

分类号_____

密级_____

学校代码_____ 10542

学号_____ 201002171954

旗袍元素在现代礼服设计中的运用与研究
Cheongsam elements in Modern Ceremonial
Dress Design

研究生姓名 _____ 万 菁

指导教师姓名、职称 _____ 吴尚君 教授

学 科 专 业 _____ 设计艺术学

研 究 方 向 _____ 视觉传达专业

湖南师范大学学位评定委员会办公室

二零一三年三月

中文摘要

伴随着全球化的趋势，中国传统文化正逐步融入世界大文化潮流之中，其中服装尤为明显：盛唐唐装、清末旗袍、民国中山装等在西装革履和现代时装的世界中渐渐焕发了新的生机，尤其是带复古性质的旗袍更为大众所渴求。国际上一些设计大师和高级成衣制作商也纷纷应用古老、辉煌而又具有神秘东方神韵的旗袍元素进行服装设计和创作，其中旗袍元素与现代礼服的结合更是相辅相融，唯妙唯肖。如何将古典的旗袍元素应用到现代礼服的设计是亟需解决的问题，也是现代优秀服装设计大师所乐意研究的问题。

鉴于此，本文在分析旗袍历史沿革、旗袍的渊源及演变、现代礼服的重要特征等基础上，诠释了中国各时期历史服饰的特点及其对旗袍发展及演变的影响，介绍了旗袍元素定义、旗袍元素的组成部分及其优越性，并对旗袍元素中廓形、立领、胸襟、盘扣、刺绣、开衩等所体现的美感进行了剖析，在此基础上，从审美视角出发，论述了旗袍各种元素在现代礼服中的典型应用，并描叙了旗袍元素与现代礼服的碰撞与交融的典型运用案例，最后结合笔者自身体会，提出了将旗袍的廓形、领襟、面料、工艺等元素应用在现代礼服设计的相关方法与技巧，并总结了旗袍元素在礼服制作运用中的前景和发展之路。

本文重在中国传统服饰文化的发扬与创新，发展和延续了中国旗袍元素精髓的独特魅力，并有效结合现代礼服的优势，融入时尚设计

的理念和创新设计手法，旨在给复古旗袍注入新的生命，为现代礼服设计提供一套全新思路，发扬中国传统旗袍文化，以更加艳丽的姿态跻身于世界时尚服装之列。

关键词：旗袍元素；现代礼服；综合应用；案例分析；审美视角

ABSTRACT

With the tendency of globalization, traditional Chinese culture is gradually integrating into the world cultural trends. The traditional garments such as Tang suit, cheongsam in the late Qing Dynasty, and Zhongshan suit in the Republic of China, are frequently adopted in modern western fashion, especially the retro and classical cheongsam. Nowadays, the charm and magic of Cheongsam elements have been the most well-known sources of some international designers and celebrated by ready-to-wear manufacturers in fashion world. The combination of tradition and modernity constructs a stunning and extraordinary beauty in fashion. How will the classic cheongsam element be applied to the modern dress design? Today, it is still a demanding task and hot topic for modern fashion designers to keep on their ongoing studies

In view of the above, thought, based on the analysis of the origin and evolution of modern cheongsam dress, and the critical characteristics of modern ceremonial dress and etc., this thesis aims to study the development and evolution of cheongsam, the component elements, of cheongsam and its idiosyncrasy. Meanwhile, this paper takes silhouette collar, Chinese lappet, frog, embroidery, side slits etc. for its concern., Furthermore, through the perspective of Aestheticism, this thesis has

discussed the typical application of various elements in the modern cheongsam dress, and described the typical application of cheongsam elements in modern dress, Finally, combined with the author's own experience, it puts forward the skill and methods of the employment of silhouette collar, fabric of Cheongsam in modern fashion designs and convinces that the cheongsam elements play a prospect role in modern formal dress design.

In a word, this paper highlights the heritage of Chinese traditional culture in order to present the unique charm of Chinese cheongsam and paves a possible and innovative way .for modern ceremonial dress design. The cheongsam which conveys contemporary Chinese wisdom and future concepts, renews the ideas of modern fashion design and reveals the beauty of the Chinese Cheongsam traditional culture. The cheongsam on this paper is effectively combined with the advantage of modern dress and integrates with new fashionable conception and Innovative design methods. Thus Cheongsam is transcending national boundaries to communicate its message effectively to the world.

Keywords: Cheongsam elements, Modern ceremonial dress,

Comprehensive application, Case analysis, Aesthetic perspective

目 录

中文摘要	I
英文摘要	III
第一章 前言	1
第一节 研究背景.....	1
第二节 研究内容.....	2
第二章 旗袍的历史演变与礼服的概念	3
第一节 旗袍的概念.....	3
第二节 旗袍的渊源.....	4
一、从先秦到秦汉	4
二、源隋唐启宋元	4
三、继明清后民国	5
第三节 旗袍的演变.....	5
一、清代旗袍	5
二、近代旗袍	6
三、海派旗袍	6
四、当代旗袍	7
第四节 礼服的概念.....	9
第五节 本章小结.....	9
第三章 旗袍元素的剖析	11
第一节 廓形：曲线之美.....	11
第二节 立领：端庄之美.....	13
第三节 胸襟：灵动之美.....	14

第四节 盘扣：点睛之美.....	15
第五节 刺绣：韵意之美.....	16
第六节 开衩：朦胧之美.....	18
第七节 本章小结.....	19
第四章 旗袍元素在现代礼服设计中的成功案例分析.....	20
第一节 旗袍元素在现代礼服设计运用的渴求.....	20
第二节 成功案例分析.....	21
一、旗袍元素在现代礼服设计中的运用——国际礼仪社交圈.....	21
二、旗袍元素在现代礼服设计中的运用——时尚演艺界.....	23
三、旗袍元素在现代礼服设计中的运用——百姓旗袍作坊.....	25
第三节 本章小结.....	28
第五章 旗袍元素在现代礼服设计中的运用技巧研究.....	29
第一节 旗袍廓形元素在现代礼服设计中的运用技巧.....	29
第二节 旗袍领襟元素在现代礼服设计中的运用技巧.....	31
第三节 旗袍工艺元素在现代礼服设计中的运用技巧.....	31
第四节 旗袍面料元素在现代礼服设计中的运用技巧.....	33
第五节 本章小结.....	35
结 语.....	36
参 考 文 献.....	40
附 录.....	42
致 谢.....	43
湖南师范大学学位论文原创性声明.....	45

第一章 前言

第一节 研究背景

当代现实生活中，大多女性都热衷和追捧于西式礼服，但是作为国人的我们更希望具有中国民族文化特色的礼服来展现我们中华民族深厚的文化底蕴，展现中华民族多姿多彩的民族品性。旗袍作为中国独有的名族服饰，自清代以来，便成为了中国女性服装的经典，当身着旗袍时，中国女性的端庄典雅和温婉柔媚的东方独特神韵气质被展现得淋漓尽致。然而，在当今社会，这种情景往往只能在影视作品和传统节日庆典上才能见到让人流连忘返的经典旗袍的身影。因此，我们完全有必要在新时代延续它独特的魅力，让更多的现代女性和时尚界为之青睐和膜拜。当然还应与国际时尚接轨，将旗袍元素的精髓保留，并结合一些现代礼服的设计理念和创新发展手法，打造新的旗袍礼服，突出中国名族特色的服饰文化，这应成为服装设计领域一条崭新的设计思路，以充分体现现代人开阔的设计思想和融合古典的细腻的思维，浓缩现代设计师的智慧结晶。

中国是一个具有神秘魅力的东方之国，拥有着六千余年源远流长的历史文化，留下了令人惊叹的民族文化。中华文化是中华民族的智慧结晶，对世界各地的发展有着举足轻重的深远影响，无论是政治、科技、经济、文化、宗教……，例如，日本、韩国、朝鲜、东南亚等其他国家便深受中华文化的影响，它们的服饰、礼节、生活习惯等均仍存留着大量中华文化的影子。在众多中华文化中，中国传统服饰是中国历史文化的重要组成部分之一，中国悠久的服饰文化展现在世界各个角落，充斥着我们的眼球，如唐装、旗袍、中山装……。随着世界经济、科技的日益跃进，大多数人的穿着及服饰也着重于越现科学、讲究和便捷等主旋律，以此来满足人们紧凑快速的生活节奏和身份的彰显以及场所的不同需求。因此，传统的中国服饰被西装革履、时装、洋装、礼服等所取代而被渐渐遗忘。

然而近几年来，在各大媒体上，我们又重新看到了中国传统服饰元素的影子，它们在设计大师笔下和社会名媛的身上展现得璀璨绚烂，光芒夺目。尤其是旗袍元素与现代礼服上的结合更是唯妙唯肖，相辅相融，是当下设计师们赤手可热的

尤物。

将传统的旗袍元素应用到现代礼服的设计上,这是当代服装设计师的一个具有突破性的设计思路,由此不仅产生了多种美轮美奂的作品,还广泛地展现在现代影视剧、2008年北京奥运会、报纸媒体等大量场合,也体现了复古文化在新时代重新焕发了澎湃的生机。

第二节 研究内容

作为中国的设计初学者的我们,该怎样更好的传承和发扬旗袍元素蕴含的神秘之美,将旗袍元素运用在现代礼服设计上,从而开拓中国旗袍元素今后在现代礼服设计中甚至是不同的服装设计中的道路。如何将古典的旗袍元素运用到现代礼服的设计是重需解决的问题,本文的研究主要解决了以上问题,具体研究内容如下:

1) 研究了旗袍及现代礼服的历史渊源,并总结了旗袍元素的定义、旗袍元素的组成部分及其优越性。

2) 通过对各界已成功将旗袍元素运用在现代礼服设计中的优秀案例进行分析,研究归纳出了将旗袍的廓形、领襟、面料、工艺等元素运用在现代礼服设计的相关方法。

3) 总结了旗袍元素在礼服制作运用中的前景和发展之路。

本文的研究不仅提倡了中国传统文化的发扬与创新,更为复古旗袍注入了新的生命,同时为现代礼服的设计提供了一支全新的思路。

第二章 旗袍的历史演变与礼服的概念

旗袍与现代礼服是中外古今以来两种重要的服饰代表，旗袍的历史源远流长，体现了古代东方女性那神圣又神秘独特的气质，是中华文化的璀璨明珠，现代礼服则融合了西方服饰文化的精华，讲究简洁、美观、大方等特性，是现代人类为适应高节奏社会生活的必然产物，旗袍与现代礼服的产生及发展均有其历史背景，如何更好地将旗袍元素有机地融合到现代礼服的设计中去，必须首先研究旗袍与现代礼服的发展的历史背景及发展过程，本章重点介绍了旗袍与礼服的历史渊源及演变过程。

第一节 旗袍的概念

旗袍，顾名思义源于清朝满族旗人女性的传统服装，入关后融入汉族服饰元素的产物，在二十世纪上半叶由民国服饰制作者们依照清代传统旗袍和西洋文化影响的基础上衍生的一种服装，是中国传统服装的继承与西方文化的具象糅合，在现代西方人的眼中，旗袍具有中国女性服饰文化的象征意义。

旗袍作为中国灿烂辉煌的传统服饰代表之一，虽然其定义和产生的时间至今仍存有一定争议（有源于清朝及源于民国两种不同的说法），但不可否认它是中国悠久的服饰文化中最绚烂的形象和形式之一，也是当今世界所推崇和认可的中国服饰代表，身着旗袍已成为东方女性的重要象征。

中国是一个具备六千年历史文明的古国，中华文明是世界五大文明国家之最，中华文明经历了数千年的历史文化沉淀，经历了多个少数民族的交流与融合，这点在旗袍文化上有显著的体现。显然，从旗袍的渊源上看，旗袍不仅拥有独特的形式美感和装饰美感，更是传统中国多元民族文化和多元地域文化不断碰撞、交流、融合的产物。有清朝满族服装的元素，传统汉族服装的元素，西方服饰元素等等。从时间的延续性来看，中国历史各个朝代传统服饰的演变是中国旗袍的历史积淀。

第二节 旗袍的渊源

中国是世界上最为先进和文明的国家之一，从古至解放前，大致经历了先秦到秦汉、隋唐宋元、明清民国三个时期，各个时期的传统女装种类繁多，款式各异，代表了各个时期的风尚与文化，体现了各个时期的文化特征与人们的审美观点，这些对旗袍的发源及演变也有一定的促进影响。

一、从先秦到秦汉

早在远古的夏商等先秦出土文物上就发现人类已经出现了衣服，自刘熙《释名·释衣服》：“凡服，上曰衣，衣，依也，人所依以芘寒暑也。下曰裳，裳，障也，所以自障蔽也^①”，中记述着当时最典型的服装：裳——以布缠身体，以带系之，从而起到遮盖、保暖的作用。秦始皇灭六国统一中原建立秦朝后，汉朝也沿用了秦朝的一些旧制，袍成了主要的服装“袍，丈夫着下至跗者也。袍，苞也；苞，内衣也。妇人以绛作衣裳，上下连，四起施缘。亦曰袍，义亦然也。齐人谓如衫而小袖曰侯头，侯头犹言解渎，臂直通之言也^②”。东汉后袍作为正式的服装登堂入室。《后汉书·舆服志》记载：“通天冠，其服为深衣制。随五时色，近今服袍者，下至贱更小吏，皆通制袍、单衣、皂缘领袖中衣为朝服^③”。据考证，袍服之制虽自古有之，但直至东汉，袍才有上下连体的一段式服装“袍”制，旗袍作为袍类服饰的一个分支，由袍发展而来，也是众说纷纭的一个最具有说服力的结论。

二、源隋唐启宋元

隋唐文化博大精深，特别是唐朝年间，出现了社会安定、经济繁荣的局面史称“贞观之治”，在中国史册上有着辉煌璀璨的一页。《五日观妓》中“眉黛夺将萱草色，红裙妒杀石榴花^④”就阐述了隋唐盛世时期优美的襦裙。随后出现了露现女性富态美的风潮，隋唐女性崇尚富态，因此其衣饰也尽量宽松，借此体现丰盈的体态。随着宋朝到元朝的演变，民族政权的变化，出现了一些少数民族服饰元素，例如胡服、辽服、西夏服、蒙古袍等，但这些服饰由于政权更替频繁，历

①刘熙《释名·释衣服》

②刘熙《释名·释衣服》

③（宋）范曄撰：（唐）李贤等注《后汉书》，北京：中华书局，1965年版

④（唐）万楚《五日观妓》，北京：《全唐诗》，中华书局1960年版

史意义并不深远。在南宋期间，中原北方被金国所占据，金国为女真族建立的政权，女真族为后来满洲的先祖，因此，金国的服饰对旗袍的发展有一定的影响。

三、继明清后民国

明朝是汉族正统王朝，其服饰主要继承了唐宋汉族正统风格，女性服饰崇尚庄严，随着朝代的更替，满清入主中原，为了稳定其对汉族的统治，清朝推崇满汉一家的政治文化理念，由此满汉女装逐渐发生融合，满族传统的旗装融入了大量汉装的元素：吉祥纹样刺绣、服装的襟式、汉服的立领等等，便形成了最初的旗袍形态来源。

中华民国的三十余年是一段特殊的岁月、纷乱、繁杂、变化莫测，大量军阀割据，不同军阀在继承明清服饰的基础上，还不同程度地引进了大量西方及不同民族的服饰元素，比如当时的洋服、军队制服等等。因而在服装文化的表现上也是风格迥异，旗袍便是中西合璧的产物最具典型的代表之一。

第三节 旗袍的演变

旗袍是中国悠久服饰文化中最绚烂的形式之一，从时间的延续性来看，中国旗袍的历史演变是中国传统文化不断传承的体现；从空间的流转来看，中国旗袍的历史演变是中国传统文化与外来不同先进文化不断融合的产物。影响中国旗袍演变因素包括传统清朝满族等游牧民族服饰文化、封建汉族服饰文化、近代西方开发服饰文化、殖民地移民服饰文化等。正是这种多民族、多地区和多元化背景下不断继承、融合、发展和完善的产物，绚丽灿烂、经久不衰。

《辞海》中“旗袍”一词定义为：“旗袍原是大清满洲旗人妇女所穿的一种服装，辛亥革命后，汉族妇女也普遍采用，与汉族服装相辅相融，经过时间和外来西方服饰文化的传入不断演进改变……”^①，由此可见，旗袍的演变可由一句话概括，初步发源于清朝，发展于民国。旗袍的演变大致经历了以下四个过程：a) 清代旗袍；b) 近代旗袍；c) 海派旗袍；d) 当代旗袍。

一、清代旗袍

满人入关后，清代恪守本民族的服饰传统，在女性服装上坚持上下袍服连体的式样，同时严禁满族妇女穿着上衣下裙的汉式服装。但由于满族文化与汉人文

^①夏征农、陈至立编《辞海》 上海辞书出版社 2009 版

化长期交融，主张满汉一家，清朝满族服饰大量吸取了汉族服饰的精华，因而满族妇女的旗袍也有了一定程度的改进与推广，具体如下：

1) 从圆领（无领）、宽衣窄袖吸取了唐装汉服的元素，演变成立领宽袖，袍身较以前略收；

2) 开始注重镶滚和刺绣，也讲究其纹样刺绣的吉祥寓意及身份等级观念；

3) 在款式上也允许并演变出了上下分离上衣下裙的袍服等。更受儒家、中庸、求同等思想的影响。

清代传统旗袍以形式单一、繁缛富丽、温柔敦厚为美，旗袍的最初形态便产生了。

二、近代旗袍

1911年辛亥革命爆发，中国人民推翻了统治中国近三百年的清王朝。20世纪20年代旗袍初行时，与清末旗袍变化不大，伴随着西学之风的影响，西方的科学、文化、生活、艺术方式乃至服装样式都在中华大地传播开来，西式服装与穿着习惯也广泛被国人接受，并在民众中引起了巨大的反响，这些都在旗袍的设计中有着充分的体现。清末旗袍的宽身大袖变成了紧身短袖，大量采用了西式服装造型法，剪裁变得更加合体，传统的封建思想也受到西方的美学思想影响，注重了体现女性的自然曲线美，收腰省胸，曲线变得优美突出，由此出现了“全民穿旗袍”的年代，甚至在1929年，旗袍被中华民国政府确定为国家礼服之一，“全民穿旗袍”的风潮一直延续到了上世纪50年代初。

三、海派旗袍

1949年，中华人民当家做主，中华人民共和国成立。结束了战乱后的上海成为了中国大陆的舞台中心。伴随着内地移民南迁入港，澳门及香港两地也随之成为了中国的新星舞台。与此同时旗袍也在香港及澳门两地广泛的应用。在不同的时代文化背景和地域风俗下，由于人们的信仰和审美情趣的不同，旗袍也呈现出不同的审美风格：在西方平等、人权自主、思想自由的影响下，近代旗袍以简洁素雅、曲线优美、自由多样为美；移民文化也影响了旗袍的发展：剪裁更加紧身合体，三围曲线差变得更加突出；外形上：旗袍的长度由长变短而开衩则由低变高，下摆普遍到了膝盖位置，甚至受西方超短裙的影响，旗袍也变得超短化，紧包臀部。领子较以前更高且挺，很好的展现了东方女性纤长的颈部线条及干练的

气质,展现了东方女性异于西方女性的独特身材美。旗袍的设计总体变得更加突出了女性线条的妖娆和性感。

四、当代旗袍

1978年后,随着改革开放中国的变化可谓翻天覆地,人民的生活品质逐渐提高,穿着习惯也随之便捷化、讲究化、流行化。旧社会的服装:旗袍、唐装、中山装等也逐渐被淡化。似乎只有固定的一些传统节日和场合才会穿着。直至20世纪80年代后期,“时装名族化”的国际潮流被提倡:1997年世界著名法国品牌DIOR(克里斯丁·迪奥)推出的设计灵感来源于中国旗袍的超级旗袍绣。热衷于旗袍的艺术家们,电影人对旗袍的热爱也甚高,无数著名大导演均用旗袍来点缀自己的影片,关于旗袍的文学作品、电影层出不穷,文学作品有:王安忆的《长恨歌》、程乃珊的《上海街情话》等;电影作品更是乘势而上,例如:王家卫的《花样年华》、关景鹏的《阮玲玉》、杨帆的《桃色》等。著名导演王家卫无疑是其中的佼佼者,王家卫的电影《花样年华》中便广泛采用了旗袍服饰,将旗袍服饰技术应用得炉火纯青,取得了很好的视觉效果。影片中著名影星张曼玉身着不同款式的旗袍,尽情的显示东方女性高贵典雅之美,收到极佳的视觉效果。使得旗袍便又重获新生、大力提倡。许多国内外设计师开始随之使用旗袍的经典元素进行时装设计,比如:廓形、立领、胸襟、刺绣、开衩等等。一时之间各种杂志、媒体开始大量而平凡的出现旗袍,至此旗袍好像也成为了大部分女性的日常穿着之一。

综上所述,旗袍是女性传统服饰之一,源于满族女性传统服装,在20世纪20年代由民国汉族服饰制作改进,由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一,不属于汉服(即华夏衣冠)体系。民国以后,上海、香港等地的汉族女性在其基础上予以改良。建国之后,旗袍在大陆渐渐被冷落,尤其文革中被认为封建资修的象征而大量毁坏。旗袍在不同的时期有其不同的特点,分别有(如图2-1所示):

1. 清代旗袍(传统满族旗袍),式样十分保守,不显露体形,腰身宽松、平直,袖长至腕,衣长至踝,主要为二维平面造型剪裁,所选用的衣料大都是绣花红缎,在旗袍的领、襟、袖的边沿部位重图案刺绣与花边镶滚。

2. 近代旗袍,20世纪20年代旗袍摆脱了传统的二维造型平面剪裁,改良

三维造型，立体剪裁，收腰省胸，开始重视腰身、领、袖以及细节处理方面出现了多样的变化，面料较轻薄，多印花少镶滚，装饰简约。

3. 海派旗袍，先流行高领，后又流行低领。袖子时而长，时而短，直至全部取消，袍身也再度缩短，开衩侧越来越高，使旗袍更加性感、轻便和适体。

4. 当代旗袍，当代的旗袍大多是20世纪70年代之后经过改良衍生出的旗袍，如华边旗袍、鸡心领旗袍、薄纱旗袍、露臂式旗袍、反领短袖旗袍、复古旗袍等，而且出现了丝绸、裘皮、纺纱等各种面料混搭现象。

本只是一种传统的中国女性服饰，随着每个时期的社会形态和文化意识不同，旗袍被赋予的定义和内涵也不尽不同，往往随着社会的变革而变化，随着社会的发展而提升，随着时代的变迁而凝聚。

(图 2-1 从左至右分别为：清代旗袍、近代旗袍、海派旗袍、现代旗袍)

由此可见，中国旗袍在世人眼中便成了中国的符号代言，是不同时代文化背景、不同地域生活习性和审美风格的结晶。只要旗袍元素一出现，中国味便越也浓烈起来。

第四节 礼服的概念

礼服，是指在某些重大场合上参与者所穿着的庄重而且正式的服装。一般根据着装需求场合的不同，礼服大致分作日间礼服、晚礼服、婚纱和丧服等等。女性礼服以裙装为基本款式特征。

礼服本源于 19 世纪法国宫廷贵妇出席各种宴会的高级女装。传统礼服款式单一，由传统手工缝制，整体厚重、正统。今天，现代礼服在为自己继续生存的竞争中不断采用不同措施：加速设计风格的形成代谢、吸取不同地域民族服饰文化精华、与高科技技术紧密结合等，不断丰富升华。在各国民族文化中寻找灵感是现代礼服所走的新路线。也使得纵设计师成为了一大成功的秘诀。

从现代礼服的用途、适应场景、设计思路等上看，现代礼服主要具备以下几大特征：

第一、美观大方，简洁讲究；在不同的场所，礼服的造型颜色也有所讲究。例如：晚礼服以低胸、贴身的造型和鲜艳的颜色为主；婚庆礼宴上则以含蓄庄重的造型和颜色素雅的礼服为主。体现着装者独特的身份背景、社会地位，适应于着装者所参与的社会活动。

第二、造型款式丰富多样，创新及开拓能力极强，但不具有独特性，工艺简单而不简约。

第三、缺少一定的历史文化底蕴，以吸收和学习不同地域民族服饰文化精华为基础。

显然，将传统的旗袍元素有机融合到现代礼服的设计运用中去，不适为一种新颖的设计思路，可以直接导致现代礼服更优美、更高雅、更精致、更巧妙、更具文化气息。

鉴于此，为了发展我国民族服装文化，本文提出了将我国传统服饰经典——旗袍，融入到现代礼服中这一设计思路，使现代礼服设计更加富有文化底蕴，并能体现现代礼服的美感，这是我们推崇学习的必经之路。

第五节 本章小结

如何将传统的旗袍元素有机融合到现代礼服的设计应用中去，是现代服装设计大师梦想解决的一个重要课题，由此，必须首先研究旗袍与现代礼服的历史背

景及特征，鉴于此，本章对旗袍及现代礼服的概念、历史背景及特征进行了阐述，主要研究内容如下：

1) 重点研究了旗袍的概念及历史渊源、历史演变过程，论述了中国古代各个历史时期的服饰对旗袍的影响，介绍了清代旗袍、近代旗袍、海派旗袍及当代旗袍的重要特征。

2) 总结了现代礼服的概念、历史起源及特征。

第三章 旗袍元素的剖析

旗袍：本意本为满族旗女之袍，清末未时袍体仍为宽直、衣长、多镶滚。20年代普及满汉两族，袖口窄小、袍体渐收。19世纪30年代受西方文化影响，袍长渐短、腰身收紧、省腰省胸，最后形成了富有中国特色的旗袍。立领紧扣、曲线突出、收腰开衩、加以传统的斜襟韵律和刺绣纹样，从而衬托出东方女性典雅端庄的独特女性气质。通过对旗袍的历史形成和演变的考察，得出旗袍在长期的嬗变中形成了自己独特的形式美元素：廓形、立领、胸襟、盘扣、开衩、刺绣等等。

为了更有效地将旗袍元素应用到现代礼服的设计中去，必须继续了解旗袍到底有着哪些代表性元素，及其现代礼服设计有何异曲同工之处，这些是旗袍元素在现代礼服设计中的应用与研究的前提。

张爱玲的《更衣记》里说过：“要紧的是人，旗袍的作用不外乎烘云托月，忠实的将人体轮廓曲曲勾出^①”。可见旗袍那托出女性线条曲线美的廓形特点是尤为受人瞩目的。旗袍有几大经典元素，廓形：曲线之美、立领：端庄之美、胸襟：灵动之美、开衩：朦胧之美、盘扣：点睛之美、刺绣：韵意之美。这些元素不仅仅增色于旗袍，还蕴涵了中国传统历史文化的底蕴。

本章主要研究旗袍元素的组成及特征，具体论述了旗袍元素中廓形、立领、胸襟、盘扣、刺绣及开衩的概念及其体现的美感。

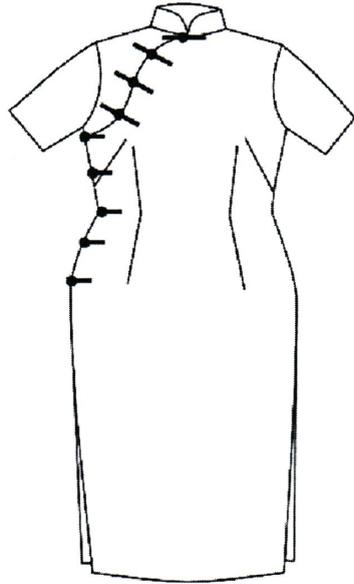
第一节 廓形：曲线之美

六千年的华夏文明中，儒家思想一直占据着主导核心思想地位，政治、经济、文化即使连中国服饰着装的形式也深深的打上了儒学烙印。人们在着装上都非常注重伦理道德，主要用服装掩盖人体，并竭力遮盖人体的各个部分，以达到儒家保守、传统的道德标准。服装廓形上不讲究自然形体穿着的美感，审美上也只注重在人的气质、精神、神韵之美等方面。即使形体很美，服装也未必能够全部展示其美，而是以各种繁缛华丽的装饰或工艺技巧赋予其形体以外的一种高贵气质

^① 张爱玲《更衣记》：金宏达，于青编：《张爱玲文集》，合肥：安徽文艺出版社，1996年版

的彰显。儒家重礼仪，讲究中庸之道。所以，中国的传统服饰始终以内敛、宽博为主要特征。因此，中国在服装造型上只重视平面效果，不强调服装与人体的紧密协调，更不主张服装表现人体的自然曲线，人体与衣料之间的空隙较大，显得宽松，具有一种自然穿着的品性，方便人们的日常生活和劳作，传统的旗袍亦是如此，它以宽大、直筒的廓形为主，无法给人带来曲线之美。

慢慢地随着时代的变迁、朝代的更替，西方的开发自由思想、服饰文化也随之被接受和融入，西方服饰文化的突出特点是服装为崇尚人体自然美服务，服饰在西方常被看作是人体艺术美的一个组成部分，服装的作用在于充分展示人体的美感，弥补人体的各个缺陷。西方服饰的理念以追求人体美为核心，显示了外露、外向、外显的特征。用服装去完善人体的比例，注重研究人体的自然特征，注重体现人体的曲线之美，注重分析人体各部位的比例，与服装造型紧密联系。久而久之在其影响下，旗袍最终那收腰省胸体现曲线美感的廓形也随之定型下来。（如图 3-1 所示）

（图 3-1 廓形元素）

旗袍在强调与女性身体曲线吻合的同时，一扫清朝旗袍的矫饰之风，去繁就简，立领矮了，袍身短了、袖子剪了、特别是那些不厌其烦的传统镶滚也逐渐减少甚至逐一省略，避免了不必要的重复和累赘，线条更加简洁、流畅，力求素雅。在满足当代妇女生活习性要求的前提下，崇尚人体的自然曲线美，让妇女从封建思想制约中解放出来，追求全新的生活方式。因此，旗袍中的廓形元素，体现了一种曲线之美，更是一种精神解放之美。张爱玲一针见血地指出：“总之，这笔帐完全是减法^①”。“我们的时装历史，一言以蔽之，就是这些点缀品的逐渐减去^②”。这一个“减”字指明了服饰发展由繁褥走向简洁的必然道路，这个“减”便是人

① 张爱玲《更衣记》：金宏达，于青编：《张爱玲文集》，合肥：安徽文艺出版社，1996年版第30页

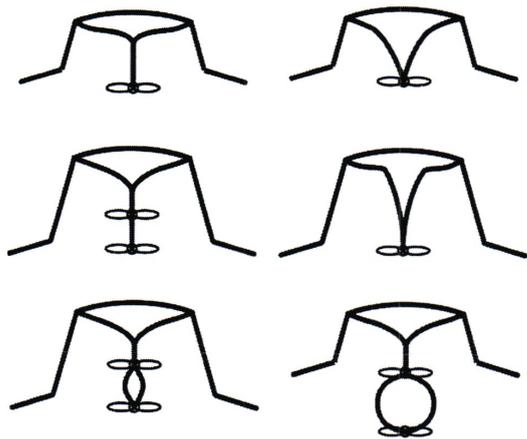
② 张爱玲《更衣记》：金宏达，于青编：《张爱玲文集》，合肥：安徽文艺出版社，1996年版第30页

类继承优良摒弃糟粕的一个过程,事实上中外服饰史都经历了这样一个由繁到简的过程,而作为文化精神的表现,这个过程也是人的思想由束缚走向解放的过程,是全人类追求自由民主精神的表现。

第二节 立领：端庄之美

立领是传统满族旗装融入汉族服饰文化衍生而来的,传统的满族旗装多以单调的大圆领为主,后经汉化而衍生出了立领,20世纪初旗袍立领高耸而硬挺,即使是酷暑难熬的盛夏,在薄如蝉翼的旗袍上,也大多配以高耸及耳的立领。随着不同文化(包括西方文化)的融入,不久又盛行了低领,领子越低越摩登,即使是在寒冬之日,亦仅缀一道狭边而已。但至始至终,立领是旗袍特色中不可或缺的一个重要元素。

旗袍的立领不仅能体现女性纤长的颈部线条,同时与女性的红唇、香颧相映成趣,在空间上描绘出女性颈部的线条美。领子是个变化微妙,却具事半功倍的细节性设计。旗袍的立领,高耸而硬挺,紧包颈部,显得高贵而端庄;手工艺精湛,平整精巧中体现出干练来。另一方面立领的样式变化多端,不仅有高低之分,还按角度分为倾斜式和圆筒式,领角也有圆有方,两截领片或分或合,或大或小,花样繁多,形成丰富多元的造型。(如图

(图 3-2 立领元素)

旗袍的立领高耸及耳,细究起来,大抵还有一个强制保持女性体态端庄秀挺的仪容美的问题在内。领子高了,而且是高耸及耳的立领,这使得在某一时期,旗袍是充分地强调或曰突出了这一功能的。另外与同样具有强制性的保持女性人体美的端庄秀挺这一作用的高跟鞋或有类似之处。高跟鞋较之于旗人妇女的“花盆底”,由于跟高而前掌低,更能起到女性挺胸收腹的强制作用。倘若细究,后者高跟鞋的上述作用是强于前者即立领的,这大抵也是后来“高领”逐渐嬗变为

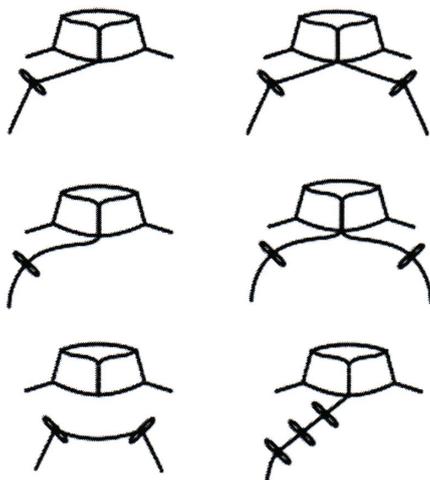
“低领”的一个内在原因罢。同时，这也揭开了在一般的情况下，旗袍必须与高跟鞋搭配的原因。

第三节 胸襟：灵动之美

胸襟是中国古代传统袍服衣襟的形式，清代的旗装也延续了这一特色，是旗袍中具有中国传统服饰文化的经典元素之一。

传统的满族旗装中常见的胸襟造型，多采用右斜襟和对襟两种基本造型，随着满汉文化大融合，满族的旗袍也融入汉服元素，胸襟式样慢慢变得相对比较丰富起来，有：对襟、一字襟、单襟、人字襟、斜襟、大捻襟等，并且在旗装胸襟处配有装饰性很强的盘扣，这些满汉胸襟元素都被旗袍设计所传承。旗袍的胸襟设计建立在旗装衣襟造型的基础上，沿用了旗装衣襟的造型元素，并不断地创新发展出了有双襟、直襟、曲襟、琵琶襟、中长襟、如意襟、大圆襟、双圆襟等^①，这其中要数方襟、如意襟、琵琶襟最

具有中国传统的衣襟风格，方襟旗袍的衣襟方中带圆，传承了中国传统中庸的文化思想，蕴意着天圆地方的理念，既含蓄内敛，又富于变化。20世纪30年代后期的许多电影女明星都十分偏爱方襟旗袍的穿着；琵琶襟旗袍的胸襟造型传承了传统满族旗装中马甲的琵琶的造型，线条犹如琵琶造型，灵动而富有韵律；如意襟是最富有中国传统韵味的胸襟形式，

(图 3-3 胸襟元素)

满族旗装也曾在云肩上多采用如意造型，把如意图案通过镶滚或刺绣的方式直接点缀在旗袍上，后来旗袍在对如意襟传承的过程中将立领和如意造型相结合应用，省去旗装云肩而沿用了如意的造型，将如意图案直接装饰在立领下方，前胸到肩头的位置，或者顺着胸襟做造型的处理，线条精美之余寓意吉祥如意。（如

^①高明君. 旗袍设计传承满族旗装元素的研究[D]. 东北师范大学, 2010

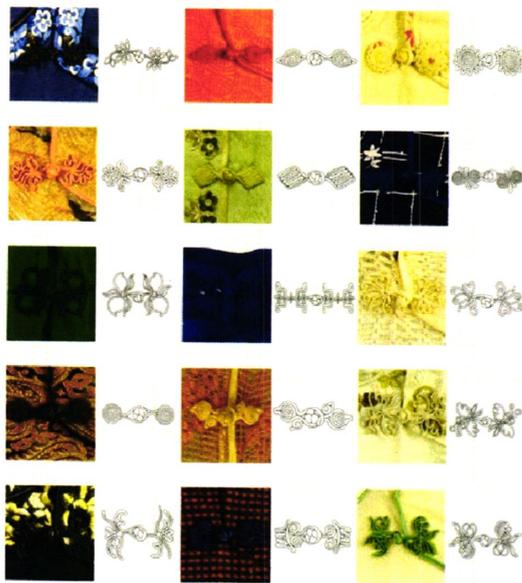
图 3-3 所示)

旗袍胸襟的设计张弛有序,不类似于西式服装大多是的一条直的折线,而是方圆并用,曲直交错至于旗袍左右,有时又与立领相结合,如同旗袍的廓形一般曲线玲珑、灵动自然。

第四节 盘扣: 点睛之美

盘扣,也称为盘纽,真正使用到人类服饰上,是源自于唐朝开始的。当时人们有把手工盘花作为饰品,挂在身上。久而久之演绎成最初的盘扣模式^①。而到明朝的时候才真正作为扣子使用在衣服上。后来,由于满族是马背上的民族,需要衣着紧身才利于骑射,就把扣子使用在外衣上。自清军入关,而融入到了旗袍里。

旗袍的精美、简洁、典雅品格,留给人们的印象十分深刻。除了妖娆的曲线、高耸的领型、灵动的胸襟之外,那点睛之笔的盘扣,是极富中国传统民族工艺特色的元素。其独到之处,是以布做扣,源于手工绳结技艺,是古老的“中国结”的一种,逐渐在“量”和“质”上有了丰富的发展。“盘扣”属中国结中的“纽扣结”,是旗袍上衣衣襟之间的搭扣。

(图 3-4 盘扣元素)

它凝结了先民们的智慧结晶

和传统手工艺的传承。盘扣便是利用中国结的手工艺编制手段,以自然生态为素材,以动、植物为摹本,做成各种花样,成为盘花。后期逐渐又吸收了传统各学派的主流思想形式,甚至注入了佛教思想和其他封建迷信寓意素材。近代,民间将“结”取其谐音“吉”,象征吉祥,寄托情思,或直接将其制成文字形态取其

^①常颖慧 《浅析盘扣在现代旗袍设计中韵致情趣》江西服装学院 艺术科技选录

吉祥韵意，如“囍”字扣、“寿”字扣、“福”字扣。这些“结”既具备扣子搭合的基本功能又具有吉祥韵意，虽然编法看似简单，其实不然，不仅品种繁多而且技法独特。盘扣大致分直扣和盘花扣两大类，两者的区别是尾部的造型不同。直扣是直接将布制成细条，经过几次穿插、折叠做成盘型的扣子状，尾部呈直线型。盘花扣则除了基础的穿插做完成的直扣以外，还在尾部用布条做出各种形状从而起到装饰美观的作用。按种类有蓓蕾盘扣、缠丝盘扣、镂花盘扣。按纹样分则有很多，有制成动物形的，如蝴蝶扣、凤凰扣、鸳鸯扣；有花卉形态制成的：兰花扣、菊花扣、梅花扣、桃花扣；有制成果子形的，如桃子扣、石榴扣、葫芦扣、佛手扣等。还有一种琵琶扣，它是把头 and 尾都做成等比圆形的盘扣。无论直扣还是盘花扣，都是衣扣，都是由“扣”和“撑”成对组合的。在旗袍扣位的小小面积上，进行精工再造，这是中国人的智慧结晶，也是中华民族传统工艺的精华。以画龙点睛之笔出现在旗袍上，更以巧夺天工之笔出现在现代礼服设计上。才具有中国味。（如图 3-4 所示）

第五节 刺绣：韵意之美

刺绣图案寓意表	
龙、凤	权利等级
牡丹、芙蓉	富贵呈祥
狮、虎、麒麟	威仪
龟、鹤、松柏	长寿
梅、兰、竹、菊	高风亮节
鸳鸯、蝴蝶	爱情美景
石榴、葡萄、花生	多子多福

（表 3-1 刺绣元素）

刺绣作为中国传统文化遗产的一个重要组成部分，存在于一定的文化思维中，并融传统、文化、民俗及技法于一体。千百年来，它在特定的环境中一直延续和发展着。近 20 年，由于人们受西方服饰文化的影响，人们着迷于洋装、新

潮、流行的打扮，摒弃了自认为“土气”的传统服饰及手工刺绣。当我们被身边日益膨胀的物质所充斥诱惑的时候，蓦然回首才发觉我们落失了许多，我们应需要与物质生活相匹配的精神生活，恰巧而来的复古风潮恰时地慰藉了我们饥渴空虚的心灵。传统刺绣的复苏恰巧的抒发了我们怀古念旧的情绪和对往昔美好生活的眷恋，出于对传统工艺的热衷，对传统文化的喜好，渴望回归人文的精神，许多时尚人士又穿回了中式服装，并以纯手工绣花的精致装饰作为夸耀。

众所周知，传统的旗袍元素以刺绣为之典范。刺绣元素作为旗袍的一个大亮点，是旗袍元素中最为直观、最易辨认、最能体现民族特色的元素。刺绣中蕴含韵味，体现了中华民族独具匠心的设计理念和心灵手巧的民族工艺。清代旗袍的刺绣图案曾达到登峰造极、无以复始的程度。民国时代虽然有些淡化，但优雅的刺绣纹样，也成了划分旗袍档次的条件之一。刺绣的纹样大都是传统的吉祥纹样和水墨花卉。乾嘉盛世，整个社会都崇尚繁褥之风。朝廷鼓励百姓歌功颂德，以粉饰太平。于是刮起一股利用各种刺绣图案来表示吉祥祝福之意的风潮。它们在装饰之余，又隐含着丰富的寓意，借以表达人们的不同身份与语言抒发。譬如最常见的以龙喻皇帝以凤凰喻皇后、以松树仙鹤比喻长寿，以梅、兰、菊、竹比喻高风峻节、君子之道。以芙蓉、牡丹比喻富贵呈祥，以喜鹊蹬枝比喻喜上眉梢、春光美景，以鸳鸯、蝴蝶和并蒂莲花比喻夫妻和谐恩爱，以石榴、葡萄和花生比喻子孙满堂等等，以上这些是直接动植物比拟的。还有一种是用字的谐音来表祝福之意的，如用佛手寓意福寿、宝瓶寓意平安，用葫芦寓意福禄、用荷、盒玉表和合如意等等。红色的旗袍以金线绣之，给人以富丽高雅的感觉；黑色旗袍绣上金色纹样，给人以尊荣高贵的气质；白色的旗袍绣上蓝、粉色的花鸟，静谧中透着灵动、婉约。绣制的针法更是及其精巧、变幻莫测，平绣、湘绣、挑绣、苏绣、补绣、盘绣等多种绣法，集各种绣法之所长，尽展其独特的魅力，令人目不暇接^①。刺绣的铺置也极富有创意，袍身主体的绣纹极富挑战性，直观、跳跃具有一种号召力，又象是一种身份的象征。平衡对称绣、不对称绣、袖摆呼应绣、单侧绣、双侧绣等各式各样、百花争放。刺绣带给人的是细腻的情感，生动的语音，它能让我们在观赏愉悦的同时，也能细细品味中国女性的儒雅、温婉、善良和贤良。旗袍元素中刺绣的应用，是最为突出、明显的具有中国传统文化工艺特

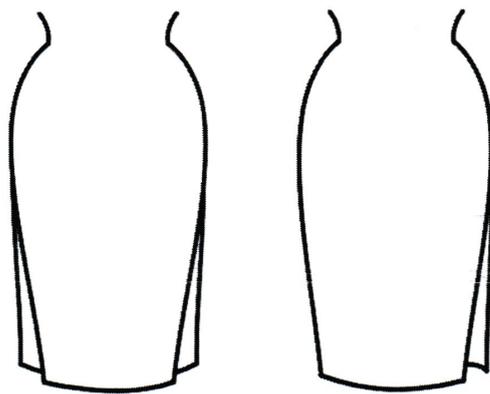
^① 旗袍传统刺绣工艺的时尚发展历史. 中国旗袍网 [DB/OL]

色的元素。(如表 3-1 所示)

在借鉴旗袍刺绣图案时,现代的设计师往往提取少量的刺绣元素放大使用,或将原有的图案加以简化铺成处理,提取一个基本的刺绣图案进行大小、多少、方圆、排列等手法的处理,绘制出多元化现代造型的几何图案构成,这些手法多运用在礼服的领、襟、腰、袖、摆等位置,以满足现代礼服的审美需求。现在这种具有旗袍刺绣元素的现代礼服,尤为受人爱戴,彰显其高贵的身份和优雅的气质。

第六节 开衩: 朦胧之美

旗袍是清朝满族妇女所穿用的一种服装,起初袍身两边开低衩仅到小腿,仅方便人们日常行动,穿着这样的旗袍走起路来只能作优雅的小、缓步行走状,坐着或者站着体现股自然优雅大方的气质,体现了当时封建统治下的女性只能遵从“三步不出闺房”的德行。至 20 世纪 30 年代,由于连年战争,经济萧条、物资匮乏、异地文化的传入、审美发生变化,旗袍的样式也不断变化,旗袍的长度缩短至小腿中部,也有的短至膝盖处;开衩则逐渐升高,不对称开衩、一边开叉、前后开衩等继而现之,甚至开到了臀部下方,紧逼臀线,走起路来左右摇曳、身形妖娆、玉腿若隐若现,充分地体现了旗袍的朦胧之美。

(图 3-5 开衩元素)

旗袍多有两个高大的开衩,原则功能上是为了方便行动,另一方面则主要是为了在走动中,时隐时现地表现女性修长的双腿,有朦胧之美。旗袍因为廓形线条的简洁流畅、典雅含蓄,另加 1-2 条开衩,也因其在“遮”的同时讲究“露”,遮与露动态结合而更富魅力。传统的审美观念对服饰中的袒露成分向来有些讳莫如深。而审美观念的转变,使自然之美成为社会为之普遍接受的观点。旗袍的开

衩使得传统中国女性的腿部第一次沐浴天日。一般而言，裙摆高时开衩较低，开衩高时则摆线较低。旗袍开衩的变化，同时也启迪着现代服饰设计师的设计灵感。（如图 3-5 所示）

第七节 本章小结

旗袍之所以美丽动人、高雅古典，是由于其具备多种不同的经典元素，有效地总结旗袍元素及其蕴含的美感，无疑对于更加深刻理解旗袍的内涵和更加巧妙地将旗袍运用到现代礼服的设计中意义重大，本章研究旗袍元素组成成分及特征，具体论述了旗袍元素中廓形、立领、胸襟、盘扣、刺绣及开衩的概念及其体现的美感。具体包括：廓形的曲线之美，立领的端庄之美，胸襟的灵动之美，开衩的朦胧之美，盘扣的点睛之美，刺绣的韵意之美等，这些均为旗袍元素在现在礼服设计中的运用提供重要依据。

第四章 旗袍元素在现代礼服设计中的成功案例分析

每个国家的服饰都有自身独特之处，旗袍作为中国传统服饰同样具有自身特色，它可以将东方女性端庄典雅、温婉柔媚的独特气质体现得淋漓尽致。其独特魅力来自它包含了深厚的中华民族文化底蕴。随着经济、文化全球化趋势，我国人民也越显讲究流行化、时尚化，特别是在服装中尤为体现。大多中国女性在结婚典礼的时候多会选择西式的白色婚纱或西式的礼服。正式的宴会中也会选择优美的晚礼服等。旗袍则日渐隐退，没有了昔日的繁华，通常只能在影视作品、迎宾小姐身上才能见到让人流连忘返的经典旗袍的身影。

20 世纪末，出现了一股复古风潮和民族时尚化的流行趋势，具有中国民族文化特色的礼服被大众所寄望。继而那拥有旗袍简约的造型、优美的线条和精制的工艺的礼服被推崇而出。旗袍元素在礼服中的运用不仅表现中国女性高贵，典雅，含蓄的内在美，又不失展示出适应现今社会个性张扬的时尚美感。因此，很多具有旗袍元素的现代礼服被全世界的女性所追捧和喜爱，也出现了一些受人瞩目的优秀作品。既打造出符合现代时尚国际化的流行礼服，又把旗袍的特色、元素、精髓保留，打造出新的旗袍礼服之路。

本章在分析现代礼服设计中旗袍元素的具体渴求基础上，主要研究旗袍元素在现代礼服设计中的成功案例，包括国际礼仪社交圈、时尚演艺界、百姓旗袍作坊等的运用。

第一节 旗袍元素在现代礼服设计运用的渴求

也许是潮流与时尚如昙花凋谢般稍纵即逝，难以向往。也许是 T 恤、牛仔、西装革履过于长久的日子让我们丧失品位与格调。也许对于没有文化的日子乏味了，对于过往的红木家具、青砖瓷窑、典藏书籍开始追逐了……。传统文化的苞子悄然开发，我们开始追逐于享受着文化带来的物质和精神价值，享受着文化乌托邦的生活之趣。

传统与现代，如此遥远又如此紧密。遥远使它们产生了距离的美感，正因为距离产生美感，我们才有了对传统的渴望，传统沉积着历史的痕迹，见证着岁月

的桑田，是永恒的坚持与穿梭的时光的宝藏；现代充满着易变的因子，跳动的脉搏，是转瞬即逝的火花，绚烂美丽而又似过眼云烟。传统是现代的宝库与资源，现代是传统的方向与趋势，而现代的设计师借此又将它们精密融合，影响着我们今天时装。尤其是从世纪之交的 20 世纪 90 年代末至今，本人经研究发现没有一个时期，中国的传统服饰及其文化能对现代服饰产生如此深远的影响。如今，旗袍与礼服前所未有的精密交融、激情碰撞在了一起。无论是在各个领域都有它们激情碰撞着的火花表达着我们对旗袍元素回归的渴求与发展旗袍元素在现代礼服设计中运用的趋势。

第二节 成功案例分析

基于那股复古风潮和民族时尚化的流行趋势，现代服装设计大师对旗袍的曲线之美、端庄之美、灵动之美、朦胧之美、点睛之美、韵味之美等趋之若鹜，并绞尽脑汁，将旗袍元素有效地运用到现代礼服的设计中去，涌现了数不尽的成功案例，充分体现了现代人的善于创新、善于发掘的思维能力。

一、旗袍元素在现代礼服设计中的运用——国际礼仪社交圈

中国旗袍是中华民族思想、文化、哲学和审美意识的综合体现，是绵延不断地吸收不同时期、不同地域的服饰文化营养精髓的产物。旗袍在整体上不仅体现了一种内敛含蓄之美，同时也融入了一股自然和谐之美，给人以美的艺术享受。这一特性反映了中华民族的传统名族特色和蕴育着丰厚的文化底蕴。

开国以来，旗袍已经成为我国领导接见会面各国的国宾服装，也是我国派驻各国的女性官员和使馆官员夫人人们的首选服装。每逢庆典、重大节庆、接见赴宴时，优雅的旗袍总是“座上客”。近年来，国家宴会、竞赛选美风起云涌，旗袍这个具有中国传统名族文化风采的国粹，在花团锦簇的时装之中脱颖而出、出类拔萃，具有一种独特的东方神秘魅力。2008 北京奥运会上礼仪小姐的礼服就尤为突出，从设计、选料、打板到制作总计一百多道工序，同时把中国传统旗袍元素和工艺运用到了奥运颁奖礼服上，包括优美的廓形、精美的刺绣，精制的盘扣等，又注入了现代礼服设计的创新血液，赋予了新的活力，向世人展现着新的东方之美，向世界人们形象地宣传了旗袍的过去、现在和未来，获取了高度的赞扬。

在 2008 年奥运颁奖礼服设计都是对传统旗袍元素的创新结合，设计者们将旗

袍元素和西式礼服融合设计展现出中国女性的风韵。其中，“青花瓷”系列设计灵感取自世界闻名的中国青花瓷器，用中国传统刺绣形象逼真地再现了青花瓷的晕染效果。保留了旗袍中立领和双曲襟的元素，洁白的面料与青蓝色的包边对比，结合西式礼服的鱼尾裙的廓形设计，加强腰身分割设计，可谓是“上中下西”的结合，使其富有层次感和造型感，更好的凸显了中国女性柔美曲线与高贵典雅；“宝蓝”系列礼服，将传统的旗袍刺绣工艺制作在了礼服的腰封上，改变了传统旗袍上下一体的廓形，腰封突出了腰线，使礼服更具有层次感，腰封图案选用最具中国传统吉祥文化底蕴和审美意趣的吉祥纹样：江山海牙纹、牡丹花纹、经典云纹等，凸显了鲜明的中国民族特色风格，旗袍的立领元素配以西式的裹胸设计尽现中国女性的落落大方，又不失端庄的高贵气质，使其“美而不淫”^①、“露而不雅”很好地解决了“遮盖”与“袒露”这一对立统一的矛盾；“粉红”系列以传统刺绣工艺制作的宝瓶花图案腰饰，完美的分割出人体黄金比例，颈部则保留了旗袍立领元素此外将旗袍衣襟元素中一字襟的形式保留，将其敞开做绣边包边工艺的处理，配合西式礼服的无袖设计，露出肩膀，杜甫的“香雾云姜湿，清辉玉臂寒”^②就很好的阐述了“袒露而不失正雅”的典则；“国槐绿”系列礼服运用了旗袍常用的丝缎面料，配以绿色的染织寓意蓬勃朝气的生命力和郁郁葱葱的美景，体现了与自然和谐发展的美好愿望及坚守绿色奥运的决心，另一方面改良了旗袍大曲襟元素从领部直至腰侧穿插于胸部中间做挖空处理，配以立体银线绣制的吉祥牡丹纹样契合柔美流动的卷曲花纹滚边在其左右，更显女性上身的婀娜多姿和妩媚优雅；“玉脂白”系列更是完全保留了旗袍廓形元素，只做了巧妙的处理，将奥运奖牌金镶玉的理念，运用在了腰部挂饰设计上，挂以彩绣的锦缎编绳和传统玉佩饰之，既是中国传统玉佩习性的完美再现又是对传统旗袍设计的锦上添花，

① 《论语·八佾》，引自 杨伯峻译注：《论语译注》，北京：中华书局，1980年版 30 页。

② 《月夜》，引自（唐）杜甫著：《杜甫全集》，香港：广智书局，1982 年版。

(图 4-1 北京奥运颁奖礼服)

与牙白色丝绸面料的质感完美搭配,更突出了中国女性温文儒雅、腼腆含蓄的特质。(如图4-1所示)

当今,旗袍元素仍然以强大的生命力存在着、流动着、前进着,不断得到现代精神的同化,不断促进新生。随着信息时代、科技时代的到来,旗袍元素将与现代礼服同呼吸、共命运,将以优良的内质和崭新的面貌融入现代礼服的设计中,融入人类享有的良性服饰之中。北京成功举办 2008 奥运会给旗袍文化的弘扬和发展工作提供了很好的平台。与此同时,随着高科技的发展,中国旗袍元素将会以更加完美的姿态展示在不同的服装中,以崭新的面貌出色地显现“旧貌换新颜”的时尚新风尚,旗袍元素将在国际礼仪社交圈的礼服设计中发挥越来越重要的作用。

二、旗袍元素在现代礼服设计中的运用——时尚演艺界

“传统与时尚”是一个经典、永恒而又美丽的命题,搁笔之时觉得意犹未尽。传统与时尚之间存在着一种微妙的关系,昨日的时尚亦是今日之传统,今日的时尚必将成为明日的传统。伴随着时间的前行,时尚与传统不断更替、交换。时尚界是满足人们审美变化渴求,创造丰富人们生活的平台。传统元素是时尚的图腾,

时尚是传统元素前行的动力。

红地毯常是时尚界人士出众搏位的平台，无论是设计师还是艺人。1994年世界著名的时尚品牌圣罗兰 YSL 曾为著名艺人巩俐出席戛纳电影节时设计了一套具有东方特色的礼服。成了时尚界中国味的典范。至此流行起了与旗袍元素为伍的现代礼服风潮。

可能是出自于外国设计师的手笔，此款旗袍礼服变得性感无比，大胆的将胸前的胸襟做成了深 V 形，露出半边酥胸，运用中国旗袍常用的锦缎面料贴身剪裁，袍身大胆的运用了龙纹刺绣，打破了中国传统文化中男子为龙女子为凤的封建常伦，这些尽管有悖于中国传统文化，但却继承了中国传统文化中美感互通的巧妙应用，保留了旗袍的立领元素，省去了盘扣的繁杂用西式蝴蝶结取而代之，简洁而不失旗袍的韵味。延续了旗袍开高衩的特点，增添了一股朦胧之美。总体可谓是中国旗袍与西式礼服的结合，无疑是服装设计师的佳作。配合简单的中式盘头，中国古典韵味十足。经过与旗袍式样的现代礼服结合是更加符合现代审美又不失中国东方典雅气质的优良途径。（如图 4-2 所示）

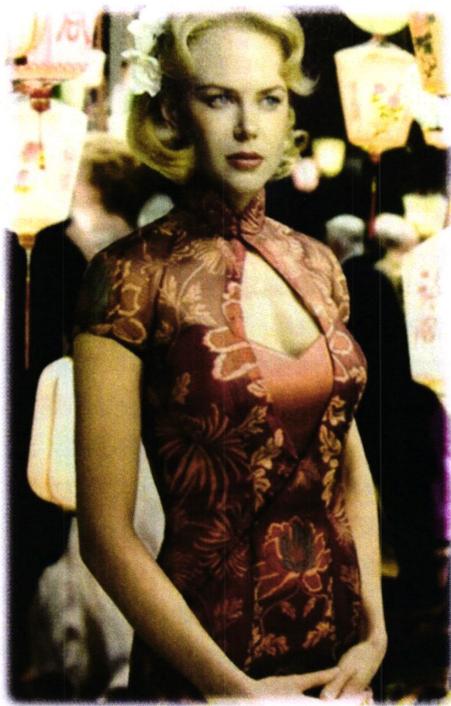
（图 4-2 YSL 为巩俐设计的旗袍元素礼服）

著名西方影星妮科尔-基德曼对于旗袍的喜欢不言而喻，更是最早将旗袍元素运用在现代礼服中并带入世界时尚演艺界的典范，早在 1990 年奥斯卡的颁奖典礼上，便以一袭粉红色的透视旗袍式样的礼服艳惊四座。此外，在影片《澳大利亚》中穿着的一件红色旗袍元素礼服更是让人过目不忘。如（图 4-3）所示，它一改旗袍的质地，用纺纱做袍身，通透无比，再加以红色的抹胸式内衬，坦露与遮羞运用的恰到好处。保留了旗袍的立领元素，将大襟扩大延申至胸线下方，做挖空处理，露出抹胸，乳沟凸显。将盘扣元素点缀于腰部的斜襟上，别有一番韵味。袍身并未采用传统刺绣纹饰，改以菊花、荷花图纹做杏色水墨染印处理，

恐于面料轻薄、细腻的关系，才不适合加以复杂的刺绣吧！其实就高大丰满的身材而言，传统的旗袍并不是十分适合，尽管妮科尔·基德曼有着一米八的个儿，可是白种人的她却有一副东方人的骨架，骨骼纤小，细腰窄肩，有着适合东方旗袍服饰的自身优势，也展现出一股别样的东方女性之美，格外引人瞩目，其服装是旗袍元素在现代礼服中运用的成功典范。

三、旗袍元素在现代礼服设计中的运用——百姓旗袍作坊

中国的传统工艺是世代相传的，经历百年以上的历史并保留了完整的工艺流程，其工艺品种和技艺具有鲜明的民族风格和地方特色。中国传统服饰工艺也有上千年的历史了，更出现了不少老字号品牌，北京城流传多年的歌谣“头顶马聚源、身穿瑞蚨祥、脚踩内联升”是对传统服饰工艺老字号的生动写照。在时装盛行的今天，瑞蚨祥作为中国传统服饰工艺老字号的首席，始终坚持着与时俱进，尤其在旗袍领域做到传承与创新相结合，将中国服饰文化发扬光大。

(图 4-3 妮科尔身着旗袍元素礼服)

北京瑞蚨祥绸布店开业于清朝光绪十九年（1893年），是享誉海内外的中华老字号，百余年来“瑞蚨祥”始终在丝绸业及手工缝制行业中处于领先地位，尤其在旗袍领域做到与时俱进，即传承旗袍深厚的文化底蕴，从选料到成衣制作遵循传统制作工艺的镶、滚、拼、盘、贴、烫等的同时，增加了手工刺绣等技艺，选料精良、剪裁得体、滚边讲究、盘扣精美。又吸收外来服饰特色，融和西方礼服形态、加入科学染织技术等。在旗袍的色彩、款式、面料、配饰等方面均具有匠心独运般的创新，具体体现如下：

一是、旗袍的色彩创新。瑞蚨祥突破传统四元色，正红、正黄、正蓝、正绿等传统旗袍颜色使用，从不同的个性出发设计不同的个性化色彩配比方案，采用白色丝绸面料来体现比较讲究生活质量而又温文儒雅的女性，同时克服白色单调的局限性，在局部镶滚红色的边或大面积镶银光亮片突出淡雅之美；或使用黄色与橘黄色搭配来体现自己独特的个性。在数码技术发展迅速的今天，使用多姿多彩的数码印花，以及渐变的色彩来体现数码信息时代的神奇和变化性。

二是、旗袍的款式创新。瑞蚨祥旗袍在款式上不断创新，不断融入时尚服饰元素，在时尚舞台上永葆青春、大放异彩，具体表现在立领、衣身、衣袖、摆衩等方面的变化。在立领上加强了领圈、垂领、荡领、翻领、立翻领等领型在旗袍上运用，突出立领的多样性；衣袖上，除了旗袍长长短短的中式平袖外，做成了花瓣袖、蝙蝠袖、荷叶袖、泡泡袖、宽袖口、蝴蝶袖、灯笼袖、水袖、两片式西装袖等袖型；在衣身上除了传统的前后省胸收腰，还加入了纵向横向的分割线，采用不同的面料进行分割，或加上时尚的腰摆，使旗袍显得更加多姿多彩。

三是、旗袍的面料创新。在面料材质上除了真丝和织锦缎，更注重对人性化的面料面布的使用。克服真丝“一坐就皱”的烦恼，同时改用棉质材料带来身体接触的舒适感。在面料图案上突破传统的吉祥图案，改用清新的单一的几何图案铺置的素色面料，显示年轻女孩的活泼俏皮，也可增加以横竖相间的格子或者单向条纹来展现气质美；或以形态复杂、色彩丰富的大图案展现贵妇气质。特别是出现了数码印花，可以专门为订制旗袍而印制独特的布料，图案更加清晰美观，可以满足设计师的独特图案的设计需求。同时加强了功能性面料的应用：一些抗菌除臭的面料、环保型面料、防紫外线的面料都得到应用，大大提高了旗袍的使用价值和附加值。在面料搭配上突破颜色的单一，加强面料混搭效果，针织面料与棉质面料的混搭、棉与麻的混搭、锦缎与呢绒的混搭、丝绸与皮革面料的混搭等，使旗袍焕发新的光彩。

四是、旗袍的配饰创新。在扣子突破传统的用布条盘制而成的盘扣，比如菊花扣、蝴蝶扣、琵琶扣、寿字扣和一字扣，改采用新型工艺龙骨填充而成的填充盘扣，视觉效果更立体；除此之外宝石、松石、贝壳、木扣、水晶、琉璃等搭配组成的扣子也逐渐纳入使用，给旗袍的外观创造了新的亮点。在旗袍与配饰创新上：珍珠项链、金项链、玉镯是旗袍的保守伴侣，此外耳饰上搭配有悬垂感的，

珍珠、钻石、红宝石和金饰都可以,另外可以在以下几方面考虑它的创新:材质的创新,色彩搭配的创新。除了传统的金银珠宝,也可以考虑功能性纤维、再生性的材料和环保性材料等作为装饰物,也可以充分利用现代时尚的手拿式晚宴包包作为配饰。

湖南卫视的天天向上栏目是是一个家喻户晓脱口秀节目,其中就曾有一期做过关于百年老字号瑞蚨祥的专栏。节目中有两件旗袍礼服令我映像深刻,不失为瑞蚨祥在旗袍元素在现代礼服设计中的运用所作出的成功举措。

如(图4-4)所示:两件都是中式面料西做,右边的礼服保留了旗袍上半身的廓形,收腰省胸,运用西式礼服的A字裙摆相结合,裙身配以双鱼纹样的刺绣缂花,寓意富贵有余,再配以西式礼服的剪裁,省去肩部背部,露出肩膀和背部,增添了女性的性感与妩媚。领部则延续了旗袍中的低立领设计,结合琵琶襟,做镂空处理,领边与襟边一体成型,线条灵动流畅,再以蝴蝶盘扣点缀上;左边的礼服则完全以西式礼服廓形为主体,抹胸、A字裙摆。但是在裙身的正面胸线、腰线、股线位置配上三对精美的盘扣,形似菊花,寓意吉祥如意,装饰韵味极强。

(图4-4 瑞蚨祥设计的旗袍元素礼服)

瑞蚨祥旗袍在国际服装市场上稳定的享有一席之地,能够真正体现中国服饰文化特色,真正意义上在创新中实现了旗袍的伟大复兴。瑞蚨祥在设计理念上创新,把现代礼服的时尚元素融入到旗袍的一系列设计中去。这一系列的设计包括面料设计、款式设计、结构设计、工艺设计和营销设计。结合时代的瞬息万变,与时俱进,在设计不断创新的基础上加速产业化的脚步,让中国旗袍在世界服装界大放异彩!

第三节 本章小结

旗袍是中国东方女性服装的经典，是可以将东方女性端庄典雅、温婉柔媚的独特气质体现得淋漓尽致的服装体系之一。以旗袍元素设计现代礼服，必然能涌现多个美轮美奂的作品，本章在分析现代礼服设计中旗袍元素被具体渴求基础上，系统地研究了旗袍元素在国际礼仪社交圈、时尚演艺界、百姓旗袍作坊等领域现代礼服设计中的成功案例，并对这些成功案例中包含的具体设计方法、创新内容进行阐述与总结，本章的研究具有一定的借鉴意义，能指导现代服装设计大师更好地利用旗袍元素设计出更佳现代礼服。

第五章 旗袍元素在现代礼服设计中的运用技巧研究

旗袍和礼服的共通点都是为了突出女性的自然体态美，并表现出高贵典雅、优雅美丽的风格。一个是中国的传统服饰的经典，另一个则源于西方。旗袍与西方礼服相比，旗袍的造型和气势还是略逊一筹，能否将旗袍的内在韵味与西方礼服的多元化造诣相互融合，塑造出独特的高贵典雅的、凸显东方女性特色的且具有东方风韵的现代礼服。怎样将旗袍元素运用在现代礼服设计中中进行中西合璧、相辅相融呢？首先，理念上遵循中庸之道，在将旗袍元素在现代礼服设计中运用技巧上做到“不偏不倚，折中调和的处理态度”：传承与改良合一、理论基础与实践创新合一、理性与感性合一、学习与借鉴合一、功能与设计合一、内与外合一等等。此外，笔者在翻阅大量文献、分析大量成功案例的基础上，通过对旗袍元素进行全方面的了解与认识和以上成功的优秀案列进行剖析，总结了和归纳出通过旗袍的廓形、领襟、工艺、面料等几个方面进行设计应用技巧，对旗袍礼服的设计有一定的指导意义。

第一节 旗袍廓形元素在现代礼服设计中的运用技巧

旗袍廓形多为省胸收腰的一体成型、胸腰臀部呈现S造型，三围曲线差明显，臀围以下为H造型、直筒型居多，款式只在长短、肥瘦上变化。胸、腰、臀部较为合体，一般在净体尺寸上加放松4~5cm，以根据人体自身的胸部腰部和臀部距离的差值来体现旗袍的廓形，这样的廓型略显含蓄保守，变化较少，且对人体自身的身材条件有一定的局限性，不太适合身材过于肥胖的女性，依照现代服装的审美观，造型上缺乏一定的空间立体感和不利于服装对于修饰和增强人体视觉审美的作用。现代礼服设计不仅符合女性人体曲线审美，更加强了服装的塑形美感。一定程度上起到了修饰和塑造人体曲线美的作用。因此，必须巧妙的利用旗袍廓形元素，加大创新力及发散思维，设计出更佳的旗袍礼服。

笔者经过大量研究发现，可利用旗袍廓形元素的优化设计改造现代礼服，将取得很好的设计效果，具体方法是：

- 1、将旗袍单一的款式进行改变与礼服多元化的廓形设计相结合，比如：以X

型、A廓型、I型廓型为基础相结合可达到追求层次感、立体感、修饰感的效果。

2、将旗袍的上半身做多元化造型处理，添加或省却上半身廓形元素，呈抹胸式、蝴蝶领、吊带式、不对称式等等，配合除旗袍那长长短短的中式平袖外，做成花瓣袖、蝙蝠袖、荷叶袖、泡泡袖、宽袖口、蝴蝶袖、灯笼袖、水袖、两片式西装袖等袖型，或加以西式服装的垫肩设计，使旗袍显得更加多姿多彩，呈现出别样的造型风格。

3、借助礼服设计理念，突破旗袍在腰线以下的造型，增加下摆的长度和宽度，强调下身的体积感和层次感，改用鱼尾裙、百褶裙（图5-1）、喇叭裙、包身裙等，突出女性臀部和腿部的曲线美，更加展现出女性的端庄与高雅。或在旗袍的摆部加入了体积较大的裙撑，辅助加大、加长旗袍的底摆设计，可达到稳定性与立体性效果。

4、鉴于旗袍原为上下为连体的设计，腰身只是靠单纯的收腰和省胸来得到的，如果想要得到更好的突出胸、腰部造型，可以加强省道的变化，加入公主线等分割线来达到突出女性曲线美的效果。或将旗袍的腰线微微上提，可加强三围差量的视觉效果和视觉上起到调节女性黄金比例的效果。

5、改变裙摆造型，常在裙身腰节处增加横向的分割，将裙身结构上下分开设计裁剪，结合立体剪裁手法和加入不同线条的分割设计，直线、曲线、不规则几何等来加强服装下半身的造型感和层次感。

(图 5-1 旗袍廓形元素设计运用)

第二节 旗袍领襟元素在现代礼服设计中的运用技巧

旗袍立领和胸襟造型是旗袍的经典代表元素，也是中国传统封建思想的产物。与西式礼服袒胸露背的抹胸设计相比较，旗袍胸线向上的部位略显封闭憋闷，然而旗袍的立领代表中式服装的严谨，怎样在保留立领和衣襟的设计的基础上找

到突破口,又不显得过于成旧呢?这是利用旗袍领襟元素合理设计现代礼服必须解决的问题,笔者主要采用以下设计思路提高了旗袍领襟元素在现代礼服设计中的运用技巧。

旗袍的襟式变化比较多,传统的有大襟、一字襟、琵琶襟、双曲襟、如意襟等。现在比较普遍的款式仍旧保留着右偏襟的设计。如礼服设计采用襟式结构,设计时只做形式上的保留,作为胸前款式分割线来处理,配合旗袍的立领元素将胸襟挖空或做各种形状的镂空造型设计,呈现水滴形、扇形、菱形等露出半边胸部来。或将旗袍的襟式只做形式上保留加以滚边刺绣和精美盘扣,延伸或增加数量应用于腰身、侧身、摆部等起到装饰的作用而不具备衣襟的功能性。视觉上凸显了现代礼服设计中独特而精美的旗袍元素,是旗袍领襟元素运用中最为典型和直观的表现方式。如保留胸襟元素只做立领处理,可省去肩部,去掉背部露出香肩、白背等设计,加大了胸前的通透感、锁骨的性感和颈部的修长感,但此时胸襟不可过大过

(图 5-2 旗袍领襟元素设计运用)

放,以免喧宾夺主且过于繁杂。还可只将立领的领圈保留,采用无肩部设计,衣身与立领领圈很少相连,更加能体现女性肩部的骨感美(图5-2)。亦可结合当下流行的垫肩处理手法,加强肩部或袖子的立体造型,增加时尚元素等,可以让更多的时尚现代女性所喜爱。因此,有效地利用这些设计技巧,能提高旗袍领襟元素的应用范围,使旗袍领襟元素更能符合现代人的审美规范。

第三节 旗袍工艺元素在现代礼服设计中的运用技巧

刺绣和盘扣都是中国传统的民族手工艺,是一种存在于一定的文化思维中,

融传统、文化、民俗及技法于一体的工艺艺术。是人们对于自然生态、吉祥韵味的一种用手工技艺来诠释的一种方式，是旗袍中不可缺少的必要元素。旗袍保留的盘扣、镶嵌、刺绣等工艺等特征，这是中华服饰文化的精髓。笔者认为，这些元素应有所保留，但又不能照搬全用，应该根据礼服的款式的需求有所增减或加以变化创新，但传统的文化精髓一定要有所保留。将旗袍工艺元素的特征进行省略或者增加，重组并用或结合西方礼服元素来突出一两种特征，加强设计中心思想，突出精华特征亦可。

一些传统寓意的纹样刺绣就可以改用立体刺绣手法或配以新型的具有特色肌理的面料进行再造加工，也可以加入镶嵌、重叠、拼接等新刺绣技法，简约而不简单。在礼服设计上必须根据着装者出席的场需求而进行变化调整，因此传统工艺元素刺绣增减与铺置需结合设计风格与功能的变化而变化。例如，在借鉴大量西式礼服造型的同时，保留旗袍上传统的刺绣工艺，可以直接运用传统的吉祥纹样和刺绣工艺起到画龙点睛的作用。只在滚边上、衣襟、腰身或是裙摆上等加以呼应和搭配，更是可以应用到礼

服的各个角落：腰身：大胆华丽，滚边：低调奢华，下摆：高贵典雅，胸线：优美性感。但不建议宽大蓬松的礼服造型旗袍配以全身刺绣，不然会显得太过夸张与繁缛了。旗袍的盘扣则可以抛弃其功能，只作形式上保留，将其放大做成纹饰点缀于胸部腰部，或将盘扣简化有序排列镶于腰封，袖口裙摆等处，以增加礼服的丰富立体感和设计美感。相反如果将旗袍的廓形保留，也可配合异域的工艺手法：流苏、暗扣、

(图 5-3 旗袍工艺元素设计运用)

金属、蝴蝶结、珠石、拉链等进行装饰点缀。也可展现别样的风格(如图5-3)。

近年来，随着信息自动化、材料新型化和精密机械制造及加工等相关技术的发展，数字喷墨印花技术越来越受到人们的青睐。成本低、产量快、利润高更是

商人们对其所钟意的。具有传统的手工艺刺绣服装则越来越稀少了，自然具有旗袍刺绣的现代礼服则成了身份的象征，显露的高贵的气息。当然，旗袍工艺元素越来越借鉴于现代的高科技技术，可以融合现代计算机设计技术，采用自动加工的方式，设计出优质、美丽的刺绣、盘扣等旗袍元素，以代替原来的手工作坊方式，这更能推动旗袍工艺元素加工业的进步。

此外，可加以旗袍的配饰创新。在扣子突破传统的用布条盘制而成的盘扣，改采用新型工艺龙骨填充而成的填充盘扣，视觉效果更立体；或以宝石、松石、贝壳、木扣、水晶、琉璃等搭配组成的扣子也逐渐纳入使用，给旗袍的外观创造了新的亮点；或除旗袍本身之外加以珍珠项链、金项链、玉镯等珠宝配饰，此外耳饰上搭配有悬垂感的，珍珠、钻石、红宝石和金饰都可以，另外可以在以下几方面考虑它的创新：材质的创新，色彩搭配的创新。除了传统的金银珠宝，也可以考虑功能性纤维、再生性的材料和环保性材料等作为装饰物，也可以充分利用现代时尚的手拿式晚宴包包作为配饰。

第四节 旗袍面料元素在现代礼服设计中的运用技巧

旗袍面料既可以作成端庄优雅的日常礼服，又可作成华丽高贵的晚装礼服，亦可做成结婚喜宴的正装礼服，能适应不同人群、不同场合、不同季节的穿着需要。旗袍传统的面料多采用丝绸、锦缎和丝绒等传统花色图案的面料，这样的面料很漂亮但适合简洁轻便款式。锦缎是丝绸中最为精致华丽的纬三重纹丝织物，花纹更精致，色彩更绚丽，质地较紧密厚实，表面平整光泽，是我国丝绸中较昂贵的品种。但不适合于炎热的夏季穿着，透气性、舒爽性低。丝绸则质地柔软、光滑、富有弹性，制作出的旗袍轻盈飘逸、合身适体、舒适健康因此广受现代女性青睐，但是容易起褶皱，且成本高昂。笔者针对旗袍面料元素的优劣性、与时装面料的搭配，提出了如下见解：

1). 在现代礼服设计中面料的选择是最为重要的，是服装整体风格的基石，成败的关键，要尽量选着高贵典雅的纹样和颜色，将礼服设计与旗袍的风格溶为一体，将其作为服装的基础设计中心点，起到烘云托月的作用。再配以钻石、珠片、蝴蝶结、绸带、玉石等装饰材料，更突出了礼服的高贵、典雅气息。

2). 如果旗袍的廓形已经做了礼服立体塑造的处理, 面料就要尽量选用素色、图案低调的丝绸面料, 这样柔韧性高, 质地也会显得轻薄; 避免选用传统的锦缎、丝绒等, 过于厚重紧实且不适合做复杂的造型处理, 也可选用一些羽纱、蕾丝、雪纺等时装面料, 将雪纺和羽纱添置在摆尾, 镂空处等, 配以百褶裙、开衩长裙、蝴蝶袖、灯笼袖等增加垂质感与飘逸感, 蕾丝则可全身运用亦可局部运用, 做裙身、做袖子、

(图 5-4 旗袍面料元素设计运用)

做领襟、做裙摆等都不失为增加女性性感美、神秘美的百搭面料(如图5-4)。此外在面料搭配上要突破创新增强面料混搭效果, 棉与毛的混搭, 针织面料与梭织面料的混搭、丝绸与皮革面料的混搭、无纺材料与针织面料的混搭等, 使现代旗袍礼服焕发新的光彩。

3). 现代礼服面料的选择应充分考虑着装者出席的场合、所处季节等。对于正式且重要的场合, 应选择质地较好、价格昂贵的旗袍常用面料, 辅助面料及时尚面料不宜过多, 整体要素雅简洁; 在冬季, 现代礼服的设计应在旗袍锦缎和丝绒面料的基础上结合羊呢绒、羽绒、动物皮毛、等时装面料。在夏季, 旗袍礼服应选择通风透气与吸汗性比如: 蚕丝、棉纱、棉麻等材质作为旗袍礼服面料, 旗袍的面料要体现较好的品质及质地。

4). 现代礼服在面料图案设计上除了运用传统旗袍面料的吉祥图案与旗袍廓形相结合的处理部分以外, 可在创新礼服造型的结构同时, 以横竖相间的格子纹样或者单向条纹的面料来展现别样气质美; 也可以清新的单一的几何图案铺置的素色面料, 比如: 稀稀疏疏的圆点图案、大大小小的圆圈图案等等, 显示年轻女孩的活泼俏皮; 或以形态复杂、色彩丰富的大图案展现贵妇气质。

第五节 本章小结

如何注重应用技巧,合理地将旗袍元素运用到礼服的设计中去,这是本文重点解决的问题,本章主要试图解决这一问题,笔者通过大量文献的阅读、大量实例的分析,研究了旗袍元素在现代礼服设计中的运用技巧,创新性地提出了旗袍的廓形、领襟、工艺、面料等几个方面进行设计运用技巧,详细地论述了各种旗袍元素的运用方法,论述了旗袍元素运用后的显著效果,本章的研究具有一定的借鉴意义,能在一定程度上指导设计学者们更好地利用旗袍元素设计出更佳现代礼服。

随着信息、科技技术的不断革新,旗袍也会融入到社会发展的潮流之中,并以崭新的面貌融入永不停歇地进步着的社会,融入人类享有的现代礼服之中。在未来的21世纪,中国旗袍必将会以更加艳丽的姿态屹立在服坛的巅峰。然而,在新时代不仅仅要延续它独特的魅力,还应与国际时尚接轨,与时俱进。抓住它与现代礼服的切合点,让更多的现代女性和时尚界为之青睐和膜拜。运用旗袍元素的精髓,结合一些新时尚的理念和礼服设计的创新手法,打造新的符合现代审美风格的现代旗袍礼服,将中国旗袍文化发扬光大。

结 语

民族的就是世界的，每个国家或地域的传统特色都经历过几百或是上千年的文化历史的洗礼和沉淀，留给人们的都是一种经典。旗袍作为一种中国传统的服饰，是中国传统袍式服装经过上千年的变化和演变所成，是在中国女性推崇的服饰，能充分地体现东方女性优美的身姿和流畅的线条，经久不衰的款式释放东方神韵。是最具中国传统特色、最具民族代表性和最能表现东方女性美的经典服饰。享有“东方奇葩”、“服装之最”、“Chinese Dress”等诸多美誉。是永远的东方明珠。中国旗袍，它存在的意义，已经不仅仅是一种“服饰”，而是一种文化、一种符号、一种象征、一种图腾、一种标志和一种骄傲。中国人民拥有它，亚洲人民熟悉它，世界人民青睐它。它有着辉煌的历史，有着享誉的地位。

旗袍的永久魅力在于它的独特个性与神韵和西式礼服的审美观有共通性，使它的美昭著不衰。在当下西式礼服成为全世界女性追捧的一种时尚服饰之时，我们更要设计出符合社会发展的现代旗袍礼服，既要保留传统的旗袍服饰文化特色，又要将旗袍的经典元素与西式礼服之间找到切合点，进而可以根据中国女性的审美追求，对传统旗袍的元素、材料、工艺手法增减重组，与现代时尚设计接轨，或将整体廓形加以变化，打破传统旗袍相对稳定的固有组成形式，为中国女性乃至全世界女性打造新的现代礼服式样。目前时尚与流行是现代人追逐的热点，只有为现代的服饰注入传统文化、名族特色才能丰富其内涵，提高品位。同样，旗袍元素运用在现代礼服设计中亦能更好地延续和创新。旗袍虽然已难以重现鼎盛时期的局面，但毋庸置疑，其鲜明的民族特色，已使旗袍的美具有了一种永恒的意义。旗袍从传统走向现代，在不同时代特征中完成了从量到质的升华，同时也寄托着民族的一种美好的思乡情意，现代礼服在关注于旗袍元素的同时也包含着这些服饰之外的情感蕴育，彰显一种民族精神的再现。在欣赏研究旗袍元素在现代礼服设计中的成功案列的同时消化把握住这种民族精神后，分析其蕴涵的传统名族文化思想，总结出旗袍元素与现代礼服的交融点、碰撞点、应用点。

本文通过认识旗袍的形成与发展和通过对清代传统旗袍与近代改良的旗袍

相比较,得出旗袍在长期的嬗变中已形成自己独特的形式美元素,那就是:廓形、立领、胸襟、开衩、盘扣和刺绣等等。旗袍的这六大元素已成为旗袍的符号和象征,并仍以巧夺天工的魅力和独特的精神文化内涵繁衍下去,对现代礼服设计行业产生着积极的影响。在中国乃至世界服坛上享有一席之地。

本文的主要研究内容如下:

1).分析了旗袍历史沿革、旗袍的渊源及演变、现代礼服的重要特征,给出了旗袍的概念,总结了各时期(包括从先秦到秦汉、源隋唐启宋元、继明清后民国)的服饰对旗袍的影响,论述了旗袍从清代旗袍、近代旗袍、海派旗袍及当代旗袍的演变过程,介绍了在旗袍演变过程中各种旗袍的主要特征。系统地介绍了现代礼服的定义,总结了现代礼服的特征。

2).给出了旗袍元素的概念及其具体定义。系统总结了旗袍元素包含的具体内容,论述了各类旗袍元素的特征及其所体现的美感,廓形的曲线之美,立领的端庄之美,胸襟的灵动之美,开衩的朦胧之美,盘扣的点睛之美,刺绣的韵意之美等,这些均为旗袍元素在现在礼服设计中的运用提供重要依据。

3).在分析现代礼服设计中旗袍元素的具体渴求基础上,通过大量文献的查询,结合笔者自身的观点,系统地研究了旗袍元素在时尚演艺界、国际礼仪社交圈、百姓旗袍作坊等领域的现代礼服设计中运用的成功案例,并对这些成功案例中包含的具体设计方法、创新内容进行阐述与总结,该项研究具有一定的借鉴意义,能在一定程度上指导现代服装设计学者们更好地利用旗袍元素设计出更佳的现代礼服。

4).融合笔者自身的观点,提出了旗袍元素在现代礼服设计的运用技巧,具体包括旗袍廓形元素、旗袍领襟元素、旗袍工艺元素及旗袍面料元素等在运用技巧,研究了以上各类旗袍元素在礼服设计中具体的运用方式及运用效果。其中,应用计算机、新材料、信息自动化和精密机械制造及加工等相关技术,采用数字喷墨印花技术来设计旗袍礼服的思想,将在很大程度上降低旗袍礼服的设计难度,提高旗袍礼服的精美程度。

本文研究具有以下创新点:

1).针对当今世界服装设计业的复古思维,系统地总结了旗袍历史沿革、旗袍的渊源及历史演变,从历史文化遗产角度、历史背景、特定历史条件下人们的

爱恶、阶段文化特征等方面出发，研究了中国各阶段历史对旗袍的影响，该项研究有利于加深人们对旗袍的认识。

2). 针对旗袍元素如何有效运用到现代礼服设计中去这一难题，系统地研究了旗袍元素在国际礼仪社交圈、时尚演艺界、百姓旗袍作坊等领域的现代礼服设计中的成功案例，为现代服装设计师的现代礼服设计提供大量的素材。

3). 正对目前旗袍元素运用在现代礼服设计上的先天性不足，在翻阅大量文献、分析大量成功案例的基础上，创新性地提出了旗袍元素在现代礼服设计的运用技巧，通过对旗袍元素进行全方面的认识及成功的优秀案例的剖析，总结了和归纳出通过旗袍的廓形、领襟、工艺、面料等关键元素的应用技巧，对旗袍礼服的设计有一定的指导意义。

4). 采用引用文献、案例分析、归纳总结等多种分析手段，研究了旗袍元素体现的各类美感，为现代服装大师的礼服设计提供参考。

研究展望：

1). 进一步研究旗袍的渊源及历史演变，深入分析中华民族传统文化对旗袍的影响，通过资料的查询及考证，研究各阶段历史文化对旗袍的具体影响形式，进一步总结旗袍元素的发展及进步趋势。

2). 深入研究各类旗袍元素的具体内容及其体现的美感，深入研究旗袍元素在现代各行各业、各种场合的礼服设计中的典型案例，不断对成功案例进行分析与总结，取其精华，弃其糟粕，提炼出值得借鉴的经验。

3). 进一步研究旗袍元素在现代礼服设计的运用技巧，结合前人的设计经验，深入挖掘各类旗袍元素在现代礼服设计的应用潜质，采用发散性思维方式，发挥想象，研究如何将当代新科技有效应用到旗袍礼服设计这一崭新课题上来。

随着新时代、新世纪的到来，旗袍将与礼服同呼吸、共命运，旗袍元素在现代礼服设计中的运用将以崭新的面貌融入永不停歇地进步着的新社会，融入人类享有的时尚之中。在未来的 21 世纪，在新时代运用中国旗袍元素的精髓，不仅仅要延续旗袍的独特魅力，还应与国际时尚接轨，抓住它与现代礼服的切合点，结合一些新时尚设计的理念和创新礼服的设计手法，打造出新的现代旗袍礼服，将中国旗袍文化发扬光大。中国旗袍也必将会以更加艳丽的姿态屹立在服坛的巅峰，让更多的现代女性和时尚界为之青睐和膜拜。

参考文献

一、专著类

- [1]沈从文编著.中国古代服饰研究[M].上海书店出版社,2005年版
- [2]华梅 著.中国服装史[M].天津人民美术出版社,1999年版
- [3]华梅著.服饰与中国文化[M].人民出版社,2001年版
- [4]黄能馥.中国服饰通史[M].北京:中国纺织出版社,2007年版
- [5]李当岐.服装学概论[M].北京:高等教育出版社,1998年版
- [6]周梦 著 时尚与传统[M].生活.读书.新知三联出版社,2011年版
- [7]刘瑜 著 中国旗袍文化史[M].上海人民美术出版社,2011年版
- [8]郑荣,郑浩 著.旗袍.中国纺织出版社,1999年版
- [9]包铭新 著 中国旗袍[M].上海文化出版社,1998年版
- [10]包铭新 著.站的远一点看时装[M].中国纺织大学出版社,1999年版
- [11]包铭新,李晓君 著.中国服饰这颗树[M].上海书店出版社,2004年版
- [12]李当岐 著.服装学概论[M].北京:高等教育出版社,1990年版
- [13]李霞芳 著.时尚与典雅旗袍[M].东华大学出版社,2003年版
- [14]于君.女性与旗袍[M].辽宁:辽宁美术出版社,2001年版
- [15]谈雅丽,江南 著.旗袍[M].北京:当代中国出版社,2008年版
- [16]张竞琼,蔡毅 著.中外服装史对览[M].上海:大学出版社,2000年版
- [17]王云英 著.清代满族服饰[M].辽宁民族出版社,1985年版
- [18]孙世圃 著.西洋服饰史教程[M].纺织工业出版社,2000年版
- [19]张浩,郑嵘 著.旗袍传统工艺与现代设计[M].中国纺织出版社,2000年版
- [20]汤献斌 著.立体与平面:中西服饰文化比较[M].中国纺织出版社,2002年版
- [21] (德)齐奥尔格·西美尔著,费勇等 译.时尚的哲学[M].文化艺术出版社,2001
- [22] (美)朗格(Langer·S·K) 著,刘大基等 译.情感与形式[M].中国社会科学出版社,1986
- [23] (美)玛里琳·霍恩 著.服饰:人的第二皮肤[M].上海:上海人民出版社,1991

二、论文集

- [24]金宏达,于青 编.张爱玲文集 [C].合肥:安徽文艺出版社,1996年版
- [25]杨伯峻 译著.论语译注 [C].北京:中华书局,1980年版
- [26]杜甫 著.杜甫全集 [C].香港:广智书局,1982年版
- [27]夏征农,陈至立.编.辞海 [C].上海辞书出版社 2009年版

三、期刊类

- [28]鲁虹.旗袍的继承与创新[J].四川丝绸,2002(04)
- [29]纪杨.从旗袍看中式礼服的创新设计[J].电源评介,2012(01)
- [30]段卫红.现代旗袍设计探析[J].艺术与设计(理论),2009(02)
- [31]卞向阳.论旗袍的流行起源[J].装饰,2003(11)
- [32]徐强.浅析旗袍对现代服饰的影响 [J].国际纺织导报,2006(08).
- [33]常颖慧.浅析盘扣在现代旗袍设计中韵致情趣 [J].艺术科技,2012(12)
- [34]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)
- [35]张竞琼.中国现代服装史的三次对外交流 [J].中国纺织导报,2000(01)
- [35]张中启.丝绸旗袍图案与款式设计分析[J].国际纺织导报,2012(04)
- [37]王红.论传统旗袍文化与现代时装[J].山东纺织经济,2008(06)
- [38]曾四英.旗袍设计中的刺绣工艺文化[J].东方企业文化,2011(05)
- [39]马炎,康洁平.从文化变迁谈民族服饰的演变[J].饰.2007(02)
- [40]陶慧敏.从北京奥运礼服看旗袍文化的继承和发展[J].纺织科技进展,2009(02)
- [41]陆洵异.中国旗袍的服饰渊源及其国际化趋势[J].西南民族大学学报(人文社科版),2003(12)

四、学位论文

- [42]汤新星.旗袍审美文化内涵的解读[D].武汉大学,2005
- [43]陈礼玲.旗袍结构设计和工艺演变研究[D].江南大学,2010
- [44]肖宇强.基于数字喷墨印花的旗袍创新设计[D].江南大学 2009
- [45]李玉婷.现代服装设计中传统服饰元素的应用[D].清华大学,2007
- [46]国文.从旗袍的演变及设计特色看服饰民族化与国际化[D].山东大学,2010

- [47]高明君. 旗袍设计传承满族旗装元素的研究[D]. 东北师范大学, 2010
- [48]柏云霞. 唐代服饰元素在中国当代女式礼服中的运用[D]. 苏州大学, 2012
- [49]荆晓亮. 中国传统旗袍创新设计的应用与研究[D]. 西安美术学院, 2011
- [50]滕腾. 旗袍的文化意蕴与审美特征[D]. 山东大学 2008

五、电子文献

- [51]旗袍传统刺绣工艺的时尚发展历史 [DB/OL]. 中国旗袍网

附录

攻读学位期间的学术成果

- [1] 论文《儿童服装面料考究》[J]. 文艺生活 2012 (11)
- [2] 论文《民族村整体规划设计》[J]. 门窗 2013 (02)
- [3] 作品《星锦电子标志设计》[J]. 艺术科技 2012 (12)

致 谢

本研究及学位论文是在我的指导老师吴尚君教授的亲切关怀和悉心指导下完成的。从选题，构思到最后定稿的各个环节都给予了细心的指引与教导，使我最终顺利完成毕业论文设计。他严肃的科学态度，严谨的治学态度、丰富渊博的知识、敏锐的学术思维、精益求精的工作作风，及诲人不倦的师者风范深深地感染和激励着我。教授不仅在学业上给我以精心指导，同时还在思想、生活上给我以无微不至的关怀。在此，谨向吴尚君教授致以诚挚的谢意和崇高的敬意。我还要感谢在一起愉快的度过毕业论文小组的同学们，正是由于你们的帮助和支持，我才能克服一个一个的困难和疑惑，直至本文的顺利完成。在此，谨向老师致以衷心的感谢和崇高的敬意！

研究生三年的学习时间已近尾声，有太多需要感谢的人，是你们的帮助和引导，我才在人生道路上又迈出了一步成长。在论文即将完成之际，我的心情无法平静，从论文选题到搜集资料，从写稿到反复修改，期间经历了喜悦、聒噪、痛苦和彷徨，在写作论文的过程中心情是如此复杂。有多少可敬的师长、同学、朋友给了我无言的帮助，在我遇到困难时总是热心解难，帮我度过一道道难关。在这里请接受我诚挚的谢意！最后我还要感谢培养我长大含辛茹苦的父母，在物质和精神上最无私的支持我的研究生学习生涯，最无私的帮助我健康地成长。谢谢你们！最后，再次对关心、帮助我的老师和同学表示衷心

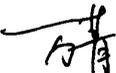
地感谢！

同时也感谢我的朋友在论文撰写期间帮我收集海量资料，帮我修改措辞，帮我疏导题意，总之一言难尽我对你们的感激，在此祝福你们在人生道路上永远幸福安康，万事如意。

这次毕业设计颇费了很多精力，自己的构思，导师的引导，朋友的修撰，前后历时6个月，当完成的时候有一种如释重负的感受，回过头在认真细读的时候我感觉也增添了不少收获。这个过程不仅提高了我独立思考解决问题的能力，而且培养了认真严谨和一丝不苟的学习态度。一词一句反复斟酌，一段一节经常琢磨，确实在撰写过程中付出了最大的精力。但另一方面由于经验匮乏，能力有限，设计中难免有许多考虑不周全的地方，希望各位老师多加指教。

湖南师范大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，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，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

2013年3月15日

湖南师范大学学位论文授权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属湖南师范大学。同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南师范大学可以将本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和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1、保密 ，在-----年解密后适用本授权书。

2、不保密 。

(请在以上相应方框内打“√”)

作者签名：

日期：2013年3月15日

导师签名：

日期：2013年3月25日