宽大平直,手臂平伸后与身体的直线形成垂直的交叉,造型线条硬朗,衣长掩足。这种基础的造型形式显得尤为实在和稳定。中国历代的服饰都是以这种十字交叉的主干线条作为基础造型的^[15]。

2、改良旗袍(30、40年代)

20世纪30、40年代,随着西方人文主义思想的传入,中国人开始注重强调人的形体,这时改良旗袍出现了。改良旗袍去掉了以往旗袍所有不合理的旧式结构,裁法和结构都更加西化。它重要的“改良”之处就是采用了西式服装胸省和腰省的设计理念^[16],打破了旗袍无省的格局,稍宽的胸襟和收紧的腰身设计,突出了女子的丰胸细腰,使袍身更为合体,女子的曲线一览无余。受欧美服装影响,改良旗袍在展露女性体型方面前进了一步^[17]。20世纪30年代初期,旗袍的长度缩短至膝盖,袖口也相继变窄。旗袍腰身紧紧贴体,明显暴露人体曲线,使人体与服装之间的空间压缩到极小程度,外部呈现流线型。20世纪30年代中期,旗袍衣身又加长,甚至齐地面,左右侧开衩加高。而到了20世纪40

年代，长度又缩短至膝上，短袖至肩下6-9厘米，或者无袖。30年代领型以高为时髦，甚至盛夏的旗袍用薄纱，也有高至耳边的硬领出现。40年代低领的流行，又几乎省去了衣领。这个时期的旗袍，比起清末明初的形与饰，简化了许多，无论是衣身、袖型和领型，均比较轻便适体^[18]。此时的旗袍还第一次出现了肩缝和装袖。这一连串的变化都是为了突出女子玲珑优美的轮廓，显示女子的美好曲线，而这正是旗袍与其他服饰不同的地方，也是旗袍最具魅力、最吸引时髦女性的地方。改良旗袍的出现（如图2-3示），奠定了现代旗袍的结构基础。从此，旗袍彻底脱离了旗女之袍的旧有形式，形成了完美成熟、华丽性感的造型，成为后世女性旗袍的典范。以后的旗袍不管怎么千变万化，都摆脱不了这种基本轮廓，只是在摆线的长短、装饰的繁简、袍身的胖瘦等地方不断地变动^[19]。

图 2-3 改良旗袍实例图

Fig. 2-3 reformed Qipao example

3、现代旗袍（80年代至今）

80年代以后，旗袍在保持中国传统文化内涵的同时大量吸收了西方立体造型的观念和构成方法，融合演变出东西合璧的现代旗袍^[20]。它不单注重形式美，更注重人体的固有结构，体现了以人体为本的着衣观念。因此，现代旗袍蕴含着东西方服饰风格的双重特点。现代旗袍虽然还保留传统的滚边、镶边、盘扣等装饰，但决不是简单的重复和形式上的相像，而是具有更加强烈的民族性、时代感。她通过对面料肌理的独特处理、出人意料的色彩搭配和不合常规的结构方式、不同凡响的设计理念以现代的形式予以新的内涵和组合、诠释。现代旗袍那简洁、自然、流畅、明快的线条造型，最能表现中国女

性高贵、典雅、宁静、含蓄的内在美，真可谓是风情万种、仪态万方。现代旗袍的造型特色是立体的、具象的、写实的，注重三维空间中的形体塑造，注重显露甚至夸张的手法来突出表现人体美^[2]。现代旗袍，无论从其外形塑造还是内部结构来看，无不蕴含着东西方服饰风格的双重特点。与当今时尚潮流和着装趋势相结合，又给现代旗袍设计带来了无限创意。

现代旗袍五彩缤纷，设计风格各有不同，可分为三种类型：

(1) 传统型。见图 2-4，其特点是以正统旗袍为基本型，保留立领、盘扣、收腰和开衩特点。而且选料高档、装饰考究、用色艳丽、工艺精良。其突出的特点是，以精细的镶滚边表现做工的精良，以及结构上的层次分明。采用仿古的如意形式或现代的抽象形式制作宽宽的边饰。

(2) 青春型。见图 2-5，这种旗袍突破旗袍传统模式，热衷于花型面料，式样简约，衣身缩短至膝盖以下至脚踝以上，便于行走。春夏季色彩淡雅，秋冬季色彩浓重，图案以中、小、碎形花卉为主。不刻意强调曲线的表露，表现含蓄中的女性美，突出一种秀外慧中的气质，总体效果达到柔美中显现生机勃勃。

(3) 现代型。见图 2-6，它与紧裹身体的曲线旗袍不同之处是，更多地融入了现代意识，与流行时装接轨。此类旗袍或短装微微透露出一丝中性化的特点，这与当今国际时装流行趋势十分吻合。其服式强调宽松，不在胸、腰部位突出褶形；配合披风、披巾、短裙或宽体裤，从面料性能上发展抗皱、耐洗、做旧以及体现肌理变化的绗缝、衬垫，适用于各种季节，扩大机能使用范围等，表达旗袍现代风尚的潜能和生命力^[18]。

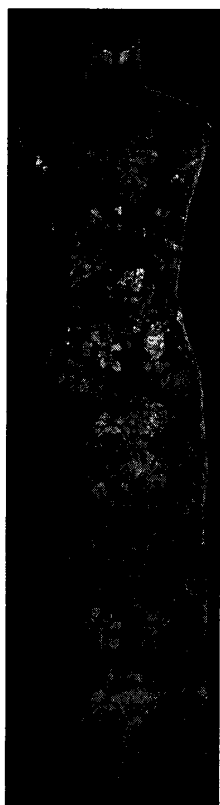

图 2-4 传统型旗袍

Fig. 2-4 traditional type

图 2-5 青春型旗袍

Fig. 2-5 the type for youth

图 2-6 现代型旗袍

Fig. 2-6 the modern type

第三章 传统旗袍结构设计和工艺

3.1 传统旗袍结构设计特点

传统旗袍的结构设计上,多采用直线条和宽松的造型,除了领口部位略微表现出立体状态外,其肩部、胸部、腰部和臀部等均为平面构成形式,几乎不存在立体结构感,很难从衣身和袖片的造型中看出人体曲面的各部位变化、人体前后的体面差距^[21]。这种只重视细节刻画而忽视整体塑造的特点,在传统旗袍的造型中显得尤为突出。传统旗袍基本上是一个平面的结构,是上下连属,合为一体的服装款式^[22]。

3.1.1 传统旗袍的款式设计

一、传统旗袍大身设计特点

传统旗袍线条平直、衣身宽松、两边开衩、腋下略收、胸围与下摆的宽度差不多,呈平面直筒化造型,大襟右衽,如图 3-1 示。式样以襟区别,有琵琶襟、斜大襟、如意襟等几种^[23]。

比起以前的袍服,传统旗袍袍身与人体间的空隙略小,呈严密、挺拔、封闭状态^[18]。

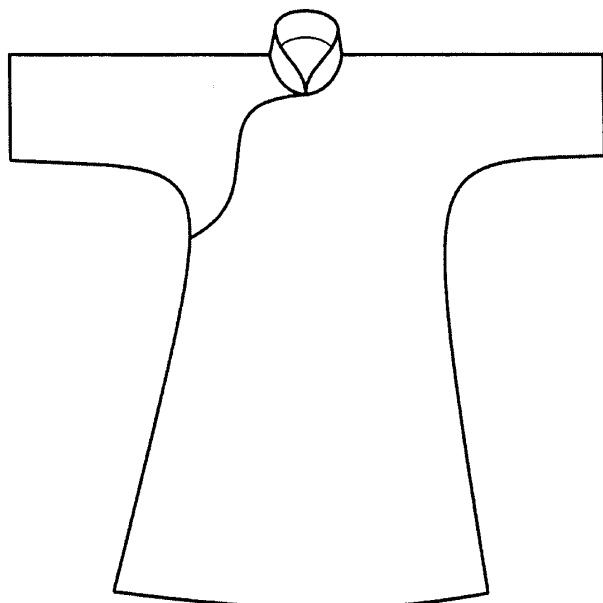

图 3-1 传统旗袍款式图

Fig. 3-1 traditional Qipao design diagram

二、传统旗袍袖子设计特点

传统旗袍的袖子是与大身连在一起的,是连袖结构。清代初期,旗袍袖子的款式还留有马蹄袖的影子,此时袖口窄小,袖长齐手腕^[22]。清代中期旗袍袖子逐渐加宽

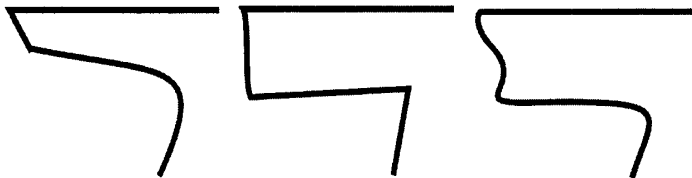

图 3-2 袖子款式图

Fig. 3-2 sleeves design diagram

至30~35厘米,称“喇叭袖”^[18];后期旗袍的袖子变得更加宽肥,出现了大挽袖、套花袖等款式。袖子经历了由窄到宽的演变,如图3-2示。

三、传统旗袍领子设计特点

传统旗袍领型

初期多为圆领口,也就是在衣身上不装领子,后来才有

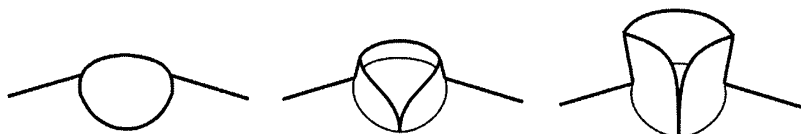

图 3-3 领型款式图

Fig. 3-3 collars design diagram

了较低的立领,再后来立领逐渐提高。元宝领是清末旗袍领型的经典款式,高达四、五寸乃至六、七寸^[24],如图3-3示。

3.1.2 传统旗袍的结构设计

传统旗袍的结构设计特点是平面的、抽象的、写意性的,如同传统的中国画一样。造型不是注重三维空间的立体表现,而是注重衣服这个遮盖工具的表面象征意义和视觉效果^[22]。传统旗袍的结构设计:线条平直,手臂平伸后与身体的直线形成垂直交叉,宽松和流畅,锋芒不露。在构成上是属直线裁剪,基本上是一个平面结构,其特点:继续沿用直线裁剪,采用前后衣身、衣袖相连的服装整体造型。平直不收腰身,采用大襟右衽的结构,有的采用无领形式,以具有装饰性功能的盘扣作为固定方式,裙摆左右两侧开衩。其构成方法主要是通过直接测量、定寸或凭借经验来绘制裁剪图^[2]。参考规格:号型160/84A,衣长135cm,胸围96-100cm,袖长70cm,袖口15-35cm。若做棉旗袍,则围度上的要再加放6cm的松量。

在进行传统旗袍结构设计时,参照图3-4,具体制图步骤如下:

(1) 确定袖子中心线和前后片中心线。利用袖长画水平线段确定袖子中心线AB,再从A点利用衣长画竖直线段与之垂直相交,确定前后片中心线AC。

(2) 画后领口弧线:在袖子中心线AB上,从前后片中心线顶点A,分别横向量取领后领宽(6cm左右),竖向量取后领深(2-3cm),至此确定了后颈点和后侧颈点,最后用圆顺的曲线连接两点,完成后领口弧线。

(3) 画前领口弧线:在袖子中心线AB上,从前后片中心线顶点A,分别横向量取领前领宽(6cm左右),沿前后片中心线量取前领深(尺寸与前后领宽相等),至此确定了前颈点和前侧颈点,最后用圆顺的曲线连接两点,完成前领口弧线。(这里前后侧颈点在同一点上。)

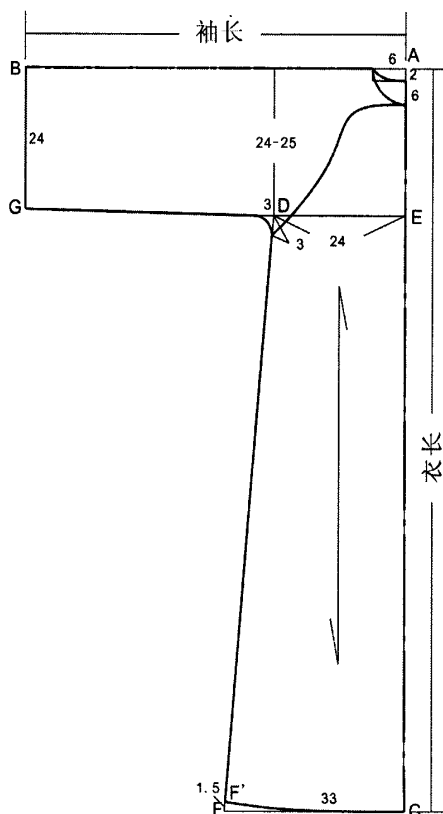

图 3-4 传统旗袍结构设计图

Fig. 3-4 traditional Qipao structure design diagram

(4) 定胸围线: 在前后片中心线 AB 上, 从前后片中心线顶点 A, 向下量取 24-25cm 确定胸围线 DE, 其大小为胸围/4=24cm。

(5) 画下摆弧线和摆缝线: 从 C 点水平画出下摆辅助线 CF, 其大小为摆围/4=33cm, 连接 DF 为摆缝辅助线, 将 F 点沿摆缝辅助线 DF 向上提高 1.5cm 作为前后侧下摆点 F'。用圆顺的曲线连接下摆中点 C 与侧下摆点 F', 完成前后片下摆弧线。直线 DF' 为前后片摆缝线。

(6) 画开襟弧线: 从 D 点沿前后摆缝线 DF' 量取 3cm 定点, 为开襟点。从开襟点到前领中点画开襟弧线, 开襟的弧度可根据喜好自己控制, 完成开襟弧线。

(7) 画袖子: 从 B 点竖直向下量取袖口=24cm 画袖口线 BG, (袖口线可根据款式变化画成其他相应线形), 用直线段连接 DG, 为前后袖子侧缝线, 用圆顺的曲线衔接前后袖子侧缝线和前后摆缝线, 修正前后袖子侧缝线和前后摆缝线。

至此传统旗袍的结构设计基本完成。

其结构设计展开如图 3-5, 整个衣片以前后片中心线左右对称 (开襟除外), 以袖子中心线前后对称 (领口深浅除外), 前胸与后背在结构上没有差异, 既不强调后背的挺拔也不突出前胸的曲线, 前后片结构除开襟设计和领口深浅外没有区别。整件旗袍的结构设计上也没有腰部、臀部的的设计, 不存在腰围线、臀围线和腰臀弧线。由此可以看出, 传统旗袍结构设计不能表现人体的曲线与曲面, 缺乏立体感, 是直线平面的宽松设计^[22]。

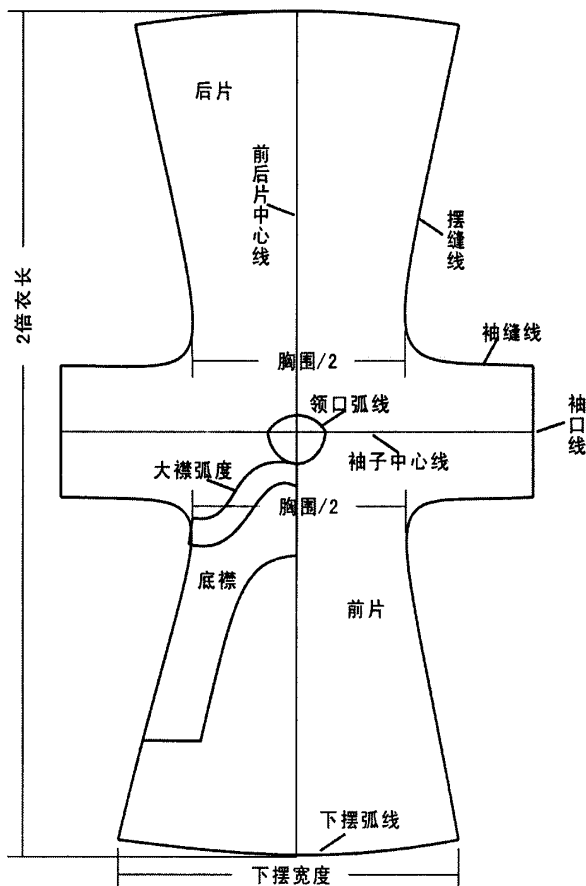

图 3-5 传统旗袍结构设计展开图

Fig. 3-5 the opened diagram of traditional Qipao structure design

传统旗袍基本上是一个平面的结构,这一平面的结构只有在与人体接触的过程中才能表现出人体的外形,单独的衣片结构在不与人体接触时,很难通过平面的、无省、无腰身的结构表现出立体的人体。由于袖中心线与前后衣身的中心线垂直,所以一旦旗袍穿着在身上,腋下部位会堆满衣褶,同时从胸点向下挂络。但这一结构所具备的则是一种若隐若现、摇曳生姿的美感^[23]。

3.2 传统旗袍工艺特点

传统旗袍制作有很多细致而富有特色的工艺,主要有镶、滚、嵌、盘等,这些精巧、繁复的工艺使旗袍在细节上环环相扣,整体上更加精致、美观^[22]。

3.2.1 传统旗袍裁剪工艺特点

连裁是传统旗袍的独特手法。衣、袖部分,从肩部顺畅连通而下,其关键是袖中线做水平处理。前、后衣片也以肩领为界通体连裁^[22]。衣片的原型领宽和领深均略小,后领深略浅,前领深略深。平铺展开面料,裁剪一气呵成。除大襟部位需稍有提襟之必要外,其他均无重叠之处^[25]。(裁剪图可参考图 3-5)

3.2.2 传统旗袍制作工艺特点

传统旗袍的制作工艺主要特点是手工方式。所谓手工方式,是指从量体→铺料→画粉→裁剪→缝制→熨烫等,以手工完成的成衣过程,这种手工工艺,多年来在中国已形成习俗。其工艺之精巧,令人拍案叫绝^[18]。

以下介绍几种流传下来的传统工艺手法:

镶:镶边是指在旗袍的衣襟、领口、袖口、开衩、底边等边缘部位,用不同颜色的布料缝合拼接。传统旗袍上所用的镶边都是比较大块带有各色各样绣花的布料。

滚:滚边工艺,用来包裹旗袍的开衩、领口、袖口、底边等开口部位。传统旗袍上所用的滚边也是比较宽的滚边。滚边的裁剪一定要采用正 45° 斜纱方向,只有这样才能使滚边布在缝制的过程中适合弯曲多变的边。为了便于缝制,对于较薄的丝绸滚边布可在裁剪前将布料的反面涂上一层稀浆糊使其具有一定的挺括性。涂浆糊时一定要沿着布料的直纱方向涂匀,待晾干后烫平,并将布面上浮层的浆糊刮掉。

嵌:嵌条工艺能增强旗袍的立体感,常与镶边工艺搭配使用。嵌条的制作方法是取一个约 1cm 宽的直丝布条,贴或缝在两块衣片的边缝之间。布条微微压在缝合线上,待面料缝合后,特定部位的造型能很自然地塑造出来。

盘:盘扣的制作工艺和款式造型是我国传统服装的独特标志之一,用于束身、装饰。盘扣以布料为主,配以丝绳、铜丝等材料盘曲成各式花型图案^[23]。传统盘扣的填充物通常是 4-5 条棉线,其操作过程是一边包,一边缝合:先将一端缝合 3-4cm,然后用别针将其固定在案板上,再继续缝合到所需的长度,缝线针迹要求尽量隐蔽。在盘扣条缝好后,还要将盘扣条拉直,右手用一块较滑的材料包紧盘扣条,上下拉动使盘扣条圆滑、饱满。

手工做一件旗袍是很不容易的事。当时的大户人家的女子做一件旗袍,从选料、设

计到制成需要花费半年多的时间^[26]。传统的打水线、吊粉袋等制作技巧在当时的设备条件下发挥了独特的作用。

3.2.3 传统旗袍装饰工艺特点

清初传统旗袍装饰风格朴素自然，纹饰自由，色彩素雅。到了清末传统旗袍极尽奢华，过分注重装饰细节，色彩较艳丽、对比度高、图案较复杂，其镶边纹样千变万化，并且多与袍身图案想配合。镶边最初只是为了增加衣服的耐磨力，多镶嵌在领口、袖口、衣襟、下摆等部位。清中后期，旗袍镶边的装饰功能替代了实用功能^[22]。镶边装饰较为华丽，有时袍身几乎全用花边镶饰。还有在衣襟及下摆处用不同颜色的珠宝盘制成各种花朵，或用剪刀挖空花边，镂出各种花纹。镶滚嵌绣覆盖了整件衣服，以致于原来的衣料几乎都看不清了^[27]。各部位镶滚如图3-6到图3-9所示。

图 3-6 袖口

Fig. 3-6 sleeve opening

图 3-7 领口

Fig. 3-7 neck opening

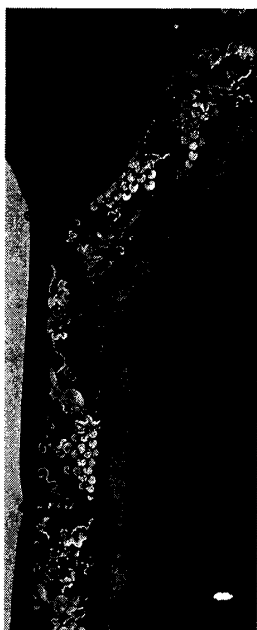

图 3-8 开襟

Fig. 3-8 openfront

图 3-9 下摆

Fig. 3-9 bottom

“如意云头”是传统旗袍上较为多见的装饰手法。如意云头一般与旗袍的滚边相结合，在滚边直线处向外扩展出云头纹，形成具有流动感的弧度尾梢^[22]。如意可用在开衩、大襟、底摆、袖口及肩部等不同的部位（如图3-10至图3-13所示）。如意因其缝缀的部

位和个人喜好的不同而具有多种形式，没有固定的章法^[23]。

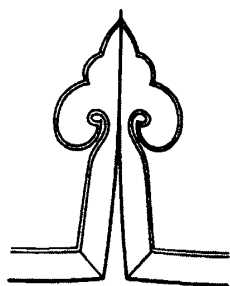

图 3-10 开衩处如意示意图
Fig. 3-10 Ruyi schematic in
side vent

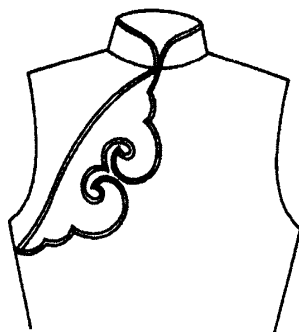

图 3-11 大襟处如意示意图
Fig. 3-11 Ruyi schematic
in breast

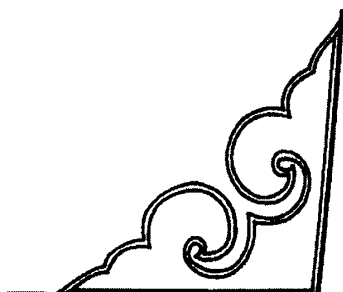

图 3-12 底摆处如意示意图
Fig. 3-12 Ruyi schematic in
bottom

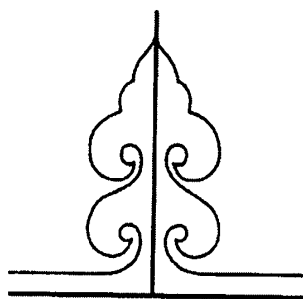

图 3-13 袖口处如意示意图
Fig. 3-13 Ruyi schematic
in sleeve opening

传统旗袍上的装饰工艺大部分是一针一线的手工刺绣，借助手针的运行穿刺，构成花纹、图案等。其主要艺术特点是图案工整娟秀，色彩清新高雅，针法丰富、雅艳相宜，绣工精巧、细腻绝伦。当时的妇女们喜欢将一些传统的图案或是吉祥的纹样直接绣在旗袍上，或是先绣在布条上，然后再缝贴于旗袍边缘，并且和其他装饰方法同时装饰旗袍。

传统旗袍上的图案多以组合式样为主，常见的纹样有龙、凤、祥云、花卉、草叶、瓜果、八吉祥、瑞兽、蝴蝶、仙鹤、锦鸡等。传统图案寓意如表3-1所示。纹样之间或绕、或穿、或并齐，组合出式样繁多的图案。团花是清代传统旗袍面料图案中较为普遍的式样，旗袍上的团花纹样给人以丰厚的感觉，符合中国人的传统审美^[22]。图案的特殊寓意使得旗袍成为不同寻常的服装，再加以独特的配饰和别致的细节点缀，使旗袍真正成为吉祥如意的华服。

表3-1 传统图案寓意表
Tab.3-1 the moral table of traditional figure

图案	寓意
龙、凤、蟒	权利和等级
牡丹	富贵吉祥
狮、虎	威仪
钱眼、元宝	财富
桃子、乌龟、鹤、松柏	长寿
太平花	太平
蝴蝶	春光、美景
石榴、葡萄	多子
萱华	得子生男
梅、兰、竹、菊	高雅和友谊
鸳鸯、并蒂	爱情
蝙蝠、佛手	福
喜鹊	喜
鹿	禄
荷花	和
鱼	余
磬	庆
蜂	丰
莲花	连
瓶	平

3.3 小结

传统旗袍在整体结构上是平面化的设计，线条平直、衣身宽松、两边开衩、腋下略收、胸围与下摆的宽度差不多；袖子经历了从紧窄的马蹄袖到宽肥的大挽袖、套花袖的演变发展；领子经历了从圆领口到眉型立领再到元宝领的演变发展。总的来说，传统旗袍在结构设计上是简单的，基本是平面化的造型，平直化的线条。相对传统旗袍的结构变化不大的特点，传统旗袍的工艺变化却是非常之大，一改原来简朴的风格，极尽奢靡之风，讲究繁复的镶滚刺绣工艺，将旗袍的装饰技术发展到极致。

第四章 改良旗袍结构设计和工艺

4.1 改良旗袍结构设计特点

由于受到西方服装结构形式的影响,旗袍由传统的二维平面服装变为新式的三维立体的合体服装。改良旗袍在结构设计上的变化主要有两个方面:一是由连袖结构变为装袖结构,袖窿结构逐渐完善,袖子造型也由平面变为立体;二是腰身的样式由传统的平面的平直形式变成了适合人体的立体形式,采用了收省原理,在衣片上设置了腰省和胸省,外来元素与中国传统旗袍成功结合,改良旗袍在保留原有造型结构特点的基础上又被赋予了新的结构形式和造型内涵。其特点为:立领、大襟、装袖,袖子上端较合体,袖口大小不断变化,腰部收腰适体;两侧开衩,下摆长短不断变化^[8]。

4.1.1 改良旗袍的款式设计

20世纪30、40年代受欧美服装影响,改良旗袍在展露女性体型方面前进了一步。旗袍腰身紧紧贴体,明显暴露人体曲线,使人体与服装之间的空间压缩到极小程度,外部呈现流线型。改良旗袍变化万端,长度、袖型、开衩、领型等等无不在千变万化中焕发出五彩的魅力。(见图4-1至4-4)

图4-1 30年代短袖低开衩旗袍

Fig. 4-1 short sleeve low side-vent Qipao in the 1930s

图4-2 30年代无袖扫地旗袍

Fig. 4-2 sleeveless sweeping Qipao in the 1930s

图4-3 30年代锯齿形边喇叭袖旗袍

Fig. 4-3 jagged edges flare
sleeve Qipao in the 1930s

图 4-4 40 年代无袖短旗袍

Fig. 4-4 sleeveless short
Qipao in the 1940s

一、改良旗袍大身设计特点

改良旗袍大身设计特点主要表现在下摆长度与开衩的变化上：20 世纪 30 年代初，旗袍长度还沿袭 20 世纪 20 年代的式样，流行短旗袍，摆长稍过膝盖。从 1932 年起旗袍开始不断地加长，到 1934 年前后旗袍长得能盖住脚面，如果不穿高跟鞋，走起路来就扫地了，被形象地成为“扫地旗袍”。随着旗袍长度的加长，旗袍的开衩也越来越高，到 1934 年前后几乎开到了臀部，走起路来裙摆摇曳，玉腿若隐若现，而腰身又变得极窄，以至于非常贴体。整件旗袍紧紧裹着身体，充分显示了女子的曲线美。1935 年，旗袍又流行低衩，但袍身依然很长，旗袍下摆长至脚踝，但开衩却仅到小腿，穿着这样的旗袍坐着或者站着固然优雅大方，但若走起路来只能作优雅的慢步行走状，由于这种式样的旗袍不便于行走，所以没能流行多久。到 1937 年抗日战争爆发，各界女性积极投入到抗日救亡运动，为了行走方便，袍身逐年缩短，旗袍的开衩也逐渐升高了。到 20 世纪 40 年代，旗袍下摆从小腿上部提高到了膝盖处，形成当时新兴旗袍的独特风格^[26]。

二、改良旗袍袖子设计特点

改良旗袍的袖子明显变得细长合体，由原先过肘的宽大袖子逐渐变短变细，从长袖减到中袖，从中袖减到短袖，又从短袖变为无袖，女子穿上显得身材格外苗条。袖子在

装饰上也求新求异,出现了荷叶袖、开衩袖、镶蕾丝袖等款式。

三、改良旗袍领子设计特点

改良旗袍领子的高度是先高后低,先是流行高领,领子越高越时髦,20世纪30年代中期高到直抵下巴,然后又继续攀高至耳垂,即使在盛夏,薄如蝉翼的旗袍也必须配上高耸及耳的硬领。后来逐渐又流行低领,领子越低越摩登。到20世纪40年代低领的流行,又几乎省去了衣领,配着短袖或者无袖的袍子显得非常惹眼^[18]。

4.1.2 改良旗袍的结构设计

30年代改良旗袍的前、后中心线及肩缝还是连载的,如果是长袖旗袍,则袖片的下半部分是断裁的^[2]。比较传统旗袍,改良旗袍出现了体现人体立体效果的省道,在旗袍的前片侧缝线上,出现了一定的侧缝线收省量;旗袍的肩缝与前、后中心线之间的角度小于 90° ,不像清代的旗袍,肩线与前、后中心线之间呈垂直状态,这样减少了手臂下垂时的腋下多余量。

此种结构设计方法除了以上的一些比较合体的特点外,最大的特征是旗袍的前、后中心线与面料的直丝并非对正,偏离了约1.5cm。这一特征的形成取决于在一块完整的面料上需要排放下完整的后片、前片与底襟,而同时底襟与门襟之间必须有必要的交叉重叠量,交叉重叠量的取得正是取决于前、后中心线与直丝之间所偏离的一定角度。需要注意的是袖片下半部分仍为直丝绌^[15]。

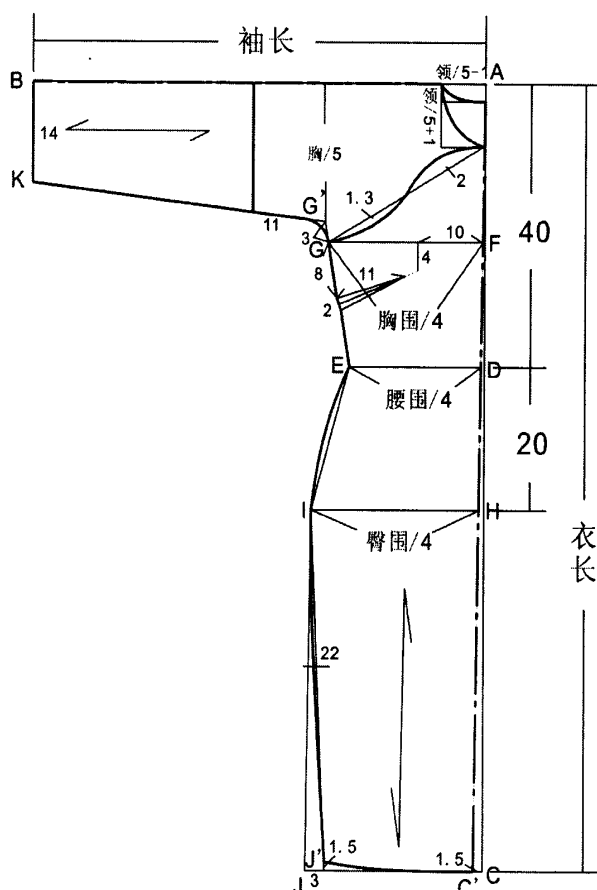

图 4-5 30 年代改良旗袍结构设计制图

Fig. 4-5 reformed Qipao structure design diagram in the 1930s

30年代改良旗袍结构制图方法见图4-5，制图时基本运用定寸法，个别部位运用比例法。参考规格：号型160/84A，衣长110cm，胸围96cm，腰围82cm，臀围104cm，袖长70cm，袖口14cm，领大38cm。具体制图步骤如下：

(1) 确定袖子中心线和前后片中心线。利用袖长画水平线段确定袖子中心线AB，再从A点利用衣长画竖直线段AC与之垂直相交，并在此线基础上偏离1.5cm确定前后片中心线AC'。

(2) 画后领口弧线：在袖子中心线上，从前后片中心线顶点，分别横向量取领/5-1为后领宽，沿前后片中心线量取2-3cm为后领深，至此确定了后颈点和后侧颈点，最后用圆顺的曲线连接两点，完成后领口弧线。

(3) 画前领口弧线：在袖子中心线上，从前后片中心线顶点，分别横向量取领/5-1为前领宽，沿前后片中心线量取领/5+1为前领深，至此确定了前颈点和前侧颈点，最后用圆顺的曲线连接两点，完成前领口弧线。（这里前后侧颈点在同一点上。）

(4) 画前后侧缝线：在前后片中心线上，从前后片中心线顶点，沿前后片中心线量取40cm确定腰节点D，从该点画平行于袖子中心线的前后腰围线DE，前后腰围大=腰围/4；沿前后片中心线向下量取胸/5+3，作平行于袖子中心线的前后袖窿深线FG，其大小为胸围/4；用直线段连接前后袖窿点G和前后侧腰节点E，该线为前后侧缝线。

(5) 画开襟弧线：用直线段连接前袖窿点G和前领点，作为开襟辅助线，将该线四等分，距前领点的第一个等分点垂直向上2cm，为开襟弧线轨迹之一，距前领点的第二个等分点为开襟弧线轨迹之二，距前领点的第三个等分点垂直向下1.3cm，为开襟弧线轨迹之三，用圆顺的曲线连接前领点、轨迹点和前袖窿点，完成开襟弧线。

(6) 画前腋下省：在前袖窿深线FG，从前袖窿深线和前后片中心线的交点F向侧缝方向量取10厘米定点，并从该点垂直向下量取4cm，为BP点，在前侧缝线上，从前袖窿点G沿前侧缝线EG向下量取8cm画省道，省尖点指向BP点，省长11cm，省宽2cm，并修正前侧缝线。

(7) 画前后腰臀弧线：在前后片中心线上，从腰节点沿前后片中心线向下量取臀高=20cm，画平行于前后腰围线的前后臀围线HI，前后臀围大=臀围/4，用直线段连接前后侧腰点E和前后侧臀点I，为前后腰臀辅助线，用圆顺的曲线修正前后腰臀辅助线，完成前后腰臀弧线。

(8) 画下摆弧线和摆缝线：从下摆中点C'水平画出下摆辅助线，从前后片侧臀点I向下引平行于前后片中心线的射线，与下摆辅助线相交，交点为J，从J点向中心线移动3cm，并向上提高1.5cm作为前后侧下摆点J'。用圆顺的曲线连接下摆中点C与侧下摆点J'，完成前后片下摆弧线。用直线连接侧臀点I和侧下摆点J'，并修改成圆顺的弧线，完成前后片摆缝。从前后片侧臀点I沿前后片摆缝线IJ'向下量取22cm作为开衩点。

(9) 画袖子：从前后袖窿点向上量取3cm，定为前后袖侧缝点G'，从袖摆中点B垂直向下量取袖口大/2=14cm，画袖口线BK，用直线段连接前后袖侧缝点G'和前后袖摆点K，为前后袖子侧缝线KG'，用圆顺的曲线衔接前后袖子侧缝线和前后侧缝线，

修正前后袖子侧缝线。从前后袖侧缝点 G' 沿前后袖子侧缝线 KG' 量取 11cm, 作袖子分割线。这样做的原理是, 长袖的下半部分要按直丝络裁剪。

至此, 完成 30 年代改良旗袍结构制图。

其结构设计展开见图 4-6。前后片中心线与面料经向直丝相偏离 1.5cm, 左侧肩缝线正好与横丝对正, 在这种情况下, 与后中心线同样呈相同角度的右侧肩缝线呈斜丝状态, 而并非与横丝对正。利用这一特点, 底襟部分就有了足够的面料富余量可供门、底襟交叉重叠量自然形成, 只需在穿着中将底襟的前颈点拉回到门襟的前颈点位即可。断裁的下半部分袖片, 面料仍用直丝。

这一旗袍造型已开始渐渐地展示了人体的柔美曲线, 同时又隐含了某种欲现还掩的小家碧玉的韵味^[15]。

40 年代后, 旗袍结构进一步改良: 旗袍前、后片的分离以及袖子与肩部的造型的塑造。传统的旗袍是一个平面结构, 前、后片连在一起, 前、后中线与肩线形成垂直角度, 当衣袖下垂时肩与袖下处面料堆积过多。为了解决这一弊病, 前、后片分离, 前片、后片各自形成符合人体自然站立时双臂下垂的肩斜线, 使肩线与上平线形成了夹角^[21]。

40 年代改良旗袍结构制图方法见图 4-7。比之上者, 其前后中心线与面料的直丝对正, 不再偏离, 增加了前后腰省, 并有了肩线和袖窿的结构设计。参考规格与 30 年代改良旗袍基本一致, 具体步骤如下:

(1) 确定前后片中心线和领辅助线。利用衣长画竖直线段确定前后片中心线 AB, 从前后片中心线顶点 A 引水平线段确定领辅助线。

(2) 画后领口弧线: 在袖子中心线上, 从前后片中心线顶点 A, 分别横向量取领/5-1 为后领宽, 竖向量取 2-3cm 为后领深, 至此确定了后颈点和后侧颈点, 最后用圆顺的曲线连接两点, 完成后领口弧线。

(3) 画前领口弧线: 在袖子中心线上, 从前后片中心线顶点, 分别横向量取领/5-1 为前领宽, 竖向量取领/5+1 为前领深, 至此确定了前颈点和前侧颈点, 最后用圆顺的曲线连接两点, 完成前领口弧线。(这里前后侧颈点在同一点上。)

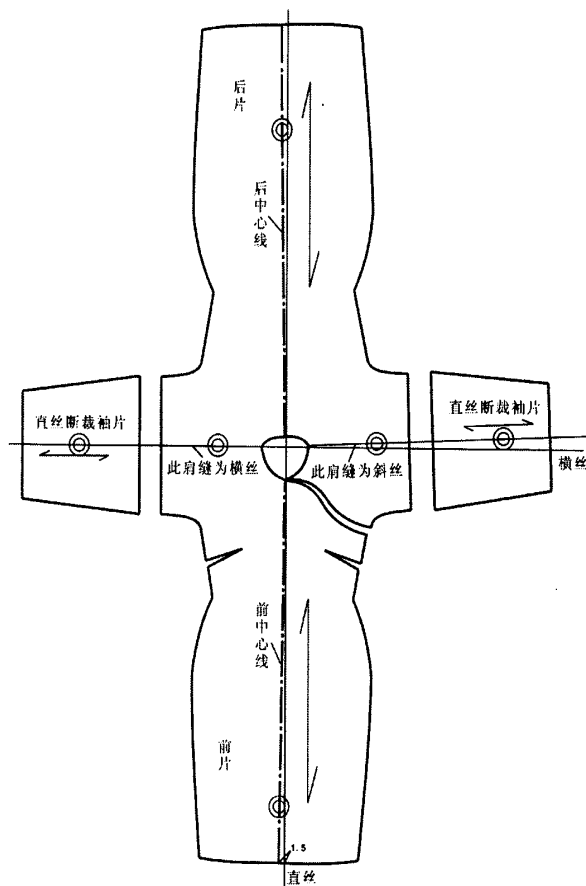

图 4-6 30 年代改良旗袍结构设计展开图

Fig. 4-6 the opened diagram of reformed Qipao structure design in the 1930s

成前后腰臀弧线。

(11) 画下摆弧线和摆缝线：从下摆中点 B 水平画出下摆辅助线，从前后片侧臀点向下引平行于前后片中心线的射线，与下摆辅助线相交，交点为 J，从点 J 向中心线移动 3cm，并向上提高 1.5cm 作为前后侧下摆点 J'。用圆顺的曲线连接下摆中点 B 与侧下摆点 J'，完成前后片下摆弧线。用直线连接侧臀点 I 和侧下摆点 J'，并修改成圆顺的弧线，完成前后片摆缝。从前后片侧臀点沿前后片摆缝线向下量取 22cm 作为开衩点。

至此，完成 40 年代改良旗袍结构制图。

由于旗袍前、后片的分离，旗袍由传统的连袖结构——衣身与袖子为一整体，改为装袖、绱袖结构，衣身与袖子分体。在进一步改进过程中，借鉴西方服装袖子立体造型结构，使袖子造型结构由平面造型变为立体造型。

袖子结构制图方法见图 4-8，袖子的结构设计要借助大身袖窿部位完成。具体步骤如下：

(1) 确定袖子中心线：根据大身肩线斜度，从肩点 C 开始引出袖子中心线 CK，长度为袖长。

(2) 确定袖肥：连接袖子中心线顶点 C 和原衣身上前后袖窿点 D 并延长 2cm 定点为袖侧缝点 L，从该点向袖子中心线作垂直线段 M，确定袖肥。

(3) 画袖摆线和袖侧缝线：从前后袖摆中

点 K 画垂直于袖子中心线 CK 的线段作为袖摆辅助线，量取袖口大/2=14cm 定前后袖摆点 N，用直线段连接前后袖摆点 N 和前后袖侧缝点 L，为前后袖侧缝辅助线。将前后袖摆点 N 沿侧缝辅助线向上 1cm 重新定点 N'，用圆顺的曲线连接前后袖摆中点 K 和前后袖摆点 N'，完成前后袖摆弧线，并在此基础上修改袖子侧缝线。

(4) 画袖山弧线：将前后袖山辅助线四等分，从距袖山顶点的第一个等分点向外引垂直于袖山辅助线的直线，量取 1.4cm 定为前袖山弧线轨迹点之一，量取 1.6cm 定为后袖山弧线轨迹点之一；从距袖山顶点的第二个等分点沿袖山辅助线向上量取 1cm 定为前袖山弧线轨迹点之二，向下量取 1.5cm 定为后袖山弧线轨迹点之二；从距袖山顶点的第三个等分点向内引垂直于袖山辅助线的直线，量取 1cm 定为前袖山弧线轨迹点之三，量取 0.5cm 定为后袖山弧线轨迹点之三；最后，参照前后袖山轨迹，用圆顺的线条描绘出前后袖山弧线。

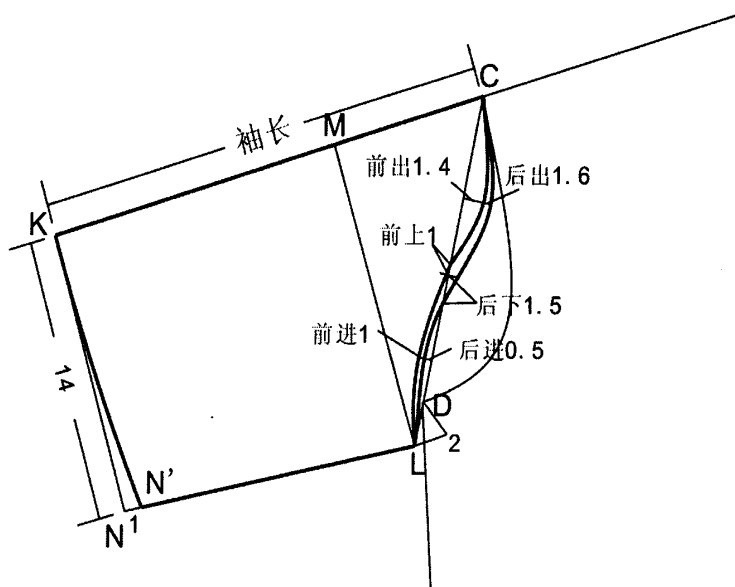

图 4-8 40 年代改良旗袍结构设计制图 (袖子)

Fig. 4-8 reformed Qipao structure design diagram in the 1940s (sleeve)

至此，完成袖子结构制图。

这里有一点要注意的就是，并不是到了 40 年代就完全使用后者的结构设计方法，在当时，这两种方法是同时使用的。

综上，可以看出相对于传统旗袍，改良旗袍的结构设计在如下方面进行了改进：

1、改良旗袍较好地解决传统款式中存在的胸腰差量和臀腰差量问题

受西方服装立体造型的影响，旗袍在结构上采用了收腋下省和腰省的结构处理方式。用收省的方法解决胸腰差和臀腰差量问题。使旗袍的胸部造型更加丰满，腰部收窄以至贴体使其更接近人体曲线，整体外型线条更加简炼而流畅。衣身在造型上由平面构成形式转变为立体构成形式。这次改良，奠定了近现代旗袍整体造型结构的基础。

2、改良旗袍前、后片肩部的分离

传统的旗袍是一个平面结构，前、后片连在一起，前、后中线与肩线形成直角。当衣袖下垂时肩与袖下处面料堆积过多。改良旗袍为了解决这一弊病，前后、片分离，前片、后片各自形成符合人体自然站立时双臂下垂的肩斜线，使肩线与上平线形成了夹角。

3、改良旗袍袖子呈立体造型

由于旗袍前、后片的分离，旗袍由传统的连袖结构（衣身与袖子为一整体）改为装袖、绱袖结构，衣身与袖子分体。在进一步改进过程中，借鉴西方服装袖立体造型结构，使袖子造型结构由平面造型变为立体造型。由于袖子的合体舒适与否是由袖山高、袖山弧线和袖肥三者间的关系所决定，因而在袖子结构的改进中重新调整了三者之间的关系使之更加符合袖结构原理及人体活动机能参数，解决了原衣袖在腋下部位面料堆积过多以及上臂自然下垂时舒适度差的问题。同时这次改良也进一步改善了旗袍外在造型的审美性。

4、肩部造型的塑造

在前面改良中，肩与袖已分开，旗袍肩部成自然肩型。此次改良中借鉴了西方服装肩部造型及工艺手段。垫肩辅料的加入使用，使肩斜线和袖山高得以抬高，袖窿深也随之产生一系列改变。旗袍肩部造型变得挺拔、干练又不失妩媚。同时也较含蓄地弥补了大多数中国女性溜肩、削肩体型的缺陷^[21]。

改良后的旗袍突出强调了肩部、胸部、腰部和臀部的造型。其曲线鲜明使人体更显挺拔、修长、轻盈婀娜同时又继承和保留了传统旗袍衣身上下连属，两侧开衩、偏襟和盘扣等特点。它既体现了浓郁的民族特色又是中西方文化高度结合的产物。

4.2 改良旗袍工艺特点

改良旗袍在制作上受到欧美服装造型和制衣技术的影响，不断进行着工艺改进，进入立体造型时代。旗袍的衣身有了前后片之分，用肩缝连缀，衣片上出现了省道，使胸、腰、臀部更加合身适体。在装饰上，一方面沿袭了20世纪初期的简约风格，另一方面也受当时欧美服饰影响，边饰很少用镶、滚、盘、绣、荡等繁复的工艺，即使有边饰，也非常精细讲究。改良旗袍还引入许多欧美流行元素，如拉锁、按扣、垫肩等小配件。

4.2.1 改良旗袍裁剪工艺特点

改良旗袍裁剪时也是直接将画线于布上,将布料折叠为四层,在布上制完图后,前后片就一起剪下。因此,制图时只要画前片尺寸,不必另画后片的尺寸,只要在前片的图上同样的位置,按照后片的尺寸,以不同颜色的划粉画上,可以辨明即可。前后两片一起裁剪之后,只要将前片的差数尺寸折起,此时后片肯定会多出少许余料,再按照前片的边线剪齐。如此,后片的尺寸也裁剪完成。小襟的图样也是按照大襟的样式裁剪。再按照领子和袖子图样裁剪好领子和袖子,裁剪就完成了^[28]。

连肩袖长旗袍裁剪法:

- 1、将布料在门幅方向对折,再依照旗袍长度折叠成双四层。如图 4-9 所示。
- 2、另外用纸剪出领型。如图 4-10 所示。
- 3、把剪下的领型放在布料上领圈的位置上。定出前领中位,由此量出胸位及胸围(胸围为原尺寸加 2cm 除以 4)。胸位线要斜下 1cm。如图 4-11 所示。
- 4、从斜下的胸位点再上 2cm 处画大襟。如图 4-12 所示。
- 5、将第一层处大襟剪开,剪至前领口处。如图 4-13 所示。
- 6、在右片的小襟前领深线处剪一斜口,此道斜口的长度不能超过领弯线。将斜口拉开 1.5cm,再剪一块小布,贴烫固定。如图 4-14 所示。
- 7、胸位处用针钉住,前片(第一层)由下摆为起点把原中心线拉斜 2-3cm,重折新中心线。如图 4-15 所示。
- 8、前片拉斜之后,后片(第四层)也一样照着前片拉斜。前后两片对齐,用熨斗把新的中心线烫死。此时小襟会向外突出 1cm。此时小襟已经盖住大襟了。如图 4-16 所示。
- 9、重整各部位尺寸。如图 4-17 所示。
- 10、四片一起剪下。
- 11、剪领口弧线,前领中点处剪缺口做记号。
- 12、各部位的尺寸横线处,也剪缺口做记号。

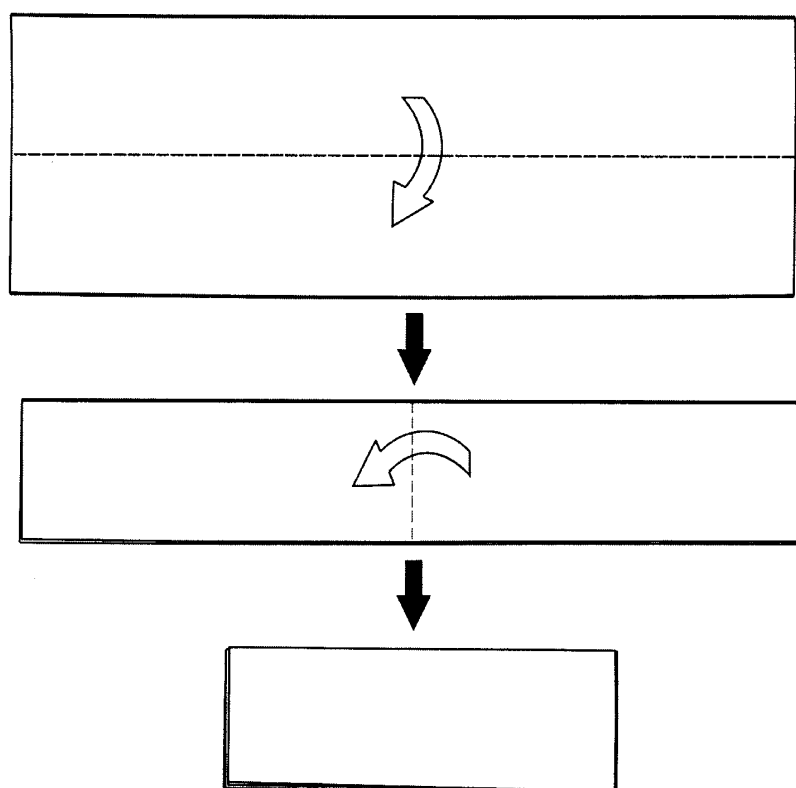

图 4-9 连肩袖长旗袍裁剪法 (1)

Fig. 4-9 cutting method for cape sleeve long Qipao(1)

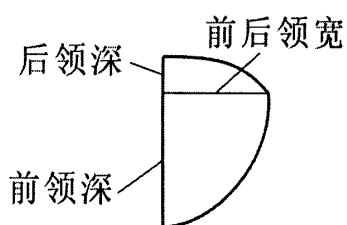

图 4-10 连肩袖长旗袍裁剪法 (2)

Fig. 4-10 cutting method for cape sleeve long Qipao(2)

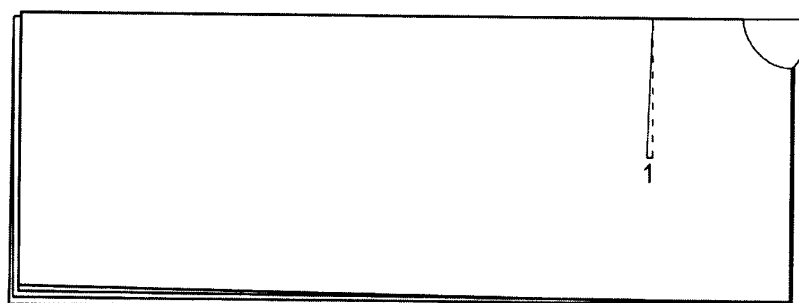

图 4-11 连肩袖长旗袍裁剪法 (3)

Fig. 4-11 cutting method for cape sleeve long Qipao(3)

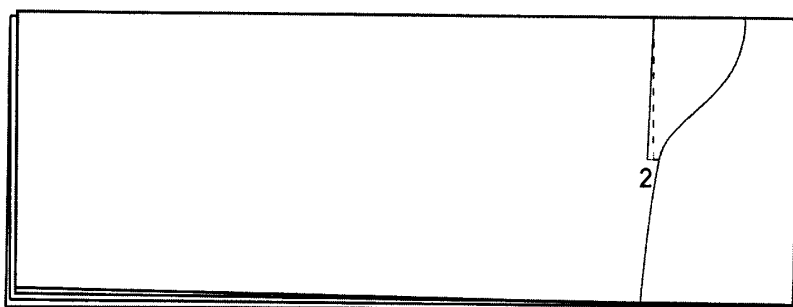

图 4-12 连肩袖长旗袍裁剪法 (4)

Fig.4-12 cutting method for cape sleeve long Qipao(4)

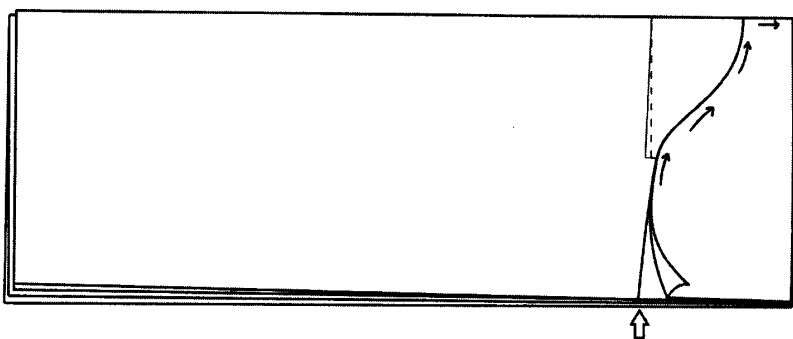

图 4-13 连肩袖长旗袍裁剪法 (5)

Fig.4-13 cutting method for cape sleeve long Qipao(5)

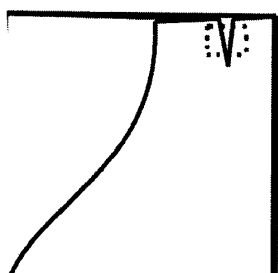

图 4-14 连肩袖长旗袍裁剪法 (6)

Fig.4-14 cutting method for cape sleeve long Qipao(6)

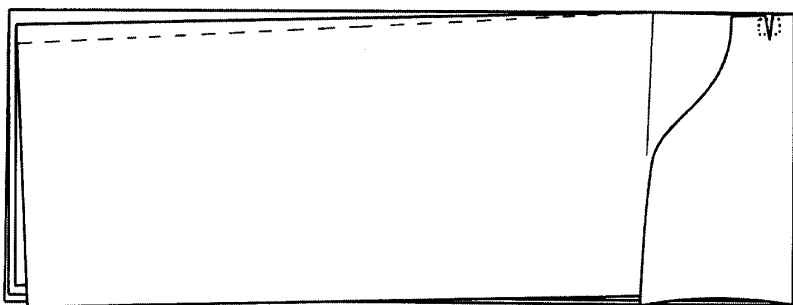

图 4-15 连肩袖长旗袍裁剪法 (7)

Fig.4-15 cutting method for cape sleeve long Qipao(7)

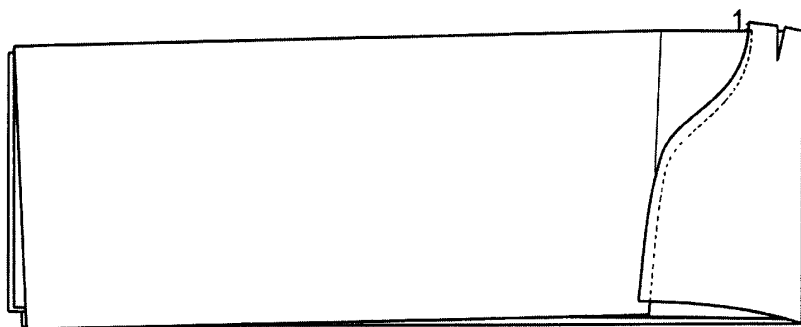

图 4-16 连肩袖长旗袍裁剪法 (8)

Fig.4-16 cutting method for cape sleeve long Qipao(8)

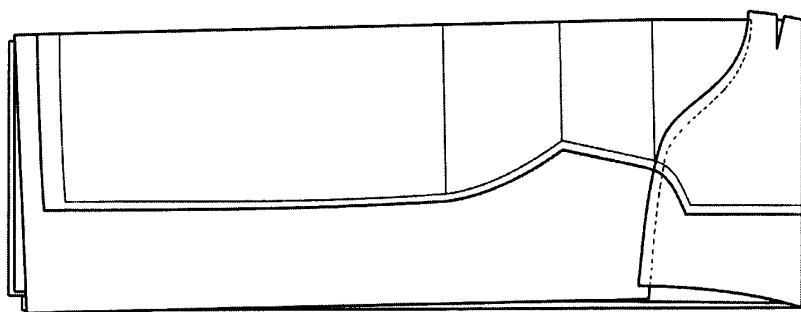

图 4-17 连肩袖长旗袍裁剪法 (9)

Fig.4-17 cutting method for cape sleeve long Qipao(9)

4.2.2 改良旗袍制作工艺特点

由于缝纫机的引进,改良旗袍不再是纯手工制作了,但对于旗袍,历来靠手工作业保持细腻风格,只靠机器缝制还是达不到精美程度。因此,一些关键部位,如镶、滚装饰和盘扣,还需用手工工艺加工,但工艺相对简化。

改良旗袍的配领工艺是先将领子和衣身分别制作好之然后再用手工撬针连接在一起。这样不仅解决了一次成型后领窝与领子处由于镶绲饰边引起的厚、硬的弊病,而且方便破损更换,有些旗袍则配有多个造型不同的领子,使一衣多领,常换常新。

借鉴西方服装肩部造型及工艺手段,改良旗袍在肩部加入使用了垫肩辅料,改变肩斜线和袖山高并减少袖窿深,由此肩部造型也随之产生一系列改变。旗袍肩部造型变得挺拔、干练又不失妩媚,当时叫做“美人肩”^[29]。

4.2.3 改良旗袍装饰工艺特点

改良旗袍的的面料十分丰富,纱、绸、缎、棉应有尽有。西式纺织品源源涌入,塔夫绸、尼龙绸、凡立丁、乔其纱、金丝绒等成为了都市女性裁衣的新宠。这些洋面料质地柔软,手感挺括,富有弹性,做出的旗袍特别合身适体,轻盈飘逸,因此广受青睐。阴丹士林色布由于布质好,价格又便宜,很受女学生、女职员和大家闺秀的喜爱。而上层社会的礼服则多用华贵艳丽的洋绸洋布面料、镂空和透明的化纤或丝织品。因为开衩

的关系，旗袍里面盛行用精美的蕾丝衬裙。

改良旗袍在做工上承袭民国初年以来的简约风格，不再有那些繁复的盘、绣、贴、荡等工艺，也不再像清代旗袍那样的整件旗袍满是镶滚，而是偏好一种很细致考究的镶饰，突出精细之美。比如当时崇尚“线香滚”，镶非常细的边，细的好似线香一般，但做工却非常精良，来不得半点马虎，颜色一般与袍身有着明亮的对比度，这样不至于让人忽略了镶饰，在不经意中透出奢华^[26]。

滚边工艺可以有以下几种方式：

1、单滚边：只有一条镶牙的滚边，宽度可窄可宽，多选用与表布花色中同色系的软缎等布料。

2、双滚边和多滚边：可以多条滚边重叠排列，以增强视觉效果，其色彩可相同、不相同或间隔重复。

3、滚边与嵌线组合：其外侧的滚边可有宽窄、色彩的变化，而内侧嵌入极细的嵌线以增加旗袍的精致感。通常嵌线的颜色较为醒目。

4、滚边与挡条组合：在旗袍外侧饰以单色滚边，而内侧可再加上一条或多条挡条以增强装饰的效果^[23]。

镶滚的具体形式有：素镶、镶嵌线、双色双滚、一镶一档、夹细滚、重叠多重滚、盘香滚。如图4-18到4-25所示。

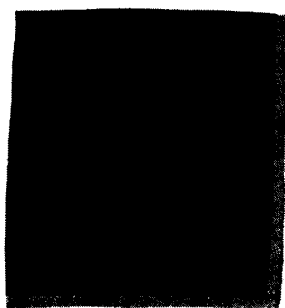

图 4-18 素镶

Fig. 4-18 simple enchase

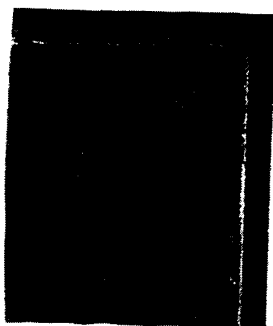

图 4-19 镶嵌线

Fig. 4-19 enchase thread

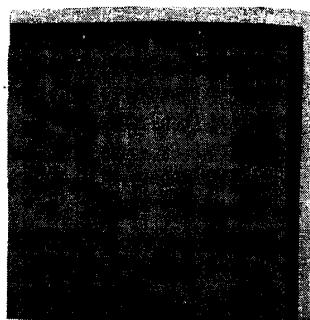

图 4-20 双色双滚

Fig. 4-20 double colour
double margin

图 4-21 一镶一档

Fig. 4-21 one enchase one swing

图 4-22 夹细滚

Fig. 4-22 clip fine margin

图 4-23 重叠多重滚
Fig. 4-23 overlap
multiple margin

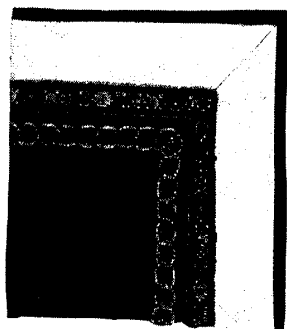

图 4-24 重叠多重滚
Fig. 4-24 overlap
multiple margin

图 4-25 盘香滚
Fig. 4-25 coil incense
margin

改良旗袍上的盘扣花型更加丰富多样，制作业更加精良。制作时要准备好软缎、浆糊、棉纱线、实心扣用的丝带、铜丝、夹子、顶针及手缝针等材料 and 工具。盘扣花型如图4-26所示。

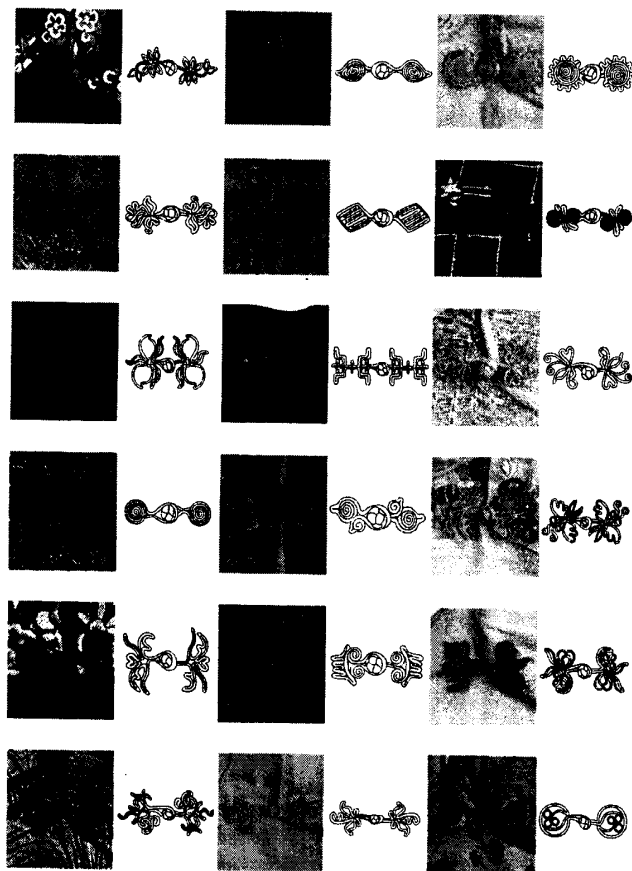

图 4-26 改良旗袍盘扣花型图

Fig. 4-26 button design diagram for reformed Qipao

改良旗袍配饰齐全，各式花边（见图4-27）的应用使旗袍的装饰变得丰富而有西式美，加上玻璃丝袜（见图4-28）和高跟鞋的搭配使得穿着旗袍的女性更加妩媚动人。

图 4-27 机制花边 (20 世纪前期)

Fig. 4-27 mechanism of lace (the early 20th century)

图 4-28 玻璃丝袜

Fig. 4-28 glass stockings

4.3 小结

改良旗袍成为20世纪30、40年代旗袍的主流，也奠定了旗袍最为华美兴盛的时代。在这十几年中，旗袍尝试了各种各样不同的风格，改良旗袍的领、袖、襟变化日新月异。先是流行高领，当高到双颊时，转而又以低领为时髦，等低到不能再低时，又将衣领提高。袖子也是如此，长时遮住手腕，短时露出肘部。下摆忽而长可及地，忽而短至膝间。然而旗袍随千变万化却万变不离其宗，此时的旗袍已积淀、形成了它的基本形式：上下一体、腰间不断开，以收省体现三围；下端两侧开衩；含蓄的立领，优雅的大襟；肩、胸、腰、臀部的裁剪合乎人体。而袖子、前后两片下摆的长短、松紧则因穿者、场合、环境及流行因素而异。总体来说，旗袍变得越来越简洁、轻便、适体，越发衬托出女性优美的曲线与形体。旗袍从平面裁剪过渡到立体裁剪；从平直造型到收省、合体的立体造型；从掩藏人体曲线到展示人体曲线，这些变化虽代表了东西文化的结合，也同时反映出当时人们对传统观念的反抗及对新审美观念的追求。这是20世纪30、40年代改良旗袍的基本精神，也是它的魅力所在。

第五章 现代旗袍结构设计和工艺

5.1 现代旗袍结构设计特点

5.1.1 现代旗袍的款式设计

一、现代旗袍大身设计特点

旗袍衣襟的款式多种多样,包括单襟、双襟、直襟、曲襟、琵琶襟、中长襟、如意襟、大圆襟、双圆襟等。由于这些襟式往往装饰繁多、开合不便,又有局限性,所以现代旗袍往往采取了省略和简化的设计方法,拉链的发明和使用使旗袍的开合方式大为改观。

旗袍腰部设计是整个旗袍大身中决定造型的最为关键的一部分,腰围放松量的大小和腰围线高低的变化,可给现代旗袍带来丰富多彩的造型效果。

旗袍开衩的设计可以从开衩的有无、一侧还是两侧,以及高低进行变化应用。

旗袍下摆的设计一方面可按长短构成不同的款式,一方面可按围度构成不同的款式。再加上近年来逐渐流行不对称、参差不齐的底摆设计,追求一种变化的节奏及韵律感,出现了各种方圆、曲直的变化,丰富了旗袍下摆设计,以及采用折叠、空间置换,利用斜裁法和褶裥法等手法,使旗袍下摆更加符合个性审美,同时增大人体活动空间,极好地克服了旗袍自身不适宜弯腰劳作的局限性,使旗袍更加利于劳作和动作,以适应高速运转的现代生活^[30]。

二、现代旗袍袖子设计特点

现代旗袍袖子在结构上可分为无袖,装袖和抹袖三种基本变化。装袖分短袖、七分袖和长袖;无袖从肩到领之间有多种变化;抹袖分装袖式和连袖式两种。为了拓宽旗袍袖的设计思路,在款式上还可以广泛借鉴和采用诸如起肩袖、灯笼袖、悬垂袖、多层袖、袖头开衩、袖口分割或镂空等设计手法,使其设计变化多样而丰富多彩^[31]。

三、现代旗袍领子设计特点

旗袍的领型丰富多样、变化万千,但最为典型和最能表现旗袍魅力的依然是立领。现代旗袍领子设计,大胆地打开思路,比如对原有领形进行夸张或变形或者改对称式领型为不等式或变单层领为双层领、多层领,还可以降低领围线,有的还尝试在与肩部尚可形成一张一弛的对比条件下,或落低领座,或适度增大领形,或者增加领的层次来丰富旗袍领的轮廓造型^[30]。

结合旗袍的这些设计元素,进行组合变化和无限延伸,现代旗袍在款式上就有了无穷无尽的变化。

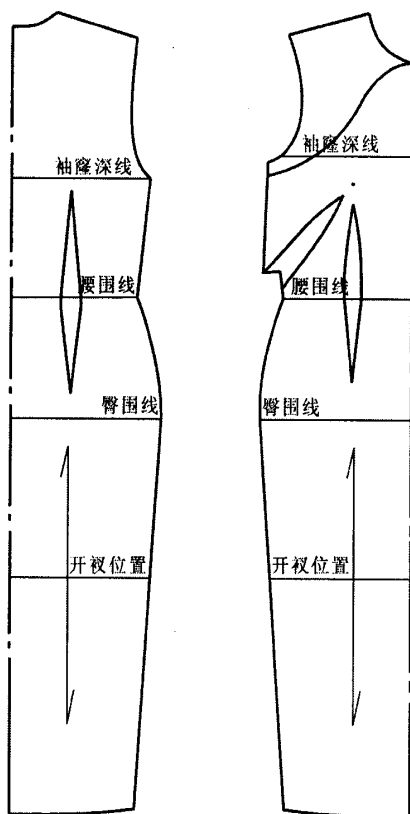
5.1.2 现代旗袍的结构设计

现代旗袍的结构设计是曲线裁剪,衣、袖片分离,局部夸张,即裁片按照人体结构分别裁剪,大多有弧线。现代旗袍是一个完全体现体与面的结构造型,原型裁剪法的出现,使旗袍的结构设计更加贴体、合理、方便,从而能更自如地表现现代女性人体曲线

与旗袍结构的吻合性^[2]。

此时旗袍的结构设计已经完全与人体结构相结合。人体是个多曲面的立体结构，在三维空间中形成不同的角度与曲度，不同的体型之间随着各个角度的变更而呈现出不同的曲线，而旗袍作为紧紧包裹身体、突出曲线的独特服装，它的每一结构细节设计都是极为重要的。旗袍是非常合体的造型，为了能使旗袍紧紧包裹身体，将优美的玲珑曲度得以展现，我们势必要在衣片中收省。在通常情况下，省道及带有省道的分割线越多，衣服的合体性就越好，但从另一个角度来说，省道与分割线越多，对面料的整体外观及效果的破坏就越严重，尤其是带有图案的或是极为柔软的面料。对于旗袍来说，最常用的就是带有复杂图案的、手感细腻的、垂感极好的丝绸面料，因而过多的省道应用对旗袍整体效果产生的破坏性是显而易见的，为了达到既体现曲线造型又保证面料的美感尽可能少地被破坏，我们在视线最集中的前胸部以上及肩背部最好不设置省道。因此前片选择了腋下省与单一腰省组合的形式，后片则是将肩省转移至后袖窿，并通过肩缝的前后调节实现肩背部的结构完整性，同时采用后片单一腰省的形式^[23]。

现代旗袍结构设计中前后片完全分开设计制作，并结合人体各部位特征进行设计制作，其结构设计图见图5-1。其中旗袍前后中心线完全与经向平行；腰围线、臀围线与横丝平行；前后肩斜度也不是一样了，而是与人体前后肩斜向适应；前后袖窿深线也不在同一条水平线上。由于在接下来的章节里要具体介绍现代旗袍实例制作，在这里就不再赘述。

5-1 现代旗袍样板图

Fig. 5-1 modern Qipao sample figure

5.2 现代旗袍工艺特点

5.2.1 现代旗袍裁剪工艺特点

现代旗袍的裁剪工艺包括：排料、划样、裁剪。

在面料上根据纸版划样，纸版上的丝络线要与面料经线一致。裁剪是旗袍能不能做好的基础和前提。定做与成衣生产的旗袍其裁剪要求是不一样的，具体见表5-1。

表5-1 定制与成衣生产旗袍的裁剪
Tab.5-1 the cutting of custom and ready-to-wear production Qipao

定制生产旗袍的裁剪	成衣生产旗袍的裁剪
1.每张订单的货量只是一件或几件旗袍（少见多品种加工）	1.每张订单的货量数百或数千，且旗袍款式相同（批量、少品种加工）
2.每张订单要求的颜色、款式都不同	2.每张订单一般所需的尺码和颜色类别不多
3.采用剪刀或圆刀式裁剪机等简单设备	3.采用电动裁剪机，操作需要特别的训练
4.裁剪人员兼画纸样和裁剪等工作，裁剪人员的技能水平较高	4.纸样、铺料、裁剪等各种工作由专门的员工负责
5.直接在面料上排料	5.排板先画在纸上
6.每一扎裁片包括此款服装的所有衣片	6.每一扎裁片是同一形式的衣片

5.2.2 现代旗袍制作工艺特点

现代旗袍制作的每一个环节依然很重要，前期的准备以及后期的定型，每一分、每一寸都关系着旗袍的最终定型。

现代旗袍制作工艺流程：

1、前后身面料缝制

复印缝口，打线丁，缝合省缝并扣烫，烫拔并贴牵条。

2、缝合侧缝并劈缝

缝合门襟贴边，扣烫开衩、底摆并固定。

3、里料大身缝制

缝合前后片省缝并扣烫，缝合侧缝并劈缝，扣烫开衩缝头，扣烫底摆并缝合固定，扣烫门襟贴边外缝头。

4、零部件缝制

复印袖片、领片缝口：打线丁，缝合底襟面里料省缝并扣烫，缝合底襟面里料并扣烫，领片树脂衬与粘合衬缉缝固定，烫贴领衬并缝合领片，缝合袖片面里料省缝并扣烫，分别缝合袖片缝并扣烫，缝合面里料袖口并固定，手缝固定面里料袖片缝头。

5、将底襟与面料缝合并扣烫

分别缝合面里料肩缝并扣烫。

6、敷里子

7、绱领子

8、绱袖子

9、钉缝固定盘扣

5.2.3 现代旗袍装饰工艺特点

现代旗袍随时装流行,以简化为总趋势,以衣身洁净,装饰精炼为主要倾向。因此,装饰不再成为主体话题,更多摄取织物暗纹增色,利用原料的闪光度和,面料本身的肌理,展示魅力。利用不同质地原料的组合配置,取得阴阳、层次、分割等装饰效果。采用各种工艺手段或以首饰点缀,也是当前旗袍装饰的特点^[10]。

现代旗袍上的滚边多用单滚,多滚几乎不再使用,很多旗袍甚至不用滚边了。滚边的方法也很简单。滚边方法如下:45°角斜裁2.4cm宽的滚边条,将旗袍面料与滚条布正面相对辑缝0.6cm,将滚条布折烫0.6cm向下翻转扣齐,沿衣片正面紧贴折边辑缝0.1cm明线或在反面用明绲针缝合。也有的是直接在旗袍边缘嵌入做好的滚边条。

现代旗袍上绣花的使用也非常自由,图案简练、抽象,手工刺绣不怎么多见了,基本上都是电脑刺绣为主。

现代旗袍上的盘扣也发展到了由专业厂家进行机械化、半机械化的生产。当然,为了使旗袍达到美轮美奂的效果,还是要使用与旗袍本身风格完全相符的手工精做的盘扣。

5.3 现代旗袍结构设计与工艺制作实例

一、旗袍结构设计

(一) 款式造型

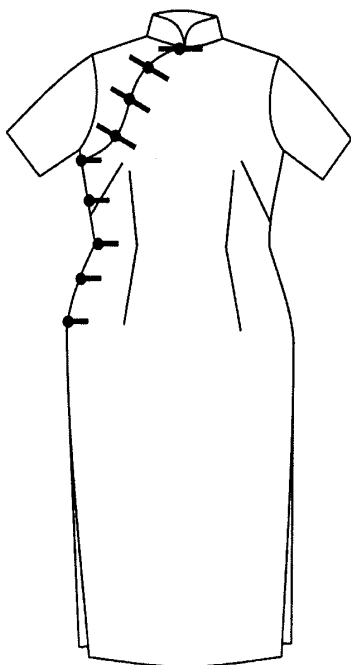

图 5-2 正面款式图

Fig. 5-2 front style diagram

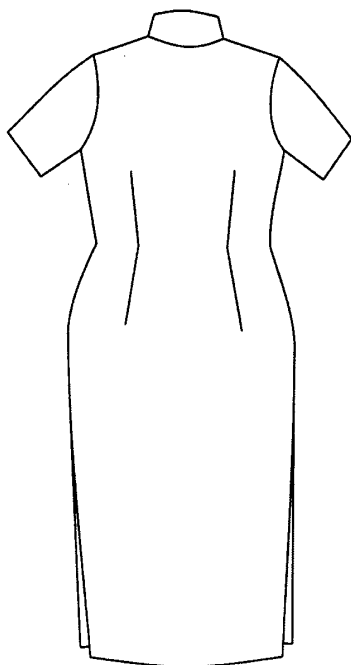

图 5-3 反面款式图

Fig. 5-3 back style diagram

款式见图 5-2、图 5-3,该旗袍前后收胸腰省,前片收腋下省,立领、短袖、右大襟、装 9 粒盘扣,两侧开衩。

（二）结构制图

1、规格尺寸

号型: 160/84A

成品规格: 见表 5-2

表 5-2 成品规格表

Tab.5-2 Product specifications table

部位	衣长	胸围	臀围	腰围	袖长	袖口
尺寸 (cm)	110	88 (84)	94 (90)	68 (64)	25	30

2、制图步骤及要求

(1) 首先利用 84cm 的胸围及背长画出女上装原型图, 见图 5-4。

具体步骤如下：

① 作长方形:

作长为胸围 $1/2+5$

(放松量), 宽为背
长的长方形

ABCD。长方形的右边线 BC 是前中线，左边线是 AD 后中线，上边线 AB 是辅助线，下边线 CD 是腰辅助线^[32]。

② 作基本分

割线：从后中线顶点向下量取胸围
1/6+7cm，垂直后中
线引出袖窿深线
EF交于前中线。在
袖窿深线上，分别

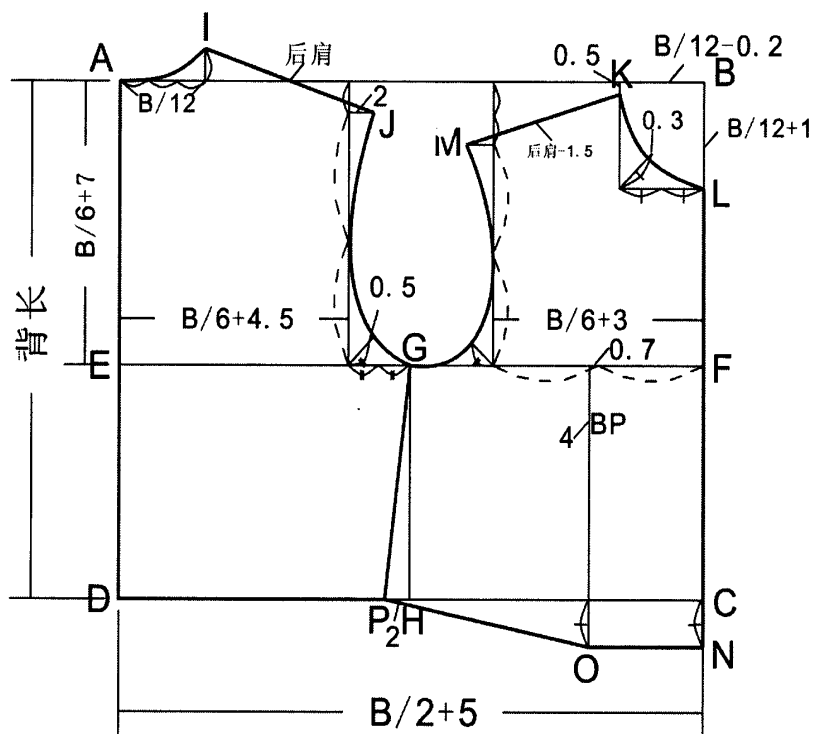

图 5-4 原型图

Fig. 5-4 prototype figure

从后、前中线量取胸围 $1/6+4.5\text{cm}$ 和胸围 $1/6+3\text{cm}$ 作垂线交于辅助线, 两线为背宽线和胸宽线。在袖窿深线的中点 G 向下作垂线 GH 交于腰辅助线, 该线为前后片的分界线。

③ 作后领口弧线：在辅助线上，从后中线顶点 A 量取胸围 $1/12$ 为后领宽。在后领宽上量取后领宽 $1/3$ 为后领深，至此确定了后颈点 A 和后侧颈点 I，最后用平滑的曲线连接 A、I 两点，完成后领口弧线。

④ 作后肩线：从背宽线和辅助线的交点下量取后领宽 $1/3$ 作水平线段 2cm 定寸，确定后肩点 J；然后，连接后侧颈点 I 和后肩点 J，完成后肩线，该线中含有 1.5cm 肩胛省。

⑤ 作前领口弧线：从前中线顶点分别横向量取后领宽-0.2cm 为前领宽，竖向量取

后领宽+1 为前领深作矩形。从前领宽线与辅助线的交点下移 0.5cm 为前侧颈点 K；矩形右下角的点为前颈点 L，在矩形左下角平分线上量取线段为前领宽 $1/2-0.3\text{cm}$ 作为前领口曲线轨迹点。最后用圆顺的曲线连接前颈点 L、轨迹点和前侧颈点 K，完成前领口弧线。

⑥ 作前肩线：从胸宽线与辅助线的交点下量取后领宽 $2/3$ 水平引出射线，在射线与前侧颈点之间量取后肩线长-1.5 为前肩线 KM，减掉的 1.5cm 为肩胛省。

⑦ 作袖窿弧线：在背宽线上取后肩点 J 至袖窿深线中点为后袖窿弧线轨迹点之一；在胸宽线上取前肩点 M 至袖窿深线中点为前袖窿弧线轨迹点之一。分别在胸宽线、背宽线与袖窿深线的外夹角平分线上，量取背宽线到前后片界线间距离的 $1/2$ 为前袖窿弧线轨迹点之二；在此线段上增加 0.5cm 为后袖窿弧线轨迹点之二。最后，参照前后袖窿轨迹，用圆顺的线条描绘出袖窿弧线。

⑧ 作胸乳点、腰线和侧缝线：在前片袖窿深线 FG 上取胸宽的中点，向后身方向移 0.7cm 作垂线，其下 4cm 处为胸乳点 (BP 点)，向下交与腰辅助线，再延伸出前领宽 $1/2$ 为乳凸量，记点 N；同时，前中线同样延长此量，记点 O；然后，从腰辅助线与前后片界线交点 H 向后身方向移 2cm 记点 P，根据此点分别作出侧缝线 GP 和新的腰线 NOP。

(2) 利用女上装原型图画出旗袍前后片，见图 5-5。

具体步骤如下：

① 确定腰辅助线：对齐前、后片腰线于同一水平线上，作为旗袍腰辅助线。

② 修改领弧线：将原型后颈点 A 向上提 0.3cm 定位旗袍后颈点 A'，用平滑的曲线连接新的后颈点 A' 和后侧颈点 I，完成旗袍后领口弧线。前领口弧线 KL 不作修改。

③ 修改肩线：在旗袍后片肩线上不作肩胛省，所以先去掉肩胛省 1.5cm 的量，然后将后肩点 J 再下降 0.5cm，作为旗袍后肩点 J'，用直线段连接后侧颈点 I 和新的后肩点 J'，为旗袍后肩线。前肩点 M 下降 0.5cm，作为旗袍前肩点 M'，用直线段连接前侧颈点 K 和新的肩点 M'，为旗袍前肩线。

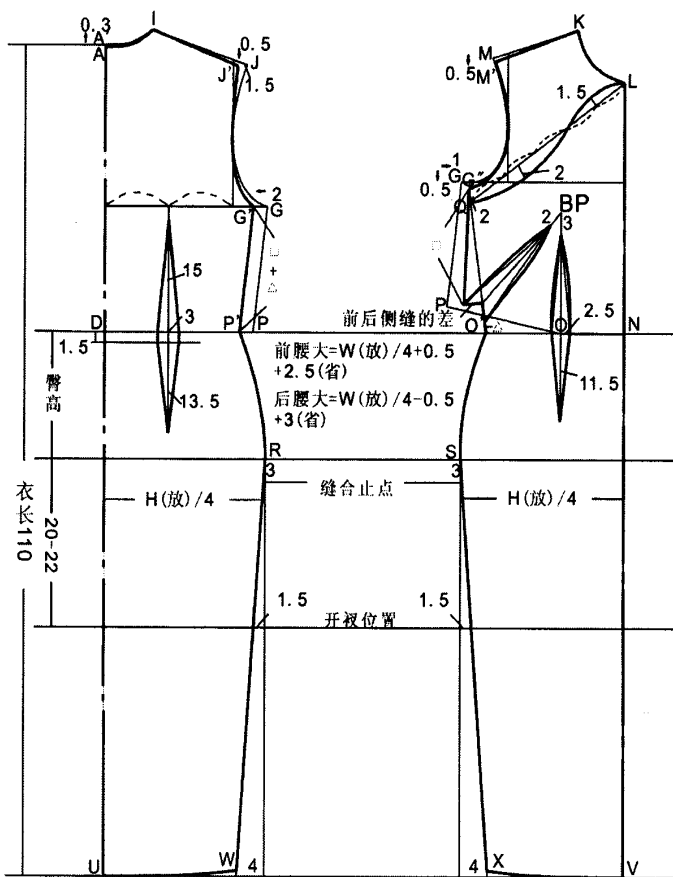

图 5-5 现代旗袍结构设计图 (大身)

Fig. 5-5 modern Qipao structure design diagram (bodice)

④ 修改袖窿弧线：由于画原型时胸围放松量是 10cm，旗袍胸围放松量是 4cm，所以在画旗袍前后衣片的时候要去掉 6cm 的放松量，到 1/2 片就是要去掉 3cm。所以图中后片去掉 2cm，前片去掉 1cm。也就是前片要比后片大 2cm，这是由于女性人体前胸突出而后背平挺的特性决定的。修改时，后袖窿点 G 向后中方向缩进 2cm，定点 G'；前袖窿点向前中方向缩进 1cm，并向下 0.5cm，定点 G''。根据新的肩点和袖窿点修改前、后袖窿弧线。

⑤ 修改前后片侧缝线：旗袍前后片的腰大分别是：前腰大= $W(\text{放})/4+0.5+2.5(\text{省})$ ，后腰大= $W(\text{放})/4-0.5+3(\text{省})$ 。根据这个尺寸，在腰线上点好前、后侧腰点 O'、P'，分别与前、后袖窿点 G'' 和 G' 相连接，作为旗袍前、后侧缝线 G'' O'、G' P'。

⑥ 画省道：在后片上取后宽中点向下作垂直于腰线的射线与腰线相交，交点为后腰省中点，省宽 3cm，向上省长 15cm，向下省长 13.5cm，此为后腰省。在前片上从 BP 点向下作垂直于腰线的射线与腰线相交，交点作为前腰省中点，省宽 2.5cm，省长向上距离 BP 点 3cm，向下 11.5cm，此为前腰省。通过前、后片前、后侧缝的差作为省量来画制前片腋下省，省尖点距离 BP 点 2cm，并由此修改前片侧缝线。

⑦ 画开襟弧线：在修改好的前侧缝线上，从前袖窿向下量取 2cm 定点 Q，作为开襟点，用直线段连接该点和前颈点 L，并将此线段 5 等分，从前颈点过来的第一个等分点垂直向上量取 1.5cm 开襟弧线轨迹点之一，第二个等分点为开襟弧线轨迹点之二，第四个等分点的二等分处垂直向下量取 2cm 作为开襟弧线轨迹点之三，用圆顺的曲线连接开襟点 Q，轨迹点和前颈点 L，完成开襟弧线。

⑧ 画腰臀弧线：根据臀高定臀辅助线，量取旗袍前后片的臀大= $H(\text{放})/4$ ，定前、后片侧臀点 S、R。用圆顺的曲线连接前、后片侧腰、臀点，完成前后腰臀弧线 S O'、R P'。

⑨ 画下摆弧线和摆缝线：从后颈点竖直向下量取衣长 110cm 定下摆位置，水平画出下摆辅助线。延长前、后片中心线至下摆辅助线，交点为前、后片下摆中点 V、U。从前后片侧臀点向下引射线，垂直于下摆辅助线并与之相交，从交点向中心线移动 4cm，并向上提高 1cm 作为前后侧下摆点 X、W。用圆顺的弧线连接下摆中点 V、U 与侧下摆点 X、W，完成前、后片下摆弧线。用直线连接侧臀点 S、R 和侧下摆点 X、W，完成前、后片摆缝线，注意直线与弧线的衔接。

⑩ 在图上标出缝合止点，开衩位置等对位点。

(3) 利用旗袍前片画出底襟，具体画法见图 5-6。运用移省原理，在画底襟时把腋下省转移到袖窿部分，形成袖窿省。

(4) 利用旗袍前片开襟弧线画出门襟贴边，具体画法见图 5-7。在画门襟贴边时注意门襟贴边上没有省，所以要将原来前片大身上的省量去掉。

(5) 画立领。先量取前后领窝弧长作为 1/2 领大，画领面结构，具体见图 5-8。将领面三等分，在两个三等分处各去掉 0.15-0.2cm，然后合起来，即制成领底，见图 5-9。

(6) 画短袖。画前要先量取前后袖窿长，用 $AH/4+2.5$ 定袖山高，用前袖窿-1 和后袖窿定前后袖肥，具体画法见图 5-10。

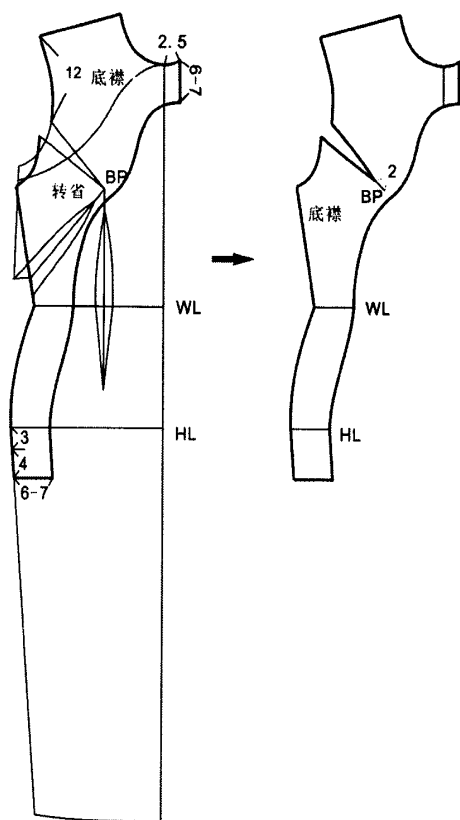

图 5-6 现代旗袍结构设计图 (底襟)

Fig. 5-6 modern Qipao structure design diagram (under closure)

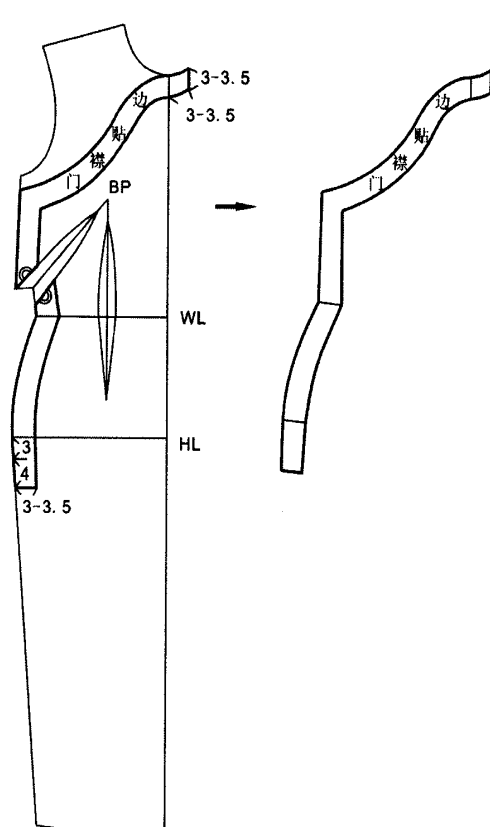

图 5-7 现代旗袍结构设计图 (门襟贴边)

Fig. 5-7 modern Qipao structure design diagram (front fly facing)

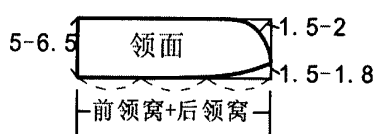

图 5-8 现代旗袍结构设计图 (领面)

Fig. 5-8 modern Qipao structure design diagram (upper collar)

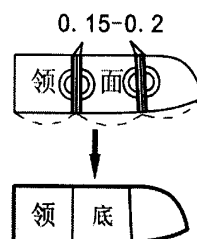

图 5-9 现代旗袍结构设计图 (领底)

Fig. 5-9 modern Qipao structure design diagram (under collar)

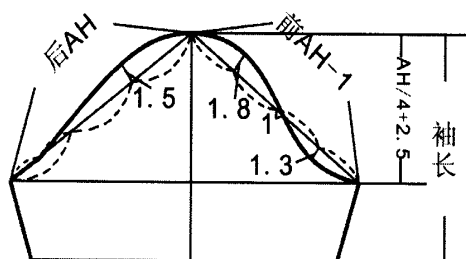

图 5-10 现代旗袍结构设计图 (袖子)

Fig. 5-10 modern Qipao structure design diagram (sleeve)

3、毛版制作

(1) 面料毛版:

后片: 下摆放出 4cm, 开衩部位放出 3.5cm, 其他部位 1cm, 从 3.5cm 到 1cm 有 5cm 的衔接量, 具体见图 5-11。

前片: 方法与后片基本相同, 注意开襟弧线即可, 具体见图 5-12。

门襟贴边: 一周放 1cm, 注意方向 (与前片开襟弧线相对), 具体见图 5-13。

底襟: 一周放 1cm, 注意其方向 (与前片大身一致) 和省道处画法, 具体见图 5-14。

立领: 领面、领底一周放 1cm, 具体见图 5-15、图 5-16。

短袖: 下摆放出 4cm, 其他部位放出 1cm, 具体见图 5-17。

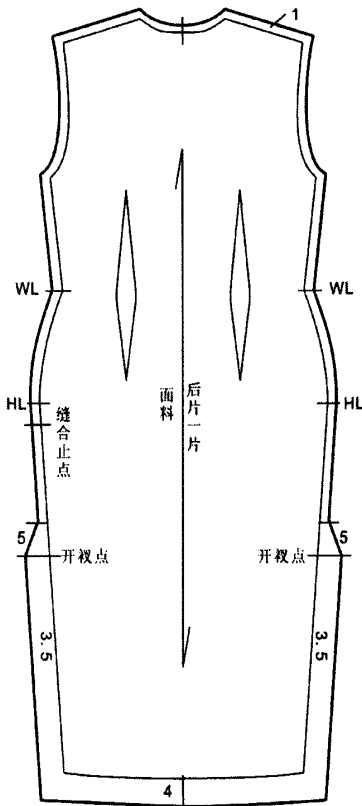

图 5-11 后片面料毛版图

Fig. 5-11 fabric pattern for
back section

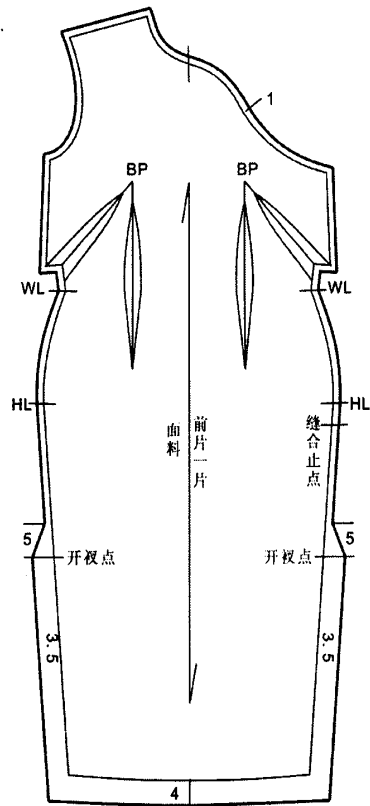

图 5-12 前片面料毛版图

Fig. 5-12 fabric pattern for
front section

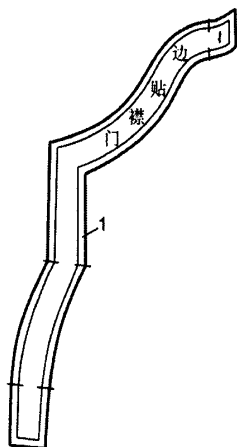

图 5-13 门襟贴边毛版图
Fig. 5-13 fabric pattern
for front fly facing

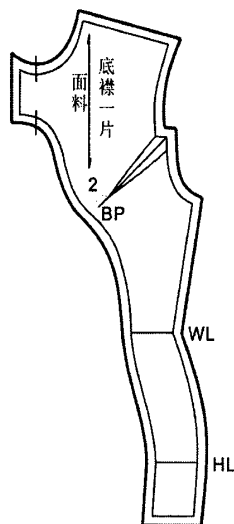

图 5-14 底襟面料毛版图
Fig. 5-14 fabric pattern for
under closure

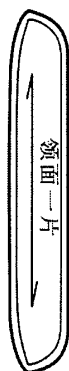

图 5-15 领面毛版图
Fig. 5-15 fabric pattern for
upper collar

图 5-16 领底毛版图
Fig. 5-16 fabric pattern
for under collar

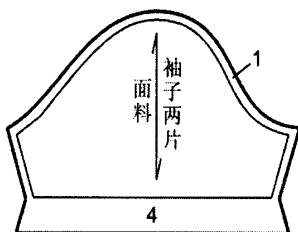

图 5-17 袖子面料毛版图
Fig. 5-17 fabric pattern
for sleeve

(2) 里料毛版:

后片: 开衩部位收进 1.5cm, 下摆线提高 1.5 并在原净摆线处下放 0.5 下摆共 2cm 的量, 其他部位 1cm, 具体见图 5-18。

前片: 先在开襟处去掉净的门襟贴边量, 然后加放缝份, 方法与后片基本相同, 具体见图 5-19。

注意在开襟处，前后片里料缝合止点在面料缝合止点以下 4cm 处。

底襟：一周放 1cm，注意其方向（与面料相对）和省道处画法，具体见图 5-20。

短袖：袖摆线提高 1.5 并在原净摆线处下放 1cm 袖下摆共 2.5cm 的量，袖窿弧线放出 1.5-2cm，其他部位放出 1cm，具体见图 5-21。

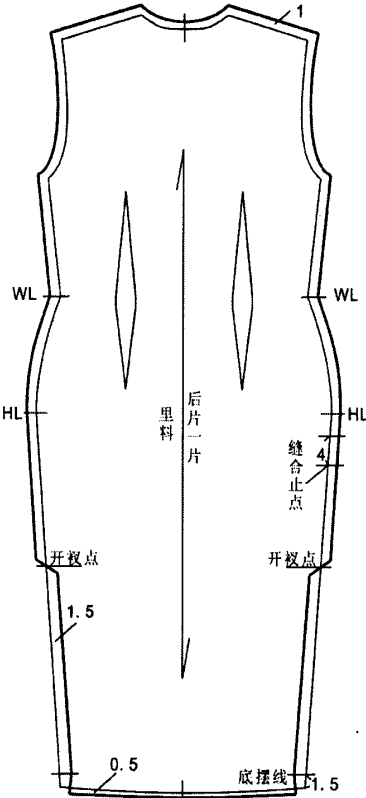

图 5-18 后片里料毛版图

Fig. 5-18 lining pattern for back section

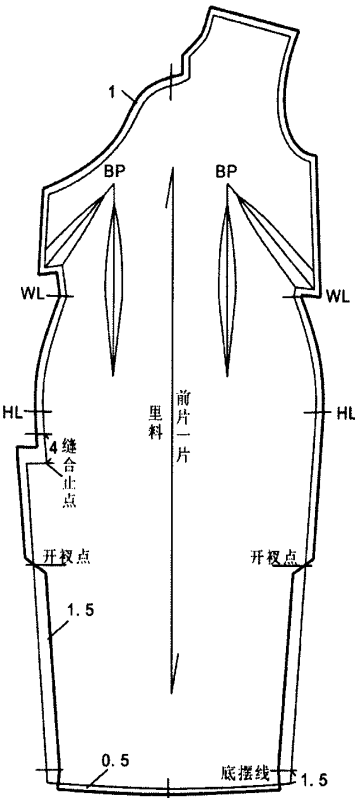

图 5-19 前片里料毛版图

Fig. 5-19 lining pattern for front section

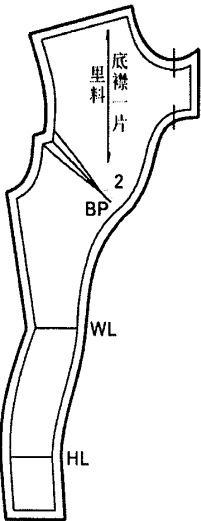

图 5-20 底襟里料毛版图

Fig. 5-20 lining pattern for under closure

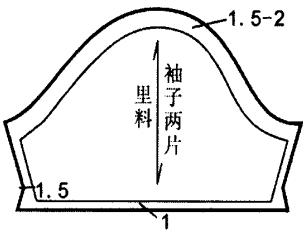

图 5-21 袖子里料毛版图

Fig. 5-21 lining pattern for sleeve

二、裁剪工艺流程

首先，画出面、里料排料图，按照 110cm 的门幅宽制作，见图 5-22、5-23。通过排料可以得出用料的长度，根据所得长度买料。然后，按照排料图在面、里料的反面进行排料、划样。最后，按照划样线条进行裁剪。

注意：按照图示裁剪的旗袍是右门襟，如果想要制作左门襟旗袍，可将其反过来排料。

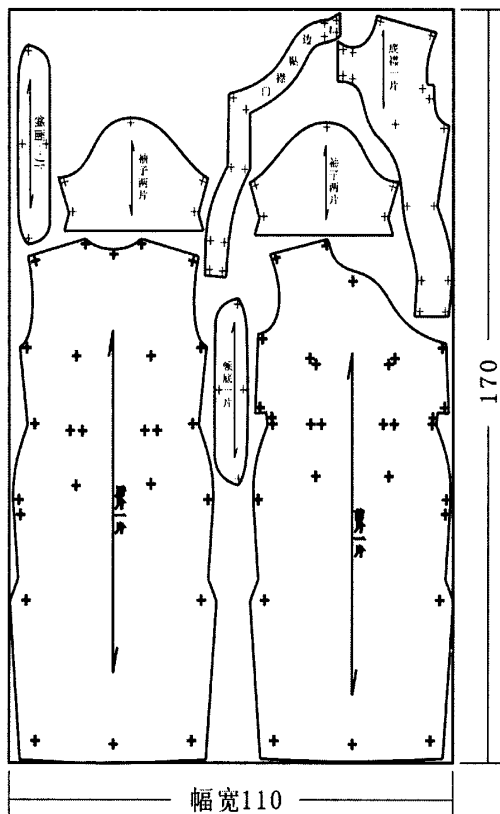

图 5-22 面料排料图

Fig. 5-22 layout figure for fabric

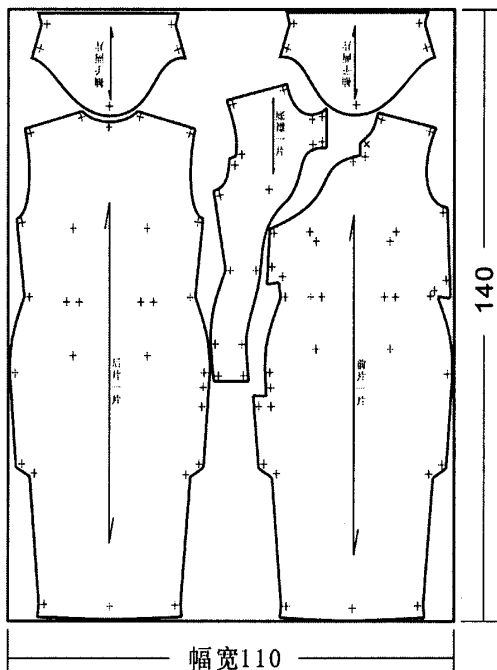

图 5-23 里料排料图

Fig. 5-23 layout figure for lining

三、旗袍缝制工艺流程

1、前后身面料缝制

前后身面料省缝缝制：

先用白扎线绷缝后片省缝，车缝后将省缝向中心线扣倒熨烫；前片按同样的方法操作，腋下省向上倒烫。

前后身归拔：

拔开腰部区域，并配合体型的要求拔出背部弧度，侧线要拔开；侧缝腰线处拔开，如有腹部者，需要在前片腹部区域保持弧度；将臀部的侧缝归缩。

前后身贴牵条：

前片在中心线至腋下的门襟弧线处和开衩点上下各 3cm 处贴牵条，牵条为专用的丝绸牵条衬；后片由腋下至开衩点下 3cm 处贴牵条，牵条压住净线 0.2-0.3cm 烫贴，在弧线处需要打剪口；如果是易脱散的面料，除按上述方法贴衬外，还需在前后片袖窿处从

肩点向下 6.5-7.5cm 之间粘衬。

2、缝合侧缝并劈缝

车缝侧缝线并扣烫：

缝合前、后片侧缝至开衩止口，将侧缝在烫枕上分缝烫倒。

缝合门襟贴边并扣烫：

将门襟贴边与门襟对位缝合，弧线部位要打剪口；将贴边翻到正面扣烫，要求不外吐。

扣烫开衩底摆并固定：

先用线将开衩边绷缝，观察是否平顺，扣烫后用三角针固定；扣烫下摆，用暗燥针固定。

3、里料大身缝制

缝合里料的前后片省缝并扣烫：

缝合后片里子省缝，车缝线迹要少于实际宽度 0.2cm；将省缝向侧缝方向烫倒；车缝腋下省和腰省，腰省向两侧烫倒，腋下省向下倒；缝合里子侧缝并扣烫；侧缝缝合线迹要比净线少缝 0.2cm，使里子有一定的松量。底襟一侧的缝合止点要比面料缝合止点低 2cm，以防止制作过程中的误差；侧缝门襟一侧劈缝。

处理开衩、底摆及贴边：

在里子的开衩处打剪口，底摆扣烫后压 0.1cm 的明线；扣烫里子贴边处缝份，弧度较大的地要打剪口。

4、零部件缝制

缝制底襟：

底襟里子和面料的省缝缝合，两省缝分烫时方向相反（面向上倒，里向下倒）；缝合底襟面里，弧度处打剪口，反烫过来。

缝制领子：

先将树脂衬与粘合衬车缝固定，树脂衬小于领子净线 0.1cm，粘合衬大于领子净线即可；将粘合衬贴与领面背面；将领面、领里缝合，领里的缝头折上来缉缝，剪掉多余的缝份余下 0.5cm，弧度处打剪口；翻折熨平。

做袖子：

缝缩袖山吃势，缝合袖缝，分烫袖缝，烫袖吃势，扣烫袖口贴边，袖里子缝合侧缝，先将袖子的面料和里料正面对，在袖口处对合车缝，翻到袖面料的反面向外，将里子和袖面料的贴边一起用三角针固定，再将袖缝固定一段，注意，袖里子分缝上端要多出袖面缝份上端 1.5cm，翻到正面，绷缝几针，暂时扞住里子和面料。

5、缝合底襟、肩缝并扣烫

缝合肩缝、底襟侧缝，将肩缝、底襟侧缝分缝烫开，缝合里子肩缝和底襟侧缝，将里子肩缝、底襟侧缝分缝烫开。

6、敷里子

将面料大身前身反面对准里子大身前身反面，将肩缝、大身侧缝绷缝固定，注意缝

份是劈缝相对,只有一层面料和里料;先将里子绷缝在大襟贴边上,然后用暗缲缝固定,开衩的缝制工艺相同。

7、绱领子

将没有扣光的领面领脚线和领窝正正相对缉缝,缝份上打剪口;领里扣光领脚线,领子翻正后压住里子缲缝固定。

8、绱袖子

线将袖子与大身固定,再缉缝,注意吃势的分配;将大身里料袖窿固定再垫肩和袖窿缝份上,再把袖里子绷缝在袖窿里子上,最后用手针缲缝固定。

9、钉缝固定盘扣

纽头钉在门襟上,纽袢钉在底襟上;纽头需露出门襟之外,为防止拉扯面料,钉扣前先用回针疏缝固定扣位;从颈前点至腋下点分为四等份,共装钉 5 粒盘扣;腋下至腰线,腰线至臀线各两等分,共装钉 4 粒盘扣。注意钉缝时门襟、底襟应平服^[33]。

旗袍缝制完成。成型图见 5-24, 5-25。

图 5-24 旗袍成型图(正面)

Fig. 5-24 molding figure for
Qipao(front)

图 5-25 旗袍成型图(侧面)

Fig. 5-25 molding figure
for Qipao(side)

5.4 小结

20 世纪 80 年代后,无论是在国际时装舞台,还是日常工作和生活,现代旗袍以多变的姿态展现着女性美,演绎着别样的东方风情。旗袍饰物中,盘花扣的编制,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。现代旗袍,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。

第六章 传统旗袍、改良旗袍与现代旗袍的比较

6.1 造型比较

传统旗袍：传统旗袍的形式，是长身较宽体，无腰身的筒状。可以采用适应四个季节气候的纱、绸、缎、加絮等跨度较大的原料。传统旗袍，只求得与人体保持一定空间，以求舒适和方便。“舒适”是衣身宽松不贴体，有利于人体行动舒展不受任何约束。“方便”是由于衣身宽松，有利于单、夹、棉等多种厚薄度的变化，以便加放内衣或外部披挂。此时的旗袍对人体没有特殊要求^[34]。

改良旗袍：19世纪30年代中期以后，中国妇女的流线型旗袍，是受欧美服装影响，筒状服改变了形式，突出特点是腰部收紧、胸部突起、臀部外显、肩部下斜，女性的人体曲线暴露无疑。此时的旗袍，外形似乎由方挺、肃穆的男性化直线状态，一变而为圆浑、柔美的女性为弧线状态。由于旗袍的裁剪缝制，严格细密规范，可以达到十分合体，线条流畅。因此，为体现流线型旗袍的着装效果，对着装人体的要求，也就相应地提高了许多^[35]。

现代旗袍：80年代后，旗袍那浓郁的传统韵味，以及富有文化意义的设计元素，开始被设计师们广泛运用到时装里，并且对旗袍进行大胆的创新^[36]。现代旗袍的在造型上加入很多现代设计元素，不同的设计师有自己不同的表现方法。主要表现在下摆的变化，有A式的、不对称的、拼接式的等等。有的则将旗袍的立领加以变化，变成时装款的深V字领或是将立领夸张化等等^[37]。不仅使旗袍的款式独特新颖，而且风格典雅，打破了传统的设计构造。

6.2 结构设计比较

1、结构设计手法比较

传统旗袍：传统旗袍结构是上下连属，合为一体的服装结构。其肩部、胸部、腰部和臀部等均为平面构成形式，几乎不存在立体结构感。

改良旗袍：改良旗袍结构西化，胸省和腰省的使用使旗袍更加合身，收紧腰部、凸显胸部是其相对于传统旗袍结构最大的特色。另外改良旗袍前、后片分离，同时出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下也合体了。

现代旗袍：现代旗袍是改良旗袍的再次改良，在改良旗袍结构设计的基础上进一步与人体结合。使胸、腰、臀的量更合理，肩斜度的大小与人体肩斜相适应，袖窿、袖山弧线更加贴合人体或款式要求。

2、规格尺寸确定方法比较

传统旗袍：按照需制作旗袍的人体进行测量，确定各部位尺寸以后，按定寸法在面料上进行制图。一般衣长要量至足面2-3cm，胸围放松量12-16cm，袖长齐手腕，袖口15-35cm。测量部位较少，也相对简单。

改良旗袍：按照需制作旗袍的人体进行测量，确定各部位尺寸以后，按定寸法结合比例法在面料上进行制图。一般衣长量到膝盖下5cm至脚背不等，胸围放松量10-12cm，

腰围放松量 5-14cm, 臀围放松量 6-14cm, 袖长及袖口根据款式而定, 变化自由。

现代旗袍: 若是制作定做旗袍, 其结构制图方法基本与改良旗袍一致。若是成衣化生产, 其制图方法一般采用比例法或原型法, 按照号型规格尺寸, 进行制图, 不需要对人体进行测量。对应 160/84A 的号型, 一般衣长从 110 到 135cm 不等, 胸围、腰围、臀围放松量一般在 4cm 左右, 袖长及袖口也是根据款式而定, 变化自由。其中原型法是用得比较多的方法, 因其与人体关系密切, 更加贴合人体, 更加科学化。

6.3 工艺比较

1、制作方面

传统旗袍: 纯手工制作, 对缝制者技术要求相当高。而且传统旗袍无论形、色、料、饰, 都以宫廷规矩而定制。官吏品级之间, 尊卑上下之间, 官与民之间, 男性女性之间都有区别。如在色彩上, 皇帝独占中黄; 品官用红、绿、赤等色; 而平民、商贾、工奴、农奴则以蓝、白、灰、黑为限色。至于服装的原料, 也被划分为高低贵贱, 不得逾越^[34]。

改良旗袍: 手工机械相结合, 以手工为主, 机械辅助。对缝制者技术要求很高。裁缝西式, 面料的使用不拘一格, 垫肩获得广泛的使用。西式服装的另一重要构件拉链, 自40年代中期开始在改良旗袍上使用^[38]。

现代旗袍: 手工机械相结合, 以机械为主, 手工辅助。如果是缝制定做的现代旗袍对缝制者技术要求也很高, 需要掌握旗袍的很多传统工艺; 如果是缝制成衣化生产的旗袍, 对缝制者要求就相对低了, 只需要了解缝制的基础知识即可, 因为成衣化生产的旗袍工艺是按旗袍生产流程划分工序, 由工人按流水线分工完成, 相对简化了很多。

2、装饰方面

传统旗袍: 主要装饰有镶滚、嵌、补贴、绣等工艺, 袍身上多绣以各色花纹, 领、袖、襟、下摆都有多重宽阔的滚边。后期镶边工艺发展到巅峰, 有越镶越阔的趋势, 人称“大镶大滚”或“宽镶密滚”少则一二道, 多则十八道称“十八镶”^[39]。于领、袖、襟、裾等部位, 镶钉十余重花边, 花边的面积占据衣服的一半。以衣服装饰的华丽、衣料的贵贱、服制的图案等来显示自己的地位^[40]。

改良旗袍: 当时一般旗袍开襟都用暗扣, 外表用花扣装饰, 多采用传统吉祥图案。镂空花边、珠片等装饰手法很流行。旗袍的表面减少了刺绣工艺和镶滚的技巧, 服饰的图案也以简单自然为主, 简洁淡雅, 给人以自然清新的感觉^[41]。

现代旗袍: 现代旗袍上虽然还保留着镶边、嵌线等装饰手法, 但是, 这些装饰已经大大简化, 避免了不必要的重复和堆砌, 更符合现代人的审美观念。现代旗袍更注重面料肌理、织物纹理等本身质感及利用不同质地原料的组合配置, 取得阴阳、层次、分割等装饰效果^[42]。

3、生产方式方面:

传统旗袍: 家庭制作和定做相结合。古代女子善“女红”, 有些人自己在家就可制作, 而且手绣工艺也相当出色。也还有很多人是定做旗袍的, 有专门的裁缝来制作, 由于当时女子不怎么出门, 上门服务也非常流行。

改良旗袍：前店后场式。经营者在繁华的街道上租有店面，供客人挑选面料，并量取尺寸；而另设作坊来制作旗袍。在当时比较有名的是北京的“双顺成衣铺”，上海的红帮、本帮“苏广成衣铺”，汉口的“白海记成衣店”等，都是起步早、延续时间长，极具代表性的店铺^[43]。

现代旗袍：定做与流水线生产方式并存。一方面，随着传统旗袍的魅力再次引起人们的追逐，市场上一家家定做和销售旗袍的专营店纷纷开设起来，一些有独门功夫的、传统手工艺精湛的老裁缝们，又走俏起来。一方面，随着旗袍与现代服装设计生产经营相结合，现代旗袍也开始走品牌化路线，可以通过工业化小批量流水生产。

除成衣化流水线生产的旗袍外，其他生产方式制作的旗袍在最后完成前都需要让穿着者进行试穿然后修改，最后才定型。

6.4 小结

旗袍，从传统旗袍到改良旗袍再到现代旗袍，经历了一次次的演变发展。

造型上：旗袍在诞生之初，主要呈梯形，为上窄下宽的廓形，领口紧束，袍身肥大。发展至民国初期，转为H形，袍身轮廓较清代收紧，基本合体直至20世纪30年代中后期，旗袍廓形渐变为X形，以弧型曲线轮廓为主体，胸、腰部收省，使人体曲线得以显露。现代旗袍大胆地运用一切廓形来丰富旗袍的造型可以根据人体的不同部位，进行合理的尝试和探索。经过不同年代的一次又一次改革后，旗袍造型与人体更加紧密结合，自然流畅、简洁和充分展现女性胴体的曲线美和多元化的美。以直观、暴露的审美观代替了传统含蓄、隐晦的审美意识；平民化、国际化的倾向也使得旗袍在款式、结构、工艺等方面都日渐丰富起来。改良旗袍和现代旗袍在演变过程中，已不再是简单的传统满族服饰，而是中式服饰不断改良创新的一个典型。

结构设计上：由传统旗袍过渡到30、40年代的改良旗袍，由于受到西方服装结构形式的影响，在结构变化方面已由平面的结构逐渐向立体的结构过渡，过渡的具体体现是省道的出现。但30、40年代的旗袍裁片上仍明显地存在着一些不完全合体的部位，如肩斜、袖窿、袖片等部位还没有和具体的立体人形之间紧密地结合起来，而现代旗袍结构设计较好地解决了这个问题。外来元素与中国旗袍成功结合，旗袍在保留原有特点的基础上又被赋予了新的结构和内涵。

工艺上：传统旗袍一味追求繁复的装饰工艺，极尽奢华；改良旗袍抛开繁缛与矫情，以追求自然简单为美，利用西方独特的剪裁工艺，主张体现人体的自然曲线美，注重突出个性，表现出自由多样化的美；旗袍在保持中国传统文化内涵的同时，大量吸收了西方的思想观念和制衣技巧，融合并演变出东西合璧的现代旗袍。

传统旗袍、改良旗袍、现代旗袍代表了三个截然不同的历史时期的服饰文化观念，也悄然酝酿着新时代的未来旗袍。将传统与时代结合，民族与世界融合，一直是旗袍结构设计与工艺发展演变的规律，也必然影响着旗袍未来的发展道路。旗袍是中国传统服饰的代表与精粹，是中华民族悠久历史文化的一部分。百年旗袍之所以历久弥新，是在其基本特征上不断糅合时尚元素和时代观念改良款式的结果。

第七章 结论

7.1 研究结论

本课题通过文献分析法、对比分析法、归纳总结法等科学研究方法对传统旗袍、改良旗袍和现代旗袍进行深入研究,得到如下研究结论:

1、提出了传统旗袍、改良旗袍和现代旗袍的概念,系统、全面地分析了其特点:

(1)、传统旗袍:文中将清初至清末的旗袍定义为传统旗袍,因其在这将近三百年的历史时期里造型结构几乎没有什么改变。传统旗袍在造型结构上呈平面型,线条平直、衣身宽松、右开襟、两侧开衩或不开衩、衣长掩足、袖口平平、无腰身、整体成筒状。而旗袍的风格却渐渐由简洁变得繁复,并且讲究装饰,喜用大面积的镶滚刺绣。

(2)、改良旗袍:文中将20世纪30、40年代的旗袍定义为改良旗袍,因为这个时期是旗袍发展的全盛阶段,奠定了旗袍在中国女性服装史上的经典地位。改良旗袍在造型结构上虽然还是上下连体,但出现了明显的收腰,并且衣身收紧不再似传统旗袍般宽松,突出了人体的曲线,用收省体现女性三围;出现了肩缝和装袖,开始了分片式的结构设计。改良旗袍不再使用繁复的装饰工艺,摒弃了大面积的镶滚,其工艺制作精细考究,突出精致之美。

(3)、现代旗袍:文中将20世纪80年代以后至今的旗袍定义为现代旗袍,因为这是旗袍在经历了文化大革命几乎消绝的命运后的重生。各种新式的、西式的设计手法运用到现代旗袍上,使其具有相当的时代性,是东西方文化和设计制作糅合的典型。现代旗袍在保留旗袍基本造型结构:连体、收腰、开襟的基础上,融合了西式的设计理念和制衣技巧,体现以人为本的思想,突出了立体造型和设计自由化、时尚化的概念,打破了旗袍的常规设计制作手法。造型设计成为现代旗袍的主流,装饰在现代旗袍上失去了原有的地位。现代旗袍整体线条流畅,工艺制作简洁实用。

2、揭示了旗袍造型演变规律:旗袍的造型从平面造型、直线裁剪、以衣为本、掩藏人体曲线、强调工艺修饰为特色向以收省、合体的立体造型、曲线裁剪和展示人体曲线、以人为本、表现形体美为主流的方面发展。

3、揭示了旗袍结构设计演变规律:由传统的平面宽松服装变为三维的立体合身服装;为了解决腋下褶皱量问题而采用了斜肩分片、腋下收量或分片配袖;为了更加突出胸、腰、臀三围的立体感而选择适合的放松量、将前后腰身适度收取省量等种种新式结构设计,使传统的一块布式的平面裁剪走向了分体组合,由掩盖人体的宽松的直线造型转向表现人体的半紧身、紧身的曲线造型。改连袖变为装袖,袖窿结构逐渐完善,袖体也由平面变为立体,使旗袍的造型愈加称身合体。体现了一个逐渐人性化、科学化的一个演变过程。

4、揭示了旗袍工艺演变规律:从传统旗袍到改良旗袍再到现代旗袍,旗袍的制作从繁复到简洁,从崇尚面料外部堆砌之奢华到追求面料本身质感肌理之美。生产方式也从家庭制作到定做再到成衣化、品牌化生产方式发展。

7.2 创新点

从结构设计和工艺角度研究旗袍，通过对三种典型旗袍的研究，归纳总结出旗袍结构设计和工艺演变的规律，初步形成关于旗袍结构设计和工艺的理论体系。

7.3 进一步研究方向

针对本研究存在的不足之处进行思考后，我们确定了后续研究的工作方向。对现有工作成果清楚认识后，我们有必要将研究的范围扩大，还需深入学习服装结构设计和工艺制作方法，这样才能更好的开展下一步的研究工作。对于后续研究的畅想，我渴望从以下几个方面进行突破：

（1）收集更多的旗袍实物或考据资料，将会有更多的比较价值，具有更好的说服力；

（2）利用立体裁剪与平面原型裁剪相结合的方法来进行旗袍的结构设计，通过试制进行样板的修正；

（3）糅合旗袍的各种设计手法、工艺制作手段，结合当今的流行趋势与消费需求，进一步改良旗袍。

致 谢

光阴似箭，两年的时间如同白驹过隙，我的论文也已经进入收尾阶段，细细回味从选题、定题、资料收集、研究分析、开题、论文写作及总结的每个日日夜夜，无不浸透着指导老师的辛勤汗水。本课题主要是在吴志明老师的悉心指导之下完成的，吴老师作风严谨、做事一丝不苟，不允许在论文上有半丝马虎。从他的身上，我学会了用科学的、严谨的态度对待论文中的每一个细节，培养了我良好的研究作风。同样，在论文出现困难的时候，吴老师不断激励我寻找更好的解决问题方法，给了我继续努力下去的信心，让我悟到了许多做人、做学问的道理。在以后的人生道路上，我会将此作为鞭策自己不断前进的动力。

同样，非常感谢我身边的同学在学习上、生活上和论文的顺利完成上给予我的帮助。

至此，我的心情无法平静，从选择课题到整个论文的顺利完成，有多少的师长及同学给了我无私的帮助，在这里我无法一一列举，请接受我最诚挚的感谢！

参考文献

1. 段卫红. 现代旗袍设计探析[J]. 艺术与设计(理论), 2009 (2): 201-202
2. 陈荣富, 陈蔚如. 旗袍的造型演变与结构设计变化研究[J]. 浙江理工大学学报, 2007 (2): 155-159
3. 庄立新. “海派旗袍”造型与结构的变迁[J]. 丝绸, 2008 (9): 50-52
4. 阎玉秀, 金子敏. 旗袍造型演变的探讨[J]. 现代纺织技术, 1996 (3): 46-49
5. 王姝画. 论旗袍款式的演变与发展[J]. 科技信息(学术研究), 2008 (3): 37
6. 陈媛媛, 张晓帆. 旗袍造型形式积淀因素初探[J]. 丝绸, 2004 (10): 49-51
7. 鲁虹. 旗袍的继承与创新[J]. 四川丝绸, 2002 (4): 44-45
8. 谢佳. 旗袍的款式与流行[J]. 科技信息(学术研究), 2007 (36): 227
9. 江南, 谈雅丽. 旗袍[M]. 当代中国出版社, 2008. 6-30
10. 邢声远. 旗袍的起源与发展[J]. 浙江纺织服装职业技术学院学报, 2006 (4): 42-44
11. 包铭新. 收藏旗袍[J]. 上海服饰, 1995(4): 19-21
12. 包铭新. 近代中国女装实录[M]. 上海: 东华大学出版社, 2004. 7-56
13. 刘育红, 姚海燕. 论旗袍中体现出来的中国文化底蕴[J]. 包装工程, 2002(23): 43-44
14. 华梅. 中国服装史[M]. 天津: 天津美术出版社, 2003. 125-128.
15. 张浩, 郑嵘. 旗袍的传统与现代[J]. 饰, 1997 (1): 22-26
16. 张竞琼, 沈洁. 从旗袍国际化看中国服装的对内融合与对外交流[J]. 天津工业大学学报, 2001 (1): 45-48
17. 蒋孝锋, 刘国联, 蒋琳. 中、日、韩三国人对于民族服装的态度与选择要素的比较研究, 东华大学学报社会科学版, 2006 (3): 37-40
18. 袁杰英. 中国旗袍[M] 沈蓁, 译. 北京: 中国纺织出版社, 2000. 32-156
19. 包铭新. 20 世纪上半叶的海派旗袍[J]. 装饰, 2000 (5): 11-12
20. 王红. 论传统旗袍文化与现代时装[J]. 山东纺织经济, 2008 (6): 70-71
21. 王姝画, 吴效瑜, 张国峰. 旗袍的演变[J]. 美与时代, 2002. 7 下: 54-56
22. 陈礼玲, 吴志明. 传统旗袍结构设计和工艺研究[J]. 艺术与设计(理论), 2010 (4): 230-232
23. 郑嵘, 张浩. 旗袍传统工艺与现代设计[M]. 中国纺织工业出版社, 2000. 27-122
24. 戴云云等. 飘逝的罗裙[M]. 上海: 上海画报出版社, 2002. 49
25. 郑苗秧. 旗袍的特性与结构探讨[J]. 浙江工程学院学报, 2001, 9 (3): 177-179

26. 白云. 中国老旗袍[M]. 北京: 光明日报出版社, 2006. 2-110
27. 彭勃, 朱和平, 王美艳. 论旗袍的“错彩镂金”与“初发芙蓉”之美[J]. 艺术探索, 2009 (2): 114-115
28. 沈祝乔. 旗袍[M]. 台北: 双大出版有限公司, 2003. 61-64
29. 李轶南. 中西合璧之美: 民国时期的旗袍设计艺术[J]. 美与时代, 2003 (11): 35-36
30. 冯玲玲. 现代旗袍创意与设计[J]. 吉林工程技术师范学院学报, 2003, 10(10): 57-59
31. 王俊霞, 刘瑞璞. 系列设计方法在旗袍设计中的应用[J]. 饰, 2008 (S1): 8-9
32. 刘瑞璞, 刘维和. 女装纸样设计原理与技巧[M]. 中国纺织出版社, 1991. 75-76
33. 孙兆全. 成衣纸样与服装缝制工艺[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2000. 239-265
34. 赵莉, 陈明珍. 从旗袍发展看创新[J]. 武汉科技学院学报, 2008 (1): 16-17
35. 杨度. 旗袍, 百年之后……[J]. 中国纺织, 2008 (6): 78-81
36. 岳彤. 装饰技术在旗袍中的应用[J]. 科技信息(学术研究), 2007 (1): 243
37. 李广松, 张朝阳, 窦俊霞. 浅谈旗袍的发展及其结构分析[J]. 美与时代, 2007 (2): 86-89
38. 薛志雄. 不同时期旗袍的设计文化意涵[J]. 苏州工艺美术职业技术学院学报, 2006 (S1): 36-37
39. 刘冠彬, 唐如新. 现代旗袍结构设计的研究与实践[J]. 丝绸, 2004 (1): 37-39
40. 陈东生, 尉晓娟, 周丽艳. 旗袍的变革及其所体现的东方美学特征[J]. 宁波服装职业技术学院学报, 2004 (4): 43-45
41. 张春姣. 浅述中国民族服饰——旗袍[J]. 浙江纺织服装职业技术学院学报, 2008 (3): 40-41
42. 王力. 旗袍秀的时尚情绪[J]. 中外服装, 2001 (90): 6-13
43. 黄能馥. 中国服饰通史[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2007. 240-245.

附录： 作者在攻读硕士学位期间发表的论文

1. 陈礼玲, 吴志明. 传统旗袍结构设计和工艺研究[J]. 艺术与设计(理论), 2010
(4) :230-232