

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个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。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了谢意。

学位论文作者签名: 荆晓亮

签字日期: 2011.3.17

导师签名: 张莉

签字日期: 2011.3.17

关于论文使用授权的说明

本人完全了解西安美术学院关于保留、使用学位论文的各项规定, 同意
(选择“同意”/“不同意”) 以下事项:

1. 学校有权保留本论文的复印件和磁盘, 允许论文被查阅和借阅, 可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文;

2. 学校有权将本人的学位论文提交至清华大学“中国学术期刊(光盘版)电子杂志社”用于出版和编入 CNKI《中国知识资源总库》或其他同类数据库, 传播本学位论文的全部或部分内容。

学位论文作者签名: 荆晓亮

签字日期: 2011.3.17

导师签名: 张莉

签字日期: 2011.3.17

论文题目：中国传统旗袍创新设计的应用与研究

专 业：设计艺术学

研 究 生：荆晓亮

指导教师：张 莉 教授

摘 要

服装作为人类文明特有的文化象征，伴随着人类社会进步而延续和发展。服装文化反应了一定的社会形态，是人类物质生活和精神文明水平的体现。同时，服装设计还是一门综合性很强的学科，需要我们不断更新理念，不断发掘出新的表现形式。

旗袍是中国的传统女性服饰之一，起源于满族女性传统服装。在上世纪 20 年代开始在上海和北京等地流行起来并一直发展至今天。作为一种独特的服饰文化载体不论是在构图、色彩、工艺还是装饰上面都很好的表现出中国传统文化的一个高度。此次，作者的课题研究内容分为四个章节来逐一对于中国传统旗袍创新设计的应用与研究进行比较具体的论述和研究。在课题研究开篇第一章中，就旗袍在各个历史发展阶段的演变进行梳理，为下面章节的研究作出理论上的铺垫。在第二个章节里，对于旗袍产品的发展现状，旗袍行业存在的问题以及旗袍市场的现状分析等方面做出了严肃的分析和介绍，结合个人市场调研的结果指导论文的研究方向，让课题的重点研究一目了然。接下来论文的第三个章节，主要就旗袍创新应用的研究形式及其研究目的结合个人研究过程和研究结果进行详实介绍，让旗袍创新应用的发展道路更加合理可行。在课题研究的最后一个章节中，作为重中之重，对于个人旗袍创新设计的应用实例的整个创作过程进行详细的介绍，让旗袍的创新应用站在事实的立场讲话，并在全文最后对于研究课题的长远规划给出明确的思路，让研究成果最终和市场相结合，取得一定的商业价值。相信通过作者的研究，中国传统旗袍的创新应用定能完美的展现我们中华民族几千年文明大国的优秀文化与民族精神！

关键词：传统旗袍 服饰文化 创新设计 服装定制

研究类型：应用研究

Subject: Traditional Chinese cheongsam and application of innovative design

Specalty: Art Design

Name: Jing Xiaoliang

Instructor: Zhang Li Professor

ABSTRACT

Costume Design as a symbol of human civilization and unique culture, along with the continued progress of human society and development. Meanwhile, the costume design is a very complex subject, we need to continuously update the concept, and constantly explore new forms of expression.

Is a traditional Chinese cheongsam dress of women, originated in the traditional costume of Manchu women. This time, the author of the research is divided into four sections to each of the traditional Chinese cheongsam for the application of innovative design. In opening the first chapter of the research, to dress in the evolution of various historical stages of development to sort out. In the second chapter, the status of product development for the cheongsam, qipao cheongsam industry problems and market situation analysis made a serious analysis and presentation. Then the third section of the paper, mainly on the innovative application of dress forms and study the process of combining individual research. In the research of the last chapter, as the most important dress for the individual examples of innovative design for the entire creative process in detail, let the facts stand in cheongsam, innovative applications the position of speech and the final for the study of the full-text the subject is given a clear idea of long-term planning, so that the final results and market integration, achieved some commercial value. I believe that through the author's research, innovative applications of traditional Chinese cheongsam show will be able to perfect our

nation great powers of civilization for thousands of years of excellent culture and national spirit!

Keywords: Traditional dress , Chinese fashion , Innovative, Custom Clothing

Thesis: Applied Research

目 录

1 绪论	1
1.1 课题的研究范畴	1
1.2 课题研究的目的和意义	1
1.2.1 理论意义	1
1.2.2 现实意义	1
2 旗袍的发展演变	2
2.1 旗袍的起源及其发展历程	2
2.1.1 旗袍的衍生	2
2.1.2 近代旗袍的黄金发展阶段	4
2.1.3 现代旗袍的曲折发展	6
2.2 旗袍的的文化内涵	7
3 旗袍创新应用的现状分析	8
3.1 旗袍产品发展现状分析	8
3.1.1 旗袍产品发展现状	8
3.1.2 旗袍产品市场认知现状	9
3.2 旗袍市场发展现状分析	10
3.2.1 旗袍市场总体情况	10
3.2.2 旗袍行业发展存在问题	10
3.3 旗袍品牌的市场调研	11
4 旗袍创新应用的研究及其目的	13
4.1 传统旗袍创新设计的必要性	13
4.2 旗袍的创新设计	14
4.2.1 传统旗袍装饰工艺的创新应用	14
4.2.2 传统旗袍款式造型的创新设计	15
4.3 旗袍创新应用的研究目的	16
5 旗袍创新应用中的个人案例	17
5.1 个人旗袍创新设计简介	17
5.1.1 旗袍款式创新设计的表现	18
5.1.2 旗袍面料设计的表现	20
5.2 旗袍的创新应用中个人实例的长远规划	23
结语	24
参考文献	25
致谢	27

1 绪论

1.1 课题的研究范畴

关于旗袍服饰文化发展阶段的划分,广义地来讲,旗袍前前后后共经历了清代时期的满族旗女之袍、民国时期的改良旗袍以及近现代时期的时装旗袍,这三个不同时期、不同年代的发展。这其中又属民国时期的改良旗袍被人们普遍视为是最典型也最具有代表性意义。而狭义地来说,所谓的旗袍就是专指民国时期的改良旗袍,这其中还包含了民国时期以后的依旧保持改良旗袍特征的旗袍。本次的课题研究范畴基本上跨越了旗袍发展的三个不同时期并着重在对民国时期旗袍的发展进行研究和探讨。

1.2 课题研究的目的是意义

1.2.1 理论意义

旗袍最早就是指清代的旗人所穿着的袍服,这一时期的袍服可以指代为旗袍的雏形,是满族八旗贵族日常穿着的服饰。而所谓现代意义的旗袍,则是诞生于上世纪初叶,盛行于上世纪三四十年代,代表了那个时代下中国女性服装特色。业内专家习惯性的把上个世纪二十年代看作为旗袍流行的起点,而三十年代则是旗袍大面积普及和发展的顶峰状态,发展到三十年代末期就有了后来出现的西化的“改良旗袍”。旗袍也彻底摆脱了最初传统的直身平面裁剪方法,并更多的引进和结合了的西式裁制方法;经过了这样改良的之后,使旗袍的穿着更为合体,旗袍成为那一时期中国女性最独具民族特色的“国服”。到了上世纪 50 年代,旗袍的发展却因那个时期的政治因素干扰而一度受到阻碍。而改革开放以后,旗袍才又重新回到了人们的生活中,并以全新的面貌跟随着时代的前行。因此对于旗袍创新设计的研究,为旗袍这一难得的经历过悠久历史的文化载体有特别重要的理论意义。

1.2.2 现实意义

在经历了长期的演变和发展之后旗袍由于其比例非常适合中国女性胸部较平、臀位较低、上身较长的体形特点;因此旗袍可以称之为最适合中国女性

穿着的服装。在王家卫导演作品《花样年华》中演员张曼玉对于旗袍的精彩演绎也印证了旗袍这一特质。

(图 1-1) 旗袍在作为人们的穿着服装的同时也很好地传达出现代的人文主义思想和东方独特的韵律之美。

通过作者对于传统旗袍的创新设计的应用与研究让旗袍真正被人们认知和喜爱,而不再一味沿袭和使用旧有的款式;和对于传统旗袍面料习惯性的选择和使用。在创新设计里,对于新型面料的使用和对于装饰工艺的改进使旗袍达到真正意义上的创新设计,改变人们对于旗袍所持的固有思维。并不是指只有使用了绸缎的旗袍才是旗袍;只有使用了传统特有的缝制

工艺才能被称之为旗袍。旗袍也有它自身特有的神与魂,不能被我们盲目和狭隘的理解和继承。因此,只有勇于尝试打破这种旧有的思维模式,经历全新的创新设计才能赋予旗袍这一古老传统的服饰艺术以更旺盛的生命力。

图 1-1《花样年华》

2 旗袍的发展演变

2.1 旗袍的起源及其发展历程

2.1.1 旗袍的衍生

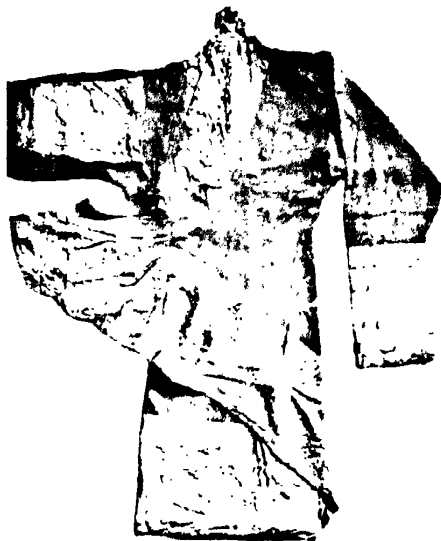

图 2-1 绛红纱印彩续衽直裾绵深衣

旗袍可以说是袍服大家庭中的重要一员。关于旗袍最初的发源,大多数业内专家和学者认为这可以追溯至春秋战国时期的深衣。(图 2-1) 所谓深衣,又可以称为中衣、长衣、麻衣,是古代上衣、下裳相连缀的一种典型服装。深衣既是古代的诸侯、大夫、士家日常居家所穿着的衣服同时也是庶人的常礼服。正因为深衣从春秋战国时期一直到汉代都被人们推崇和倚重,因而后来发展的袍服都或多或少与深衣有着一定的渊源联系。从汉代时起,袍服便被用作于君臣朝会时所穿着的礼服。袍服最初的造型,衣身

相对讲比较宽松；衣服的长度一般要超过脚踝；此外，汉代袍服在袖口的位置处稍微收缩，在臂肘处形成圆弧的形状，这种圆弧形状被当时的人们称之为“袂”，另外也可以称为“牛胡”；古时候就有“张袂成阴”¹的典故。袍服的特点在于使身体深藏不露，显示出雍容典雅的气质。每朝每代的袍服都有不同的变化和发展，但样式依然是典型的宽身长袍。而袍服的穿着者大多都属知识分子阶层甚至是统治阶层，袍服经过久而久之的发展才流传到民间并被广泛发扬。因此袍服这种“褒衣博带、宽衫大袍”的服装形式也被众多学者视为是古代中原地区衣饰文明的象征。在辽、金、元及清代等少数民族政权统治的时期，袍服也依旧在扮演着服装的主角。这种流行于少数民族地区的袍服有区别于中原地区的袍服，相比较为紧窄，袍身也较为合体。清代由于其朝代历时最长；统治时期也比较稳定，因此清代时期的袍服可以被视为最典型的服饰，也就是后来的旗袍。（图 2-2）

图 2-2 清代旗袍样式

公元 1644 年（顺治元年），清世祖率兵攻入北京，继而统一了全国，明王朝正式宣告灭亡。随着政权的初步建立，清世祖顺治皇帝便在全国发起了一场声势浩大的服制改革浪潮，希望以此来巩固政权。至此，相传了近千年的汉族上衣下裳服装形制也仅仅被保留在人们日常居家时的着装中。清代袍服的种类相对也较为繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍以及常服袍等众多不同的分类。另外，在清代服制的规定里，不论男女老幼在各种庆典场合都要穿着常服袍。然而在这些种类多

图 2-3 清代末期满族妇女旗袍样式

样的清代袍服中，只有满族八旗贵族女子日常所穿的袍服才与后来发展演变的旗袍有着血脉相连的“血缘”关系。清代时期的袍服服制被统治阶级加以保护和倚重，“清王朝的统治阶级格外强调人们使用满语和保持满族传统的骑马狩猎的生活习惯。一方面，用满族人们的衣着服饰来同化汉人；另一方面，又颁布禁令严禁满族以及蒙古族女子仿效汉族女子的装束，力求维护和保全满族人

¹[出自]：《晏子春秋·杂下九》：“晏子对曰：‘齐之临淄三百闾，张袂成阴，挥汗成雨，比肩继踵而在，何为无人？’”[解释]：张开袖子能遮掩天日，成为阴天。

们世代流传的固有穿着方式。有史料记载，在顺治、嘉庆年间曾屡次颁布严禁满族女子效仿汉族女子装束的禁令。然而，随着满汉文化相互交流日深，越来越多满族女子开始违禁并效仿起汉族女子的装束。尤其到了清代统治的后期，在民间也开始有汉族女子模仿起满族女子的穿衣打扮。”² 满族和汉族女子间这种不同文化背景下服饰风格的悄相交融，也使得满汉服饰的差别日益缩小，而这种现象也为旗袍开始演变打响了前奏。（图 2-3）

“清代后期，旗袍的造型线条逐渐发展为平直硬朗的固定风格。“元宝领”被匠人们用得十分普遍，有时根据需要领子的高度甚至可以盖住脸腮、碰到耳垂。咸丰、同治统治年间，袍服的镶滚工艺被广泛发扬，有的旗装甚至整件衣服全使用花边镶滚，工艺繁琐奢华非常，以至于使人很难辨识衣服本来的底料。”³ 旗袍在清代时期的发展至此可以说是到达了最顶峰，而此时的清王朝由于其“闭关锁国”国力开始逐渐衰弱。以张之洞为首的清王朝洋务派提出了“中学为体，西学为用”的救国方略，并派遣大批拥护维新变法的进步学生到西方国家学习。最早在这批中国学生中出现了西式学生所穿着的操衣和操帽。随着这种洋装的输入，中国社会的服饰观念更是开始地动山摇。后来旗袍受西方服饰的影响，演变为融贯中西的新式造型也可以说是由此开端的。

2.1.2 近代旗袍发展的黄金阶段

图 2-4 二十年代早、中、末期的旗袍样式

20 世纪初叶，近代中国政坛可谓是风云跌宕。辛亥革命的爆发之后，以孙中山为首的革命党人创立了中华民国，一举废除了千百年来的封建帝制。风卷残云地把属于封建朝代的服制等级制度统统推翻并彻底送进了历史的博物馆，

² 《旗袍的文化意蕴与审美特征》 滕腾 2008 年

³ 《浅述中国民族服饰——旗袍》 张春姣 2008 年

整个国家的面貌焕然一新。在民国初的几年里，人们刚刚历经了革命的洗礼，不论是在衣着观念还是在生活方式等等各个方面都还处在新旧更替的拐点时期。而这一切新气象也为新式旗袍的诞生创造了新的土壤。在这个发展过程中，旧式的清代旗女袍服逐渐被人们摒弃，新式的改良旗袍则开始在乱世妆扮中粉墨登场了。（图 2-4）

随后，再 20 世纪早期的中国文化界中，一批先进知识分子发起“新文化运动”。这股文化春潮重新唤醒了这一时期的人们对于美的追求和渴望。以上海为中心的女性服饰展示舞台也在轰轰烈烈中拉开帷幕。服装、装饰一扫清代旗女袍服的矫饰之风。民国时期的旗袍最初是以马甲的形式出现的，马甲的长度一直到脚背的位置，一般搭配短袄穿着；后来才将长马甲改成有袖子的款式，这也就成为了民国时期新式旗袍的雏形，这时旗袍的款式趋向于简练；旗袍的色调也力求淡雅，注重强调体现女性的自然美和凸显女性的曲线美，不再以装饰的繁复程度来体现女性的地位和身分，这种改变也体现出那一时期人们崇尚“自然新生活”的社会风气。经改良后的新式旗袍袍身宽松、廓形平直，衣身的长度一般在踝关节上下或者小腿肚的地方，旧式袍服的繁褥之风已经开始慢慢减缺，先前盛行的“裱干”和“阔滚条”的做法则被视为是过时的象征。30 年代后期，由于当时整个社会对于西方文明崇拜和向往的风气，促使人们在服饰装扮上也开始对于西式的洋装款式极尽模仿。西式的缝纫工艺、裁剪方法也开始引入国内；而清代袍服工艺考究的镶、嵌、滚、绣等传统手工装饰因为其费工费时，开始渐渐被淘汰。此时这种新式旗袍取“西方之长、洋为中用”的趋向，也直接影响到了旗袍内部结构和外部造型的变化，并促成了旗袍“海派”风格的形成。（图 2-5）上海的服装行业在长久的时间里也造就了一批精明的经营者和能工巧匠，制作改良旗袍的裁缝店竞争非常激烈，大家都在旗袍的制作过程中大做文章，一方面他们将西方式样与中国传统款式巧妙结合；另一方面，在旗袍装饰工艺的细节上绞尽脑汁，这其中，单单“抢针刺绣”技法，就被分出正抢、反抢、叠抢三种不同的针法。这其中的代表人物有褚宏生、张瑞香等。20 世纪 40 年代的上海成为新式旗袍的发祥地，名副其实的成为全国乃至东南亚地区的一个时装中心，开创并领导了一个旗袍发展的“黄金时代”。

通过上述对于旗袍不同时期的发展变化进行总结和对比，清代的旗女之袍与民国的改良旗袍之间的主要差别在于，民国的改良旗袍吸取了西式开省收腰的做法，着重表现女性的体态曲线，更有种被更大多数女性广泛接受的特别美感。而清代时期满族女子穿着的袍服不显露人体形态，特别是发展到了后期，更是强调了袍身平直、宽大的特点。这种差异与两个时期不同的思想观念是密切相关的。中国古代服装，其中也包括清代的袍服，都在一味强调文本主义而

往往漠视人的主观感受；强调服饰装饰图案而忽略人体曲线。

旗袍本是清代旗人的代表服饰，却于民国年间在上海滩发扬光大。由此看来，民国时期的旗袍也是在北方服饰文化和南方地域特色“中和”下的一种特殊的美丽。（图 2-6）同时，民国时期的改良旗袍也是中西文化相互交融包含的产物。虽然在造型和装饰细节仍来源于清代的旗人之袍，却因受西式文化的感染，改良旗袍已具备了独立的风格韵味，与清代旗人之袍迥然不同。服装的革新直接反应了时代的进步，不同文化背景影响下的服饰差异也就有所不同，旗人之袍与改良旗袍分别体现了两种截然不同的文化现象，一个迂缓封闭，另外一个却躁动不安。而“中国时装”的概念大概就是从民国时期的旗袍开始的。

2.1.3 现代旗袍的曲折发展

1949 年，新中国成立了。中国社会的剧烈变革，把封建社会几千年残余的陈俗陋习一扫而清。体现在人们的穿着方面，便是旗袍和西装被看作是资产阶级情调；被那一时期的无产阶级人们深恶痛绝。全新的社会风气使旗袍在大多数中国人的生活中一消失便是将近 20 年。这一时期人们的衣着装扮十分简易

图 2-7 “列宁装”和“布拉克”

和单调，服饰穿着的标准大致可以总结是“50 年代列宁服、60 年代中山装、70 年代劳动服”。在 50 年代，男人中流行穿着“干部服”，女子则以穿“列宁装”和“布拉克”为流行。（图 2-7）人们穿衣的原则基本上就是以“因陋就简，艰苦朴素”为指导思想，穿西服的少了，穿皮鞋的少了、女式的高跟鞋更是消失不见了。1966 年“文化大革命”开始后，全国人民的穿衣打扮都因为当时号召的“革命”精神而变得愈来愈单一；在“文革”期间，蓝、灰等颜色成了人们服装的主要色调。在“不爱红妆爱武装”的服饰思想指导下，女同志穿花衣服、穿旗袍、烫头发、穿高跟鞋，都被视为是“四旧”，严重时更是被扣上“封资修”的帽子。这种政治态度对生活方式的严重干预使得人们的生活方式、意识形态化成为一种普遍的社会倾向，人们的衣、食、住、行等等生活的方方面面都被动的与政治伦理联系在一起。除了政治因素之外，这一时期中国人的衣着消费也受到经济发展的客观限制。由于当时“发展经济，保障供给”的号召口号和国家优先发展重工业的方针政策，衣着材料和服装生产没有被列入

“大计划”，造成了轻工业发展的不健全。在这种经济发展指导思想的影响下，政府严格限量服装物资的供应，人为地造成了“短缺经济”的现状。

图 2-8 苏绣旗袍

1978 年，十一届三中全会的召开正式宣布了中国改革开放时代的到来。开明的政治带来的是开放的着装，谈美色变的时代彻底过去了，整个社会都开始提倡人们美化服装。人们的着装开始变得越来越丰富，衣着的色彩更是从先前单一的蓝色、灰色变成五颜六色。社会的大风气开始提倡男同志们穿西装、两用衫；女同志们则是穿着旗袍、西装、裙子等等。这种全新的变化也为旗袍的蓬勃发展带来了难得的春天，旗袍重新成为中华文化的一种体现。在这一时期，旗袍作为中国传统文化的代表也开始出口海内外。包括东南亚甚至是欧美等国家的女性都不约而同的爱上了中国旗袍。其中，精巧秀丽的苏绣旗袍更是首当其冲受到她们的追捧和喜爱。旗袍的用料都为精选的优质素绉缎、软缎等等；刺绣图案也丰富多样，例如凤凰、月季、牡丹、梅、兰、竹、菊等等；在款式上既继承了传统，又稍有新意，例如在大襟上既有斜襟、双开襟、琵琶襟、还有弯襟等等。旗袍再一次站到了中国传统服饰文化的舞台上，开始成为中国人在世界舞台上区别于其他种族独一无二的标志，并被做为最具民族代表意义的礼服出现在不同国际社交礼仪场合。（图 2-8）

2.2 旗袍的文化内涵

中华民族 5000 年文明史孕育出了独特的中国文化，而“文化”这一概念在人类思想的发展过程中经历了与文明无法分消的漫长道路。“文化”不仅规范了人类的行为准则和思想意识，更是深入到人们生活的各个领域和每个角落，并且随着时代发展还会继续代代相传、生生不息。服装在完成原始社会的人们御寒蔽体的功能之后，也逐渐发展并归类为一种文化，即所谓的服饰文化。服饰文

图 2-9 上海百年旗袍展

化是构成人类文化的一个重要组成部分，同时服饰文化更像是一面镜子，可以清晰、准确而客观地反映着历史各个阶段的发展变化。（图 2-9）

旗袍是一种最能表现东方女性之美、最具民族代表性和最具中国传统特色的经典服饰。在经历了清代、民国时期以及近现代的曲折发展后，“依然享有“东方奇葩”、“Chinese Dress”、“服装之最”等诸多美誉”⁴；用“经典代表永恒”这句话来修饰旗袍毋庸置疑是最确凿的表述。通过对旗袍发展历史的综述研究，不难发现旗袍在长期的演化中已经形成自身独特的形式美元素和经典的造型结构。在中国人根深蒂固的传统思维里，旗袍俨然已经成为了种族文化的象征。通过第一个章节中作者对清代传统旗袍与近代改良旗袍的相互比较，不难发现在不同的时代文化背景影响下，人们的信仰和审美情趣也会因此而迥然不同，因此旗袍也就呈现出了不同的风格特色。在我们这个日新月异的现代社会，相信旗袍也仍旧会以它变化无穷的魅力和独特的精神文化内涵在中国乃至世界服坛上长久的享有一席之地，并且对于整个服装设计行业都会产生着积极且深远的影响。

3 旗袍创新应用的现状分析

3.1 旗袍产品发展现状分析

3.1.1 旗袍产品发展现状

图 3-1 外国姑娘身穿中国旗袍

时至今日，随着科技的发展、社会文明程度的不断提高、生活节奏不断加快，服装在人们的日常生活里也占据着越来越重要的地位，因此服装的流行周期也变得越来越短。最近十几年，服装界频频掀起复古的风潮，加

之中国经济发展的高速势头，有越来越多的人对中国的传统服饰文化产生了浓

⁴ 《旗袍审美文化内涵的解读》 汤新星 2005 年

厚的兴趣；这些新的变化都使旗袍这一最能衬托和表达中国女性内在气质的中国传统服饰文化的代表，吸引了越来越多的国外友人的注意。近几年在国际时装秀场上也刮起了一阵“中国风”，不少国外知名的服装设计大师都纷纷以中国旗袍作为设计灵感，在巴黎、米兰等顶级时装发布会中推出了饱含国际风味的旗袍，这其中甚至有中国旗袍与欧洲礼服完美结合的另类时装。以时装的面貌复出的中国传统旗袍，在国际时装舞台上频频亮相，其风姿绰约更是尤胜当年。此外，也有越来越多的国际大品牌中也出现了不少让中国人感到非常熟悉的中国元素。旗袍以其充满中国文化所特有的青烟淡墨和超尘出世的独特气质彰显着中国服饰文化的博大精深，同时也在世界时装的舞台上表现出其不同凡响的生命力。（图 3-1）

这些国外的服装设计大师对于中国传统旗袍元素的不断挖掘和探索表达着世界对于中国前所未有的关注，同时也透露出世界对于中国元素的理解。

3.1.2 旗袍产品市场认知现状

现代化制衣技术的规模化生产和流水线制作大大提高了服装生产以及加工的效率；市场化的现代服装企业各式各样的设计理念和设计风格使人们穿着的服装既美观又大方、在结合了时尚的同时又造型千变万化、款式繁多多样。同时，为了适应越来越快捷的生活节奏，那些简单明快而便于活动的服装也逐渐成为了人们选择时的首要考虑。

作为中国传统文化的缩影，大多数的中国人对于旗袍依然抱有一种无法舍弃的民族情感。但由于旗袍是趋于紧身、抱合性较强的服装，尺寸规格是制作旗袍的重要参考指标，而每个人的身材都有着自身的特殊性。因此，根据旗袍的穿着要求，在制作过程中必须按照穿着者的身材体型严格的量体裁衣。除此之外，在选择旗袍面料的时候，还需要考虑到旗袍的领子、袖子、衣身的长短与肥瘦等等。在这些基础上，所选旗袍的款式与穿着者的身材和气质是否相配更是选择旗袍的关键，否则旗袍的穿着效果将会失去因人而异的独到之处。

图 3-2 婚庆旗袍

总之，制作一件称心如意的旗袍，从最初量体再到面料和款式的选择等等诸多复杂的程序都令追求简约、自由的现代女性难以接纳。导致旗袍的使用次数和穿着场合也变得越来越少，很多时候旗袍也只是出现在一些高层社交和婚庆场合。（图 3-2）作为传统服饰的旗袍慢慢淡出了人们的视线，退出了现代人

日常服饰的主流。

3.2 旗袍市场发展现状分析

3.2.1 市场总体情况

作为纺织品和服装生产大国的中国,随着社会的高速发展、生活水平的不断提高使得人们手中可供支配的收入日益增长,越来越多的女性开始对于自身形象的提升有了更加完美的追求。人们这种爱美的天性和对于美好事物的热情是直接刺激时装业发展的根本原因。这种因素更是造就了服装消费市场的持续火热,人们愿意为购买一件得体的服装而花费更多的时间和金钱。

相对于市场上时装的千变万化,可以进行量体裁衣的旗袍也有了新的发展空间。旗袍作为经典女装,其婉约含蓄的独特魅力对于大多数女性来说是它最具备吸引力的地方,身穿旗袍的中国女性体现出了庄重、典雅、秀美、娴静的东方气质。旗袍开始被更多爱美的女性们重新关注、接受并喜爱。加之现在市场上,旗袍的种类也不再是从前的单一款式、单一面料、单一的穿着场合。不管是从面料、款式、或装饰工艺和穿着功能上来说,现代旗袍的多姿多彩让人们应接不暇。旗袍这股风潮卷土重来给人们带来惊喜同时更多的是一份久违的亲切感。

3.2.2 旗袍行业发展存在问题

图 3-3 龙凤盘扣

不论是在旗袍开始流行并迅速普及的民国时期还是纺织服装业高速发展的今天,旗袍的缝制技艺依然被人们视为是高难度的工艺,尤其是盘、滚、嵌、镶等传统技艺更是令人眼花缭乱,这些技艺在短时间内都很难掌握更不要讲熟练操作。也正是由于旗袍特殊制作工艺的局限性。在现代社会里,旗袍的需求量相比较也大大减少了。这样的现状直接导致很多从事旗袍专业制作的手工匠人大量转行和流失,而更加令人惋惜的是许多传统旗袍的缝制绝技也已经慢慢到了失传的边缘。(图 3-3)

缝制一件合身适体的旗袍费时较多,另外手工

费也比较贵；同时，旗袍制作方法必须是量身缝制，服装厂无法大量加工和销售，这在一定程度上也影响到旗袍的推广与普及。市场上大多数的旗袍品牌都缺少大规模的成衣制作流水线。此外，大多数品牌在旗袍的款式设计上大多是沿用传统旗袍的陈旧款式，没有对现有款式形成突破；而对于面料的使用也多停留于锦绢、绣绸一类的传统材料。既没有尝试一些现代科技的面料；更没有结合现代时装的款式结构，再加上旗袍固定消费人群有限；市场消费能力也不足。这两个因素都致使旗袍服饰企业竞争日趋激烈，其中很多旗袍企业甚至靠廉价的成本来进行市场争夺。如何引导旗袍企业良性市场竞争；规范旗袍产品市场管理，这些都需要大量的人力、物力资源的投入以及大胆的旗袍产品创新，只有这样才能取得市场效应和经济效益的“双赢”局面。

3.3 旗袍品牌的市场调研

最近十多年来，在科技进步、时代发展的大背景下，中国的时装行业有了长足的发展，随之大量涌现出了一批较有影响力的设计师和服装企业。这一改变大大的带动了中国时装行业整体水平的提升。

然而，现代商品社会的快节奏生活在改变着人们生活的同时，也悄然滋生出与传统文化相对立的“快餐文化”。人们在对各种各样新奇事物的追捧中都表现出一种较为浮躁的都市情绪。针对这种现象，很多设计师在个人的设计理念中开始回望传统，返璞归真。而作为中国传统服饰代表的旗袍正是对于中国传统服饰艺术最为契合的概括和总结，首当其冲的在时装的世界里扮演着愈来愈重要的角色，成为了众

图 3-4 北京瑞蚨祥

多本土设计师取之不尽用之不竭的灵感源泉。本文作者也亲赴北京和上海等地进行多次实地调研，对“京派旗袍”和“海派旗袍”各自的发源地深入体会，在充分掌握到关于旗袍文化的大量宝贵资料之后，又结合了企业详细准确的市场数据以及民间匠人朴素生动的创作思路之后，作者对于旗袍的创新设计需要强调和保持的方向有了更加明晰的思路和定位，为课题的顺利开展也奠定了较好的基础。

坐落在北京城宣武区前门外大栅栏街5号的瑞蚨祥绸布店是一家历尽沧桑

的百年老字号的旗袍成衣店。它始于清代光绪 19 年（1893 年）；它的名气享誉海内外，是旧京城“八大祥”之首。严把进货关是瑞蚨祥经营的最大特色，1949 年新中国成立时，天安门广场上升起的第一面五星红旗的面料就是由瑞蚨祥提供的。近些年来，虽然瑞蚨祥在生产加工展示东方女性特有风韵美的旗袍产品上成绩斐然，深受海内外华人女士的喜爱。但由于瑞蚨祥基本上还是保持了原

有经营的范围和模式，依旧以经营绸缎、棉布、呢绒、皮货、化纤等面料为主要经营手段，在对旗袍的改革创新上却并没有在瑞蚨祥陈列的旗袍作品中体现出来。（图 3-4）

图 3-5 个人图案设计作品

在走访如瑞蚨祥这一类百年老店的同时，作者还深入了北京格格旗袍有限公司进行调查和采访。北京格格旗袍作为改革开放以来蓬勃发展的现代旗袍企业给予人们的则是一种全新的感受。北京格格旗袍拥有大型的现代化厂房，科学的物流管理中心以及先进的生产制造设备。企业以创新和开发的角度对传统旗袍进行自主设计，并积极迎合市场流行走向。重视设计人才是格格旗袍近几年来速度占有市场较大份额的主要手段。在格格旗袍实习期间作者的图案设计作品《荷》也有幸被企业选用，并被巧妙运用在旗袍和礼服设计中。（图 3-5）（图 3-6）

图 3-6 图案作品实物应用

在对北京为代表的“京派旗袍”的发展现状有了比较详尽的了解之后，作者还对以上海为地域划分点的“海派旗袍”南方市场也进行实地的考察和调研。其中以万事利集团有限公司为切入点，对于旗袍的装饰工艺和图案面料继续细化研究和了解。万事利集团旗下的丝绸科技有限公司就是这样一家以缂丝、刺绣、织造、印染及精加工业务和开发新型面料为主要发展方向的企业。2008 年的北京奥运会已经成为大多数中国人心目中永远的骄傲，不仅仅是因为运动员们为国增光的拼搏精神让我们为之铭记和感动；相信很多人仍然对奥运会期间各个赛

场五光十色的颁奖礼服记忆深刻，除去礼服本身优雅的东方造型之外，美轮美

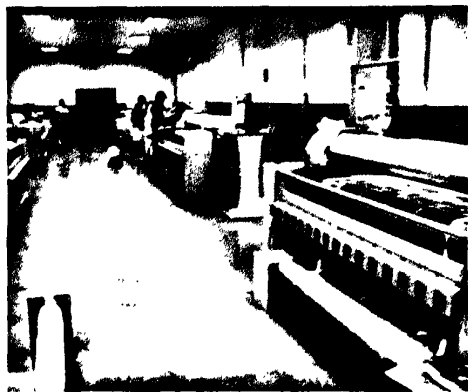

图 3-8 万事利集团的数码印染车间

涂层的染色、印花到拉幅成品一整套生产线。在对工艺装饰方面不断追求的同时，万事利集团还着重发展新型面料的开发和市场推广，因此他们企业的旗袍产品不仅拥有做工考究，板型合理的特点之外，丰富变化的面料也很具有观赏性。(图 3-8)

理论来自实践，而这样付出和努力的目的就是通过理论和实践相结合之后，为传统旗袍的创新设计开辟一条新的通道。而大量来自作者实地考察访问和记录的资料为接下来的课题研究奠定了更为坚实的基石，也让作者的课题更加具有说服力 and 可行性。

4 旗袍的创新应用的研究及其目的

4.1 传统旗袍创新设计的必要性

只有创新才能为产品注入新的生命力，创新就意味着发展，而对于走在时尚前沿的服装行业来讲，创新就显现的尤为重要。而真正意义上的创新就是要符合时代发展并且是与时俱进的。由于时装带有鲜明的时代个性，因此，复古的流行也决不会是简单地重复过去，而是以现代的形式予以全新的包装和完美的诠释。所以，对传统旗袍的创新设计不仅要体现传统的文化神韵，更要符合现代人的审美要求。

旗袍从清代发展到现在已经有 300 多年的历史了，是名副其实的具有浓郁

的刺绣图案也让人流连忘返。而这些做工精细的苏绣全部都出自万事利集团。(图 3-7)九十年代初万事利集团就从意大利、瑞士、德国等地引进具有国际先进水平的 16 套平网印花机、圆网印花机、拉幅机、蒸化机、

图 3-7 奥运会颁奖礼服

的中华民族传统艺术特征、在国际上独树一帜的最能代表中国女性的服装。因此,对于旗袍这种传统服装的创新设计就变成我们要尤为必要和必须去做的一件事情。将来自中国的旗袍真正立足于世界时装之列,并将旗袍文化中最为核心的部分运用到个人的设计理念当中。

4.2 旗袍的创新设计

4.2.1 传统旗袍装饰工艺的创新应用

稍微懂得旗袍制作常识的人都了解,在旗袍的制作工艺过程中,手工缝制的部分占有相当大的比重。而旗袍的装饰工艺又被看做是旗袍缝制中的点睛之笔;其手法多样、变化丰富。根据旗袍不同的缝制特点,这些装饰工艺又被分为如意、滚边、嵌线工艺和盘扣工艺等等。这些既是旗袍缝制工艺中的最常用和惯用的手法,同时也是构成旗袍款式重要的组成部分。传统旗袍对于装饰图案的布局也有严格的讲

图 4-1 传统旗袍盘扣工艺

图 4-2 荷叶边装饰

究,这些图案一般布局在旗袍的前胸、袖边、领口,而缝制旗袍所用针法则有散套、施针、打籽等等。(图 4-1)

通过对旗袍的这些古老传统的装饰工艺进行总结和吸纳。第一方面,在结合传统旗袍重视纹样和图案装饰效果的同时采用现代服装装饰原理以及装饰手段,强调局部装饰与整体结构造型相协调;重点凸显装饰部位的三维立体感;例如,借助各种花边、切口、褶裥等来点缀旗袍,形成重叠穿插、层次丰富的穿着效果。(图

图 4-3 珠绣旗袍

4-2) 第二方面, 在色彩搭配上, 传统旗袍的色彩受“五行”影响, 青、红、黑、白、黄等五色被人们视为是正色, 而其余颜色被称为间色。人们在衣着配色方面对于正色的追求和喜爱也影响着旗袍的色彩搭配, 而现代服装色彩搭配有非常灵活的搭配原则, 或选择与表布色调相协调一致的同色系色彩带给人心理上的宽容感受; 或采用对比强烈的互补色来增添视觉上的反差效果。最后一方面, 和传统旗袍面料品种单一相比, 现代交通物流的飞速发展使得纺织面料的大量进出口变成一种普遍现象。这一改面使得旗袍面料的品种也变的极为丰富, 从各式各样的绸缎到棉麻、呢类、纱罗甚至是一些新型面料等等, 这些使得旗袍的面料装饰手段变的更加具有创造性, 例如镶嵌、剪裁、粘贴、镂空等等, 这些都为旗袍的创新设计增添了许多全新的概念, 一些高档的旗袍还在刺绣图案上镶嵌五彩缤纷的珠子及闪闪发光的水钻, 更使旗袍显得, 华丽非凡雍容华贵。总之, 对于旗袍装饰工艺的创新手段的不断发展和更替, 无论是从内容上还是形式上都给予旗袍的美化更大更广的空间。(图 4-3)

4.2.2 传统旗袍款式造型的创新设计

随着人们对于服饰的穿着要求不断地提高, 服装不再被要求仅仅只是合体, 如何使服装既能满足让穿着者更为舒适和轻松又能很好的凸显出穿着者的个人魅力, 这是服装设计的全部意义所在。

传统旗袍的最主要的款式特征表现为阔型、立领、紧腰身、右大襟、下摆开衩、盘扣等等。在选择性的保留这些经典款式的同时, 对于旗袍的创新设计方面也需要添加现代服装造型元素, 使旗袍既保持了原来的特点也融入适宜现

图 4-4 欧美服装造型特点

代人穿着的时尚款式。针对旗袍传统款式造型的创新设计, 主要从旗袍的外形轮廓和内部结构两个方面着手。旗袍的基础形态源自于中国传统服饰, 而传统服装较为强调服装外形的纵向感觉, 一般从衣领部位开始线条自然下垂, 加上不夸张的肩部造型、长过手指的袖子、直筒形状的袍裙以及纵向的图案装饰等等做法,

都会使得人体显得比较修长, 特别是使四肢也具有拔长的视觉效果。与中国不同的是, 欧美国家的服饰特点则是处处强调突出表现女性体态特有的曲线与柔

美，服装大多是紧身贴体的外形；在此基础上，强化服装的横向感觉，常常采用有扩张感的服装造型。比如，夸张肩部的轮廓，用各种轮状领、硬挺领、庞大的裙撑、膨胀的袖型、重叠的花边以及过浆的纱料和各个部位的衬垫，使服装线条产生一种向外放射的视觉感受。（图 4-4）旗袍的创新设计既要吸收了东、西方服饰风格的双重特点，又要着重展现中国传统文化的耐人寻味。

现代旗袍的款式造型在依然保留旗袍紧扣的高领、略紧的腰身及下摆的开叉等等传统特色的同时，又要将旗袍整体款式的造型结合个人审美意识和审美观点，结合一些欧美国家礼服的夸张款式造型。以完全适合人体造型为标准的结

图 4-5 旗袍款式礼服

构处理方法，鉴于中国女性的体型特点，对于胸围、腰围、臀围不同数量的放松量取值和省道的变化处理；以及对旗袍胸部、腰部、背部及下摆部位的变形设计。令旗袍成为复古时尚风潮的重要典范，并更符合了现代人的审美观念和审美要求。借鉴服装设计艺术中的许多设计规律和设计法则，形成符合个人风格的设计体系。（图 4-5）

4.3 旗袍创新应用的研究目的

尽管近些年来通过不断发展壮大，我国已经成为世界上最大的服装产品消费大国，同时也成为全世界最大的服装生产国。但是在服装产品创新方面的水准依旧远远落后于欧美发达国家。在许多地方的许多服装企业的发展依然停留在比较低的竞争层面上，产品销售的渠道还是以市场批发的形式为主流；服装的款式还是以仿版抄袭为主。大多数的服装企业太过注重眼前利益而缺乏长远规划，部分设计师对本企业的市场定位的大方向概念模糊，创新意识薄弱，对于服装创新且多为“拿来主义”，盲目追求所谓的“国际化”。服装行业内部充斥着一些急功近利的运作手段。

俗话讲万变不离其宗，传统文化源于历史，有着最为纯朴的艺术样式。所有的创新都离不开对传统的深刻理解，只有好的传承才会有创新；只有具备了

传统文化的创新才能算是成功的创新，对于旗袍的创新也是抱着这样的态度。旗袍在顺应时代发展的同时，其自身的艺术价值越来越多的受到认可，对于旗袍的创新设计的趋势已经锐不可挡。在相同的文化背景下生长的人们相似的文化认同度导致了统一的审美心理和思维倾向。在对于旗袍的工艺处理和造型改进上，注入符合现代人审美意识的时尚元素，其最终目的就是使旗袍与现代社会的大环境自然融合。人们在感受传统文化带来的归属感的同时又体现出时尚前卫的现代生活节奏。这样的结果必然是使旗袍创新应用的实践获得巨大成功。

5 旗袍创新应用中的个人案例

5.1 个人旗袍创新设计简介

旗袍的标志性造型和经典款式已经逐渐沉淀并发展成为一种文化，一种理念。在作者对于传统旗袍的创新设计过程中，充分的考虑到旗袍所蕴含的服饰文化内涵体现了整个中华民族的文化意识、哲学观念、感情气质，在设计中也充分尊重并保留旗袍了的一些原汁原文的传统痕迹。设计理念是时代的产物，每个时代都应有与之相适应的设计手段。而这种所谓的设计理念又充分体现了设计师个人的设计感受、价值取向和艺术熏陶息息相关，是个人独立思索的结果。

作者在对旗袍创新应用探索的过程中也取得了相应的成果，2009年由国家文化部举办的第十一届全国美术作品展中，作者的创新旗袍作品《颂》入选了优秀作品。(图 5-1) 以下通过两个方面来详实的阐述作

图 5-1 个人美展作品

者本人毕业设计主题旗袍的创新设计。力求把中国传统文化中的典雅、飘逸、中和、含蓄等元素透过旗袍的创新设计表达出来,为旗袍订制的长远规划创造既具备古代文化特点又同时符合现代时尚理念的永恒概念,将中华民族的渊源文化的正确形象及潜力展示给更多的人。

5.1.1 旗袍款式创新设计的表现

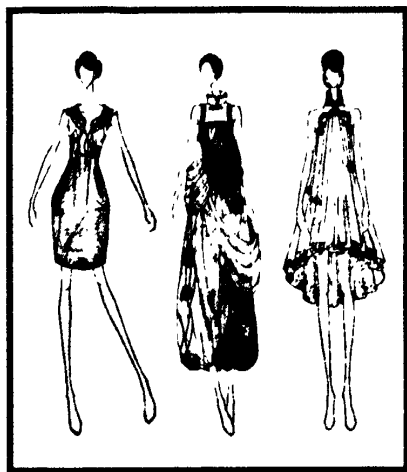

图 5-2 《荷塘》系列效果图

作者本人的研究生毕业创作以中国传统旗袍作为载体,运用现在服装款式造型,使两者有机结合在一起。毕业创作按照款式造型划分为三个系列。

第一个系列主题为《荷塘》,主要是采用激光数码印染的手段设计出符合服装意境的面料,相比较传统做法的面料印染,激光数码印染不受套色限制,印染出来的图案色彩层次更加丰富和逼真。通过打破传统旗袍固有的裁片分割,用提高腰线和简化下摆设计的手段,运用相拼式的方法,巧妙的排列图案布局。使整个系列的设计风格统一,清新雅致的图案配

合着简洁流畅的外部轮廓使创新设计过的旗袍散发出一种灵秀飘逸的氛围。(图 5-2)

第二个系列的主题是《中国风》,首先在服装的色彩搭配上就采用了时下比较流行的撞色手段,鲜艳的中国红和庄重的松柏绿。宽松的

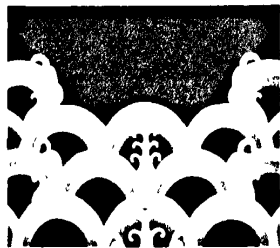

图 5-4 海纹纹样

袖口、领口、腰身及下摆的造型特点是这个系列的主要设计方法。力求改变旗袍在人们的心里普遍认为的紧贴人体的印象,另外在这个系列的设计中加入了带有浓厚中

国传统吉祥元素的海纹和云纹。2010 年的戛纳国际电影节上,中国内地著名的影视明星范冰冰所穿着的就是一件特别能代表中国传统文化

图 5-3 范冰冰在戛纳电影节

意义的龙袍，当时在接受媒体采访的时候，范冰冰曾这样回答：“希望用这套服装可以表达出我是一个来自哪个国家的演员”。（图 5-3）不得不承认中国传统元素已经成为世界人们心目中中国人的代名词了。在这个系列中通过对海纹和云纹造型上的重新设计之后用刺绣的形式表现旗袍中，这样的装饰作用无疑让人眼前一亮。（5-4）

图 5-5 明星们穿着旗袍礼服

最后一个系列是旗袍礼服。旗袍礼服是近几年才逐渐兴起的一种名词。最初是由明星们出席各种时尚场合所穿着的带有中国传统元素的礼服。国际巨星巩俐、章子怡都曾穿着着旗袍礼服参加很多有国际影响力的红地毯，展示了中国旗袍的无穷魅力。在这个系列里的旗袍传统印象被彻底改头换面，旗袍的传统痕迹

在整个系列中被弱化，但是在整体设计和造型中旗袍的味道又被着重强调。设计中加入了很多现代服装设计手段，对于裙身的褶裥、裙摆的飞边、腰身的面料堆砌等等工艺处理，真正切合了“洋为中用，古为今用”这句话。（图 5-5）

三个系列借鉴了边缘装饰、中心式装饰及配件装饰等方法，在增强旗袍轮廓感和流线感的同时，又强调了每件作品不同的个性特点，最后在配件的搭配下与旗袍本身相互呼应和烘托，起到画龙点睛的效果。（图 5-6）

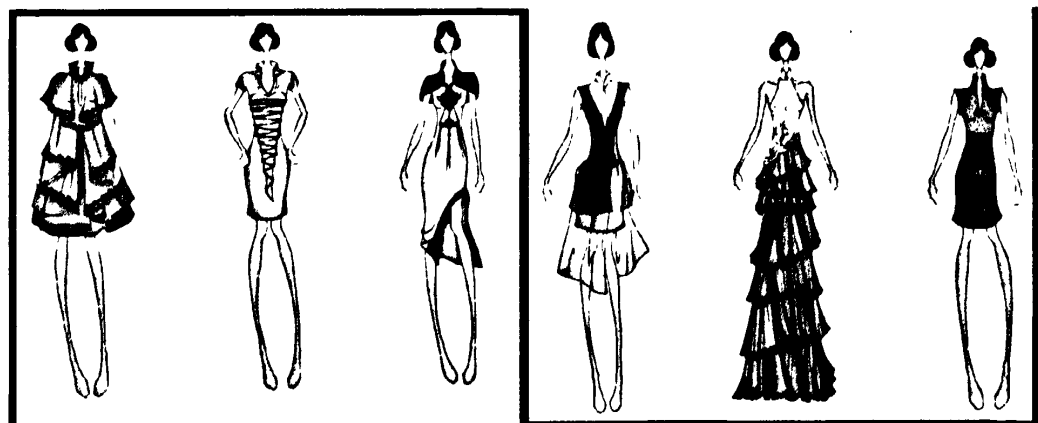

图 5-6 毕业创作部分效果图

5.1.2 旗袍面料设计的表现

市场上可供制作旗袍的面料是很广泛的。传统制作旗袍的面料相对比较厚重,使用的面料多为提花,制作工艺也相对比较繁琐。清代时期的旗袍十分推崇使用花边,使用花边最初的作用仅仅是为了增加衣服的牢固度,后来这种花边的镶滚工艺才逐渐发展成为一种旗袍比较固定的装饰手段。而发展到了现代,可供制作旗袍的面料极为丰富,这其中有真丝双绉、绢纺、杭罗等真丝织

图 5-6 各种丝绸面料

品或者织锦缎、绉缎、古香缎、乔其立绒、金丝绒。通过这些质地优良的面料,制作出来的旗袍充分表现出中国女性身材点线突出的独特魅力,加之在旗袍的胸、襟、领处稍加点缀装饰,更是光彩夺目、华丽异常。(图 5-6)

本次毕业创作的目的在于了解各种面料材质的特性,深入了解和掌握各种面料再造手段,使原有的面料改变纤维组织结构、以崭新的面貌出现在课题作品中。营造面料虚、实、浓、淡的变化对应关系,最大程度的应用在创新旗袍设计中。

在第一个系列《荷塘》中大面积的应用到了质地轻薄、透明、柔软、飘逸的真丝雪纺和绉。雪纺根据其不同的透明度分为 50D、100D、150D 等不同的质地,

图 5-9 现代机绣

而这组设计中就充分利用了雪纺的这一特征,采用不同透明度的雪纺面料,以错综

图 5-7 数码印染

叠加的效果再结合数码印染出来的图案,使旗袍在秉承了典雅庄重的同时也包含了几分国画山水的悠远意味。(图 5-7)

第二个系列的面料就采用了旗袍的传统面料—正宗的杭州丝绸,结合刺绣的装饰方法来着重增加面料丰富多样的视觉感受。刺绣的针法则选用的是传

统苏绣的技艺，苏绣的绣技具有“平、齐、和、光、顺、匀”的六大特点，其针法活泼、绣工精细、色彩雅洁；绣品色彩柔和，质地松软，富于立体感。而真丝质地的绣花线更是光彩夺目，色泽鲜明，赋予了旗袍精彩纷呈的热闹繁华。

(图 5-8)

最后一个系列的旗袍礼服中，华丽的面料立体装饰手法将在视觉感受上带来一些冲击。其中，手工钉珠的工艺手段将占据较大的比重，并结合多元化的装饰材料，比如珍珠、金属、玻璃、水钻、亮片等等。这种装饰手段灵活性很强，结合部不同的旗袍款式，在旗袍的不同部位做点饰、线饰、面饰的装饰，

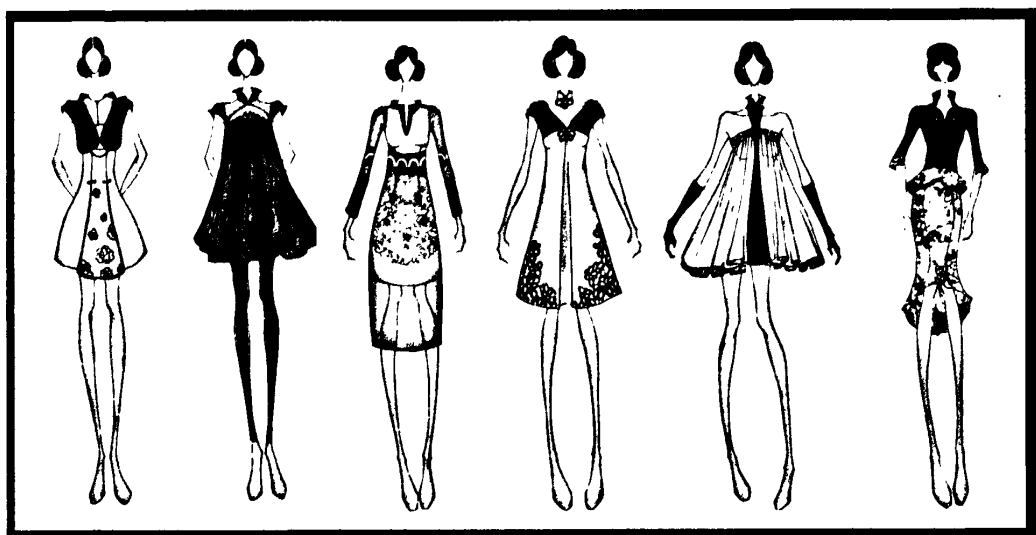

图 5-10 毕业创作部分效果图

不但为平淡的面料增色不少，更是旗袍面料创新设计一种新的尝试。(图 5-9)

此外，在三个系列旗袍的创新设计中，新颖的色彩搭配也是本次创新设计的一个亮点。第一个系列中的递进色使用，第二个系列中的补色反差以及第三个系列中的自然色彩提取等等都较好的展现了旗袍创新设计中的色彩创新。

(图 5-10)

5.2 旗袍的创新应用中个人实例的长远规划

服装定制在服装行业中,其实可以算为一种最古老的制作方法和经营手段。大多数的中国人都有到过成衣店去量体裁衣的经历。80年代时一部热播的电视剧《渴望》中,女主角张凯丽在角色中所穿着的“慧芳衫”一时间在大街小巷速度的流行起来,人们纷纷效仿穿着,那个年代的成衣店显然是中国女性最时髦的时

图 5-11 高级服装定制

装店。随着中国改革开放,服装品牌化的浪潮占据了整个市场。和形形色色的品牌服装相比,它的市场比重已经大大不如了,服装成衣店开始慢慢淡出了人们的视线。在时装品牌集中扎堆的现代社会,服装成衣店随着复古浪潮的风靡,再一次被人们青睐,这就是高级时装定制。这个新名词是最近几年才开始在中国市场走红的一项新兴产业,针对一些高级白领、城市新贵,讲究穿衣品味和个性的人物等等这些对于自身的形象包装有更多个性需求的人群。高级时装定制则根据这部分消费者的需求,针对单件商品进行特制加工。一般情况下,进行高级定制的消费者也往往会有比较苛刻的要求,因此高级定制的费用就要昂贵的多,针对的服务人群也比较狭隘,对于大多数老百姓来讲还是有一定的消费距离。(图 5-11)

不同种类服装有不同的穿着场合,旗袍做为一种传统服饰有一定的跨越性。现代的旗袍加工从面料采购,到生产加工‘再到最后形成个人设计风格的系列都已经有一套比较成熟的可以自主市场操作的模式。随着服装行业不断地创新和发展,服装定制已经作为一种提升自身形象的方法被人们认同,同时也成为标榜个人主义的现代人区别他人的一种标致。把个人对于旗袍的创新设计的研究成果结合服装定制,传统旗袍的创新设计同样有着很好的市场前景。面对不同年龄层和不同消费能力的消费人群进行细化归类并合理提供不同价位的消费服务;建立消费者个人量体信息数据库,同时每隔若干时间对体型数据进行修正,按照不同季节和不同穿着场合提供不同的旗袍定制服务。相信这一举措在经历了理论的反复推敲之后最终会取得实践的成功。

结 语

中国的历史文化古老而又悠久,服装在经历了改朝换代的演变之后,形成了其独有的文化体系。同时,中国还是一个拥有 56 个民族的多民族国家,各个民族不同的文化背景又派生了丰富多彩的民族服饰,更充实了中国传统服饰文化的艺术宝库,这些都是我们的祖先留下的极为珍贵的文化遗产。随着中国经济的发展,以及中国在国际上的影响力与日增强,中国旗袍鲜明的民族特点也以其独有的姿态,受到了越来越多关注的目光。

旗袍作为我国传统服饰文化中浓墨重彩的一笔,如何让合理利用传统文化为中国现代服装设计发展而服务是一个值得我们深入研究的问题。只有对传统文化有着深刻的理解能力和提炼能力才能设计出好的作品。通过作者对旗袍的产业综合调查显示,又结合了当代社会人们普遍追求个性时尚的社会文化背景,结合作者自身的设计实践,基于现代服装设计法则,探索出旗袍创新设计在款式上,色彩上以及图案上等方面特色鲜明和风格独特的设计方法,为旗袍创新发展开拓了一些全新的思路。

希望通过对传统旗袍设计上的革新,让越来越多的国内外人士了解到中国旗袍的独具风韵的魅力。感受中华民族丰富多样,博大精深的文化内涵。通过更多人一点一滴的努力,使大量优秀的传统服装在今后的社会发展中有一个更好的生存环境。

参考文献:

著作:

- [1].《服装学概论》.李当岐.北京:高等教育出版社,1999
- [2].《时装设计元素》.(英)索格,(英)阿黛尔.袁燕,刘驰.北京:中国纺织出版社,2008
- [3].《服饰美学》.叶立诚.北京:中国纺织出版社,2001
- [4].《中国民间美术》.靳之林.北京:社会科学文献出版社,2004
- [5].《服装艺术判断》.卞向阳.上海:东华大学出版社,2006
- [6].《中国近现代服装史》.华梅.北京:中国纺织出版社,2008
- [7].《服装心理学》.华梅.北京:中国纺织出版社,2004
- [8].《服装图案设计与应用》.陈建辉.北京:中国纺织出版社,2006
- [9].《旗袍》.唐光艳.成都:成都时代出版社,2009
- [10].《符号中国:旗袍》.江南,谈雅丽.北京:当代中国出版社,2008
- [11].《图案.空间文化.设计》.张莉.西安:陕西人民美术出版社,2003
- [12].《服装色彩》.郑军,刘沙予.北京:化学工业出版社,2007
- [13].《民族服饰语言的时尚运用》.马蓉.重庆:重庆大学出版社,2009
- [14].《时装设计元素:面料与设计》.(英)杰妮.阿黛尔.朱方龙.北京:中国纺织出版社,2001
- [15].《打破思维的界限—服装设计的创新与表现》.袁利,赵明东.北京:中国纺织出版社,2005
- [16].《服饰与传播》.要彬.北京:中国时代经济出版社,2010
- [17].《东方旗袍》.深圳市金版文化发展有限公司.海口:南海出版社,2008
- [18].《唐装、旗袍款式与制作》.冯育兰.沈阳:辽宁美术出版社,2004
- [19].《中式服装制作技术全编》.赵逸群.上海:上海文化出版社,2009

- [20].《跃登百老汇》.黎锦扬.合肥:黄山书社,2008
- [21].《中国妇女服饰与身体革命》.吴昊.上海:东方出版中心,2008
- [22].《中国风--现代服装设计风格与流派丛书》.陈新颖.福州:福建美术出版社,2003
- [23].《西“服”东渐——20世纪中外服饰交流史》.张竞琼.合肥:安徽美术出版社,2002
- [24].《女装品鉴》.时涛,宋岩.北京:中国纺织出版社,2010
- [25].《服装结构设计.女装篇》.候东昱,马芳.北京:北京理工大学出版社,2010
- [26].《中国服饰简史--文化简史--文史中国》.周天.北京:中华书局,2010
- [27].《成衣工艺学》.吴铭,张小良,陶钧.北京:中国纺织出版社,2002
- [28].《中国古代服饰图典》.赵连赏.昆明:云南人民出版社,2007
- [29].《中国历代服饰艺术》.高春明.北京:中国青年出版社,2009
- [30].《百年衣裳》.袁仄,胡月.广州:生活·读书·新知三联书店,2010
- [31].《服装成衣工艺》.白爽,冯素杰.北京:化学工业出版社,2008
- [32].《民族服饰要素与创意》.胡梅芳.重庆:西南师范大学出版社,2002
- [33].《时装评论》.包铭新.重庆:西南师范大学出版社,2002
- [34].《中国服饰文化研究》.王维堤.上海:古籍出版社,2001
- [35].《图说中国传统服饰》.郑婕.北京:世界图书出版公司,2008
- [36].《现代服装材料及其应用》.薛元.杭州:浙江大学出版社,2005

期刊:

- [1].《对服装设计创新问题的思考》.史林.纺织导报,2008,(2)
- [2].《论艺术的民族性向世界性的通达》.张贤根.美术界,2010,(10)
- [3].《浅谈中国元素在设计中的显性和隐性》.杨守坤,柳卫.设计艺术,2010,(2)
- [4].《民族传统图案的解读范式》.蔡光洁.民族艺术研究,2010,28(1)

致 谢

转眼间，三年的研究生生活即将结束。站在毕业的门槛上，回首往昔，奋斗和辛劳已成为丝丝的记忆，收获与欢笑也都尘埃落定，对于那些帮助过、指导过、激励过我的人，我都将铭刻于心！

三年前，我荣幸的来到我的研究生导师张莉教授的门下，开始我的研究生生活。张老师治学严谨、学识渊博、思想深邃、视野雄阔，这些都为我创造了一种良好的氛围。这次的毕业论文就是在张老师的悉心指导之下完成的，论文从选题到完成，几易其稿，倾注了她大量的心血！三年来，张老师不仅教授我专业知识，还时常在生活上给予关怀，在此我向我的导师张莉教授表示深切的谢意与祝福！另外，还要感谢服装系的老师们，他们在我学习的过程中同样给予了很多帮助，也传授了很多的知识。

同时要还要感谢同学李梦雅，在科研过程中给我以许多鼓励和帮助。愿我们的友谊长存！

回想整个论文的写作过程，虽有不易，却让我除却浮躁，经历了思考和启示，也更加深切地体会了学术的精髓和意义，因此我倍感珍惜。值此毕业论文完成之际，我谨向所有关心、爱护、帮助我的人们表示最诚挚的感谢与最美好的祝愿！