

旗袍视觉

——中国女性美

学位论文完成日期: 2013年6月6日

指导教师签字: 陈世林

答辩委员会成员签字: 高吟凡

李敏林

王敏

王延春

江一

陈世林

刘立

旗袍视觉——中国女性美

摘要

旗袍是中国服装中很绚丽的一道色彩,他闪耀着传统中国服装文化的光芒,投影着丰富的艺术特色和中国式的审美思想,它是东方艺术特色的一种载体。本文从视觉审美、文化底蕴和旗袍所体现的女性美三个方面凸显旗袍的特点,力求表现旗袍一方面满足了人们对中国女性神秘型体之美的审美需求,另一方面在旗袍中包裹的是中国的文化。展现旗袍所具有独特的审美价值、社会价值,展现中国传统女性的内在美并对旗袍的未来发展进行展望。

旗袍一直与中国女性神秘型体之美密不可分,它的含蓄就像中国女人特有的温润品质,旗袍是一面镜子,它不但映照出中国女性跌宕起伏的命运,同时也映射出中国女性对美的渴望与追求。旗袍的发展、改良、演变无疑是不同社会背景和历史时期所表现的不同文化取向的外在表现。本文力求对旗袍的人文因素进行更多的关注,在剖析旗袍独特的视觉效果的同时,又探索着旗袍中涵盖的传统文化。运用文献研究法、归纳分析法、问卷调查等方法进行研究,致力于对文化传承的关注,对中西文化交融的研究,对女性形态美和女性心理的探索,拓展旗袍文化理论研究的领域,是对中国传统文化、当代艺术、视觉心理学、中西方文化差异等方面的有益尝试,期望从更可持续发展的角度找到当代设计良性发展方向,对民族服装设计方向传承传统又独具风格的现代设计之路进行积极的尝试。

关键词: 旗袍元素; 视觉; 女性美; 传统文化; 人体工程学

The cheongsam visual - Chinese female beauty

ABSTRACT

Cheongsam is a color is splendid Chinese clothing, he shines with traditional Chinese clothing culture light, projection aesthetic thought rich artistic feature and the Chinese type, it is a carrier of Oriental Art characteristics. The embodiment of female beauty from the aesthetic, cultural heritage and cheongsam three highlights the cheongsam features, to dress one hand to meet the aesthetic needs of the people of China Women's mystical body beauty, on the other hand, in cheongsam package is Chinese culture. Show the cheongsam has unique aesthetic value, social value, show Chinese traditional women's inner beauty and prospects for future development.

Cheongsam has been inextricably linked with the Chinese women mysterious beauty of its subtle like moist quality, unique by Chinese women cheongsam is a mirror, it not only reflects the ups and downs of fate of Chinese women, Chinese women also mapped out the desire for beauty pursuit. The development, improvement, evolution of the cheongsam is undoubtedly the external manifestations of different social backgrounds and historical periods of the performance of different cultural orientation. This article seeks more attention on the human factors of the cheongsam, parse the cheongsam unique visual effects while exploring cheongsam covered by traditional culture. Literature research, inductive analysis, questionnaire survey research method, is committed to the attention of the cultural heritage, the study of Chinese and Western cultures, explore the beauty of the female form and female psychology to expand the field of study of the cheongsam cultural theory, is Chinese traditional culture, contemporary art, visual psychology, and Western cultural differences and other aspects of a useful attempt, expectations from the perspective of a more sustainable contemporary design direction of the sound development of the national costume design direction heritage of traditional and unique style of modern design the road to a positive attempt.

KEY WORDS: Dress element; Sight; Female beauty; Traditional culture; Ergonomic;

目录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	II
第一章 绪论.....	6
1.1 学术背景及其理论与实际意义.....	6
1.1.1 学术背景.....	6
1.1.2 实际意义.....	6
1.2 相关领域的研究进展及成果、存在的不足和中外文献综述.....	6
1.2.1 国内研究情况:	6
1.2.2 国外研究情况:.....	7
1.3 本研究课题的来源及主要研究内容.....	7
第二章 旗袍·史.....	9
2.1 旗袍的起源.....	9
2.2 旗袍的发展史.....	10
2.2.1 民国初期旗袍的悄然改变.....	10
2.2.2 20 年代新式旗袍的诞生.....	11
2.2.3 30、40 年代旗袍的辉煌.....	12
2.2.4 40、50 年代旗袍的恬淡.....	14
2.2.5 60、70 年代旗袍的没落.....	14
2.2.6 80、90 年代旗袍的改变.....	14
2.2.7 90 年代以后旗袍的世界化.....	14
第三章 旗袍·视.....	15
3.1 旗袍的款式.....	15
3.1.1 旗袍的廓型.....	15
3.1.2 旗袍的内部结构.....	16
3.1.2.1 门襟.....	16
3.1.2.2 开衩.....	17

3.1.2.3 局部装饰.....	18
3.2 旗袍的纹样.....	19
3.3 旗袍的颜色.....	19
3.3.1 青花瓷.....	20
3.3.2 中国红.....	20
3.3.3 宫廷黄.....	21
3.3.4 国槐绿.....	21
3.3.5 宝蓝.....	21
3.3.6 雅致黑.....	22
3.4 旗袍的配饰.....	23
3.4.1 油纸伞.....	23
3.4.2 香扇.....	24
3.4.3 珠宝.....	25
第四章 旗袍·觉.....	26
4.1 旗袍的“听觉”——关于旗袍的民间传说.....	26
4.2 旗袍的感觉——关于旗袍的人体工程学.....	27
4.3 旗袍的知觉——穿在旗袍里的中国文化.....	28
4.3.1 旗袍的文化内涵.....	28
4.3.2 旗袍的中国式审美.....	29
4.3.3 心理与社会变革对旗袍的影响.....	30
4.4 旗袍的“觉”碰撞——各国服装文化比较和融合.....	30
4.4.1 旗袍与日本和服的跨文化比较.....	30
4.4.2 旗袍与西方女裙的跨文化比较.....	30
4.4.3 旗袍对全球设计师的影响.....	31
4.5 现代人对旗袍的“觉”.....	31
第五章 旗袍·女性美.....	34
5.1 旗袍与中国女性身体之美.....	34
5.2 旗袍与中国女性内在之美.....	35
5.2.1 旗袍与中国女子的婉约美.....	36
5.2.2 旗袍与中国女子的含蓄美.....	36
5.3 从女性意识角度看旗袍.....	36
5.4 男性美与女性美的平衡.....	38

第六章 旗袍·未来	40
6.1 旗袍得以发展的原因和现状	40
6.2 旗袍的发展趋势	42
6.2.1 古典型	42
6.2.2 时尚动感型	43
6.2.3 性感型	43
6.2.4 个性型	43
6.2.5 元素型	44
小结	45
参考文献:	46
致谢	48
攻读学位期间发表的学术论文目录	49
独创性声明	50
关于论文使用授权的说明	51

第一章 绪论

1.1 学术背景及其理论与实际意义

1.1.1 学术背景

旗袍的发展、改良、演变是不同社会背景和历史时期所表现的不同文化取向的外在表现。本文致力于对文化遗产的关注,对中西文化交融的研究,对女性和女性美的探索,拓展旗袍文化理论研究的领域,是对中国传统文化、当代艺术、视觉心理学、中西方文化差异等方面的有益尝试,期望从更可持续发展的角度找到当代设计良性发展方向,对民族服装设计方向传承传统又独具风格的现代设计之路进行积极的尝试。

1.1.2 实际意义

旗袍是传统和现代结合的产物,是东方和西方文化融合的结晶,它身上所显示的特殊文化气质,注定它有着独特的审美价值。本文在抓住这种文化遗产的同时,探究不同历史时期,不同社会背景下旗袍对女性的影响,寻找一种内在与外在的关联。希望用一种新的视角和切入点,以一种可持续发展的观念对旗袍进行分析,使它在传承的同时更符合现代人的审美需求。强调女性美和人文因素,引起人们对女性的关注,通过对旗袍视觉和女性的研究为当代设计寻求新的角度和灵感,寻求一种多元化有内涵与文化相结合设计的发展的方向。

1.2 相关领域的研究进展及成果、存在的不足和中外文献综述

1.2.1 国内研究情况:

越来越多的学者和企业对旗袍和旗袍的文化进行研究,用定量和定性的方法研究旗袍的供需关系、产品消费的结构,再到市场发展的环境,还有相关政策扶持无一不被关注。与此同时,无论电影电视各大传统非传统的传播媒体对旗袍的报道也从未停止过,但是我们要看到的不仅仅是浮于表面的,而更要看到文化的传承,中国的许多学者也纷纷进行研究,东华大学教授卞向阳等就对旗袍有独特的见解和研究,2008年北京奥运会上,颁奖礼服的设计足见精良和用心,可以看出旗袍从很多角度体现了中国的文化和传统,用它别具风格的中国品质、迷人的

样式、优美的曲线动感、神秘的型体展现、独具特色的色彩审美、精美的制作让全世界痴迷。它所蕴含着的中国文化，引起了从民族学界到服装界再到美术界的极大关注。

1.2.2 国外研究情况：

目前，国际上各界人士对中国民族服饰——尤其是旗袍的研究悄然兴起，越来越多的研究者和设计师对中国的服饰和民族文化感兴趣，多种一线品牌的服装都纷纷融入中国服饰的元素，并以旗袍为设计灵感。越来越多的国际友人被我们丰富的文化所吸引，运用先进的科学技术，利用多维的展示空间和陈列手段，利用各种博物馆，或者当代的优秀设计，让中国的旗袍之美和中国文化以清雅优美、高雅端庄的姿态，生动迷人地传播给越来越多的人，但是在当代的设计中也存在着假借视觉元素而忽略文化本质的设计，他似乎在贩卖一种中国概念而非真正的中国文化。关于旗袍的发展还需要各界的共同努力，让它真正的以一种良性的发展方向优雅的展现在世界面前。

1.3 本研究课题的来源及主要研究内容

第一章 旗袍·史

概述旗袍的起源和发展的历史。旗袍是怎样由清代的旗女之袍，经过历史变迁走过近代的融合到现代的再续辉煌。旗袍随着历史的变迁、政治经济发展时期的不同，大众审美意识的变化，造成旗袍视觉结构的演变。

第二章 旗袍·视

主要从旗袍设计的视觉形态上分析旗袍的外在审美特征。从旗袍的款式、纹样、色彩、配饰等方面分析旗袍所具有的独特的视觉审美价值。

第三章 旗袍·觉

旗袍之所以被誉为 CHINA DRESS，正是因为它包裹着一种中国的思想和文化，它的文化内涵与中国的传统文化和审美习惯休戚相关。结合视觉心理学，人体工程学、民族哲学阐述旗袍各个方面的“觉”。同时对中外服装进行对比，阐述它们外观不同背后的文化差异及其旗袍在不同时期受人文影响的改变。同时以东方和西方的视角，用过去和现代的视角，展现出旗袍不将不迎，映物千姿的美好形态。

第四章 旗袍·女性美

旗袍其形依赖于女人，呈现中国女人之美，温柔含蓄；其义依赖于女人，呈现中国文化之美，阴柔和谐。揭示旗袍所展现的女性曲线美，这种更贴近于自然

更贴近于和谐的弧度，从生理和心理的层面以女性和男女和谐的角度阐述女性美。

第五章 旗袍·未来

旗袍至今仍然让世界人痴迷，重进回到了时尚的风头，本章探究他历久弥新的原因所在，同时对旗袍的未来发展类型进行展望，阐述旗袍是生活和艺术的结合，过去和未来的撞击，它的未来必将在民族设计的道路上有更加多元化的发展。

第二章 旗袍·史

被誉为 Chinese dress 的旗袍，充满了东方的神秘、魅力和想象力，他悄然无语的紧贴在身体的表面，玲珑又温婉，映现出了中国女人所特有的优雅气质。然而旗袍也是一面镜子，它映照中国女人跌宕起伏的命运。经历了多年的传承与改良，旗袍一直用它独特的曲线展示着中国女人的万般美丽。中国女人的窈窕、中国女人的娇媚、中国女人的温润，都镌刻在旗袍的发展历程之中。正是它的面世，让世界看到了中国女性所特有的美，并逐渐成为一种象征，成为一种经典。

旗袍是中国服饰文化的典范，它是一种内涵与外视和谐统一的服装。它流动的线条、精巧的款式和或浓或淡的色彩，刻画着中国女性温柔、贤淑、高雅、含蓄的气质，线描出中国融合与吸收的历史。

旗袍从清代到现代一路走来，经历了风风雨雨。现代意义上的旗袍起源于 20 世纪初的上海，三四十年代达到兴盛并风靡全国。它渐渐从遮掩身体的轮廓到表现女性的曲线美，逐步摆脱旧有的模式，变成了全世界所钟爱的中国味道，变成了中国女性特色的“国服”。

2.1 旗袍的起源

从字面上看，旗袍指旗人所穿长袍，包括男女长袍，但是与现代旗袍真正相关的只有八旗女子日常所穿长袍，旗袍的范畴不包括被用作礼服的蟒袍、朝袍等等。

顺治年间，也就是公元 1644 年，清世祖入关，在北京定都，统一全国。当政权得到初步稳固后，满清政府强制实行剃发易服，一时间血光四起，汉人和满清政府做了巨大的反抗之后，也仅仅有出家的僧人、丧人、孩子和女子可以不从满俗，到这里汉服几乎全部被禁止穿着，汉服所具备的上衣下裳的形制也只有在汉族女子的家居装中才有所保留。在庆典的场合不论男女都穿袍服，而袍服的名目也很多，包括朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等等。

清朝的服饰为“男从女不从”，虽然男子服饰趋于一致，但是在清早期汉女与旗女在装扮上的取向不同，但是在此后的 300 多年中，汉族和满族逐步走向融合，他们的服饰也不断相互借鉴，生活的安逸，旗装慢慢变得宽衣大袖，汉中袄褂变得越来越长，类似于旗服。旗装也慢慢吸收汉服的纹饰图案，刺绣工艺和文化思想。到了清代中期，旗女与汉女的着装界限已经不太明显，到了晚期，他们的着装已经互借互用，服饰风格悄然交融，差别日益缩小，这也成为旗袍流行的

前奏。

清代晚期的旗女长袍线条平直、衣身宽博、衣长到脚踝。普遍运用元宝领，扣子多为盘花扣，用布条制成立体盘花。袍身上会绣上各色的花纹，在领、袖、襟、裾有宽阔的滚边。到了咸丰、同治年间，旗女的服饰变得甚是繁琐，镶滚丰富，有的衣服整件镶滚，难辨衣料。随后清朝政府内外交困，为了挽救危亡，中体西用的救国方略被提出，许多留学生到海外学习，军队也改练新军。学生和军人中，最早出现西式的学生操衣和操帽以及西式的军装和军帽。这种洋装的不断输入，提供了另一种美的标准，而这也是“旗袍”受西方影响而改变的开端。

图 2—1 清末满族妇女旗装样式

Fig2-1 At the end of the Qing Dynasty Manchu women in splendid style

2.2 旗袍的发展史

1911 年辛亥革命推翻了中国历史上最后一个封建王朝，与此同时也解除了封建王朝服制上森严的等级制度。专家们认为，那个时期女性穿起类似男子袍服的旗装是男女平等意识在服装上的外在表现，旗袍也渐渐从旗女的装束转变为进步女子的装束。

2.2.1 民国初期旗袍的悄然改变

20 世纪上半叶中国政治风云跌宕，与此同时，民国时期也是中国服饰史上一个非常重要的时期，中西文化交融，兼收并蓄又各具特点。

这个时期，除帝制，创民国，剪发易服，解除封建朝代的冠服等级制度，这一切的都为新式旗袍的产生埋下了伏笔。辛亥革命推翻了满清政府，同时也让旗人的袍服暂时走向沉寂。“达拉翅”、“花盆底”等旗女的特征装束也退出了历史舞台。

2.2.2 20 年代新式旗袍的诞生

1920 年前后，新文化运动唤醒了人们对美好事物的渴望，退去贵族色彩的旗袍，开始走向平民。旗袍的形式和用色也不再受规定，逐渐普及开来，年轻一代显出空前的对新事物的追求，服饰仪容大为改观。

此时上海出现了一种新式服饰，它是一种长至脚面的马甲。马甲的形式宽松，四周以滚边做装饰，一般女人会将它罩在文明新装中风行的喇叭袖的短袄外面，它取代了长裙，现代旗袍就是以此为前身演变而来的。

1925 年前后，被西式教育影响的女学生开始在旗袍与文明新装上融入西方服装元素，特别是西式裙装元素。旗袍在上海妇女中流行，迅速扩展到全国，渐渐的成为妇女的日常服装。所谓现代意义上的旗袍也就是旗女长袍为基础，吸收西式裁剪手段的新式服装。这被认为是中国近代史上最伟大的服饰变革。

1929 年，《民国服制条例》出台，国民政府正式把旗袍定为国服，也就是国民礼服。女子的礼服有两种款式，一款是蓝色上衣和黑色裙子，另一款则是长身旗袍。在政府的条令中出现对旗袍的规定，这无疑证明旗袍用它独特的气质征服了中国。成为中国妇女最重要的日常礼服，这也预示着旗袍辉煌时刻的到来。

图 2-2 倒大袖装旗袍

Fig2-2 But big sleeve mounted cheongsam

2.2.3 30、40 年代旗袍的辉煌

30 年代是近代中国女装灿烂的顶峰，旗袍就是在此时奠定了它难以替代的地位。被称作 Chinese dress 的旗袍，其实就是指 30 年代的旗袍。旗袍在 30 年代走向经典，在 40 年代延续辉煌。

也就是此时，中国才开始有了现代意义上的时装，随着国外的制衣材料不断输入中国，报刊杂志也纷纷开设服装专栏，还有月份牌上的美女时装画让人家开始对美丽的服装有了新的认识，这一切都为推动时装产生和流行做出了贡献。这时旗袍的形式出现了京派旗袍和海派旗袍（京派和海派开始是指因为地域和风格不同所形成的文学流派，后来京派和海派象征两种对立的文化。京派象征着是传统的正宗；海派象征着传统的标新，是中西结合的产物。这两种风格反映在旗袍上就形成了京派旗袍和海派旗袍），京派古典而雅致，海派浪漫而风情，同时融入许多西式服装元素。海派旗袍也就很自然的作为海派文化的代表，成为了 30 年代旗袍的主流形式。

图 2-3 月份牌

Fig2-3 kalendaro

30 年代的后期，吸取了西式裁剪方式的改良旗袍变得更加合体。此时，旗袍已经与旗女长袍迥然不同，成为了富有中西服装特点的近代中国女子的标准服

装。在这个时期，从上流社会的女性到女工都对旗袍情有独钟，也无形中对旗袍进行了群体设计。

图 2-4 30 年的旗袍样式

Fig2-4 30 years of Qipao style

图 2-5 30 年的旗袍样式

Fig2-5 Cheongsam style robes for 30 year

随后抗日战争把中国带入了经济萧条时期，物资匮乏。旗袍长度缩短，省去重重装饰，旗袍的面料也取向于人造丝、土布。此时旗袍也出现在西方的视野里，宋美龄身着旗袍访美，在美国时尚舞台上掀起了旗袍旋风。但是战火的年代，时尚渐渐远离了人们生活的重心。

图 2-6 40 年代的旗袍样式

Fig2-6 40's cheongsam style

2.2.4 40、50年代旗袍的恬淡

新中国成立，服装的流行已趋于平民化，男女着装趋于相同。这个时期的旗袍的风格也更加清新自然，不矫揉造作，变得美观大方、实用简约。

2.2.5 60、70年代旗袍的没落

十年的文革对传统文化造成了巨大的破坏，旗袍也变得悄无声息，退出了人们的视线。

2.2.6 80、90年代旗袍的改变

80年代的时候，有人推测旗袍会再次流行，因为此时女性向往高挑纤细的体态，而旗袍无疑是最能体现女人的完美身材。但是，出乎人们所料之外，旗袍并没有大规模再次流行，只有少数的人在穿着。归根究底是因为生活方式发生了巨大的改变，生活节奏变快。

在传统旗袍偃旗息鼓的同时，这个时期出现了制服型旗袍。礼仪小姐、迎宾小姐等女性服务员会穿上这种制服型旗袍穿梭于各种工作场合。但是这种旗袍往往千篇一律，大多运用化纤仿真丝面料，做工粗糙。但这种现象在现在有所缓解，在重大的活动中，旗袍越来越精细，体现中国的传统文化之美。

2.2.7 90年代以后旗袍的世界化

当中国的艺术开始于世界沟通，开始回顾自己美丽的历史，诉说中国迷人往事的时个候，旗袍通过电影屏幕倾倒了世界的观众。它以神秘含蓄温婉的气质再一次吸引了世界的目光，俘获了人们的心。还有不少国际设计大师以旗袍为灵感，设计出了有中国风味的“国际旗袍”，设计师大胆的把中国旗袍与欧洲各种礼服的结合，造型很是迷人。

旗袍经历了百年的历练和智慧的凝结，在21世纪重新散发出了炫目的光芒。今日人们的选择变得多种多样，流行变成了一种相对的概念，但是旗袍作为一种符号和文化因子，却深入到了中国人的血液里。

第三章 旗袍·视

3.1 旗袍的款式

3.1.1 旗袍的廓型

廓形是服装款式造型的第一要素，旗袍的廓型是连属一体、线条及其流畅，没有多余的带、袋、袂等等附件装饰。从旗袍的廓形发展来看，主要有三种类型：初期以正三角形为主，略呈上窄下宽的形状；中期以长方形为主，上下一体呈直筒状；后期转向瓶形，以弧线为主的曲线形式。廓型从空间展开逐渐变得收缩合体，从廓型的改变上可以看出国人设计理念和审美意识的变迁，但是无论如何改变，旗袍都试图用含蓄的曲线造型显示自然的人体美感。

旗袍是为中国人量体定做的，所以它与中国人的体型十分匹配，于此同时，它还表现出中国以人为本的传统理念，体现天人合一的文化特征。从古至今人体都具有极高的审美价值，而服装正是把姣好的体貌特征表现出来的最好的媒介，旗袍主要就是表现人体所特有的美感。无论哪一种廓型，都很好的结合了女子颈、肩、胸、腰、臀和腿的特征，表现出女人天生的曲线美。s型廓形结构与中国格调经过时间的沉淀，演变成了旗袍经典的元素，服装大师皮尔·卡丹经常在晚装的设计中运用旗袍廓型，并以“高贵的单纯”形容旗袍廓型的优雅与美感，也许正是这样单纯的式样往往更能吸引眼球，让人久久不能忘怀。

3-1 旗袍的各种廓型

Various profile cheongsam

3.1.2 旗袍的内部结构

旗袍的内结构主要指他的各局部的造型，包括领、襟、袖、开衩、盘扣等。内部结构与廓形是相辅相成的更是不可分割的。

领

在内部的结构上，领子是个变化很微妙的部分，很好的展现了女性的颈部。领基本分别为连领、方领、挂领、圆领、桃形领等，从款式上也可分为立领，翻领、高领、无领等。旗袍的领也经历了一个从高到低，从有到无的过程，这种过程也是中国女性从束缚的茧中追求自由的历程，

在旗袍当中比较有特色的领是 30 年代的旗袍“元宝领”，它高盖住腮碰到耳，它将头、颈都撑起、加以固定，加上窄窄的下摆，走路时的若隐若现，充满“守”的涵义。

图 3-2 旗袍不同的领形

Fig3-2 Various profile cheongsam

3.1.2.1 门襟

门襟首先是有穿脱便利的实用功能，与此同时它在结构上也起到了分割的作用，打破了单调的 one piece（一片式）的结构，它和盘扣的相结合，展现出旗袍独特的韵味。

门襟形式有多种多样，如琵琶襟、如意襟、低襟、一字襟等等，一般是不对称的右开襟，因为在古代有着尊右卑左的思想，而现代人右衽已不过是习惯的延续，西欧人在设计斜开襟衣服时，几乎全是左。不同的门襟也为旗袍的多样性设

计提供了空间。

图 3-3 旗袍不同的门襟

Fig3-3 Cheongsam different placket

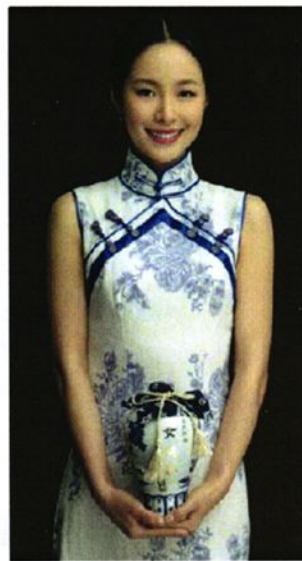

图 3-4 青花瓷旗袍

Fig3-4 Blue dress

3.1.2.2 开衩

旗袍好比四壁深严的宅院，开衩便是宅院的窗户。在清代旗袍是不开衩的，旗袍开衩的历史是 20 世纪 30 年代开始的，后来开衩越来越高，1933 年以后开始流行大开衩旗袍。开衩的高低一定程度上取决于摆线的高低，如今也出现了单侧开衩的旗袍，只要符合审美规则，开衩的长短，斜侧的程度都没有具体规定。旗袍之所以开衩，首先是为了活动的方便，另外在走动中时隐时现的双腿可以营造出一种肌肤的朦胧之美，体现中国女人婉约、含蓄的美感，让“露”和“遮”相互调和，展现出独有的魅力。

图 3-5 旗袍的不同开衩

Fig3-5 Different slits cheongsam

图 3-6 不同长度的开衩

Fig3-6 The different length of the slit

3.1.2.3 局部装饰

旗袍的局部装饰以盘扣为主，盘扣被认为是今日传统旗袍的重要元素。主要分为大花扣和小花扣，扣是中国结的一种，最初用来连接衣襟，现在往往为实用和审美结合的装饰物，也称为“盘花”，由于它的精工细作，虽然面积小，但是经常可以画龙点睛。而盘扣暗涵了有许多寓意，与中国的传统一致，桃形扣与仙寿相关，石榴扣含义多子，字形扣中有福、禄、寿、喜等都是带有祝福的美好意思。

图 3-7 寿字扣

Fig3-7 Shou word buckle

图 3-8 盘花扣

Fig3-8 The flower clasp

3.2 旗袍的纹样

大家都感叹着旗袍带给女性的风韵和神采，那到底为什么旗袍有如此大的魅力呢？这有相当一部分要归功于旗袍上的纹样图案。

总的来说，旗袍的纹样是中国传统纹样的传承和延续，与此同时它吸收了外来纹样的特点，呈现出了丰富多彩，兼收并蓄的特点。传统纹样有着较为稳定的表现手法，总体为表现吉祥幸福的主题。清代旗袍的纹样多为写生手法，神兽鸟类、各种花卉都是常见题材，也有把神话故事和各种美好的寓意运用其中的。而到了近代旗袍的纹样也有所延续，常见植物花卉如牡丹、莲花、菊花、宝相花、海棠、芙蓉等等。也有动物纹样如瑞兽、蝴蝶、锦鸡等。纹样之间进行诸多组合形成各种搭配。

19 世纪 20 年代以后，具有“装饰风格”的织纹样在上海等大城市中广泛的应用，旗袍也顺其自然的受到了西方纹样的影响。西方纹样中的玫瑰、花藤出现在旗袍的纹样上，收到了当时女性的喜爱。发展到如今，旗袍图案多是织锦缎，与中国传统纹饰相搭配，如鱼、梅花、富贵花等等，还有像手绘旗袍等创意纹样的新式旗袍纹样。

总的来说，旗袍的纹样有：花卉花叶纹样、动物纹样、条格纹样、几何纹样、综合纹样等。千变万化的纹样中渗透了中国的传统，也能看到西方借鉴，体现出一种争相开放的崭新面貌。

图 3-9 花卉纹样 图 3-10 花叶纹样 图 3-11 条格纹样 图 3-12 凤凰纹样

Fig2-9 Floral patterns Fig2-10 Mosaic pattern Fig2-11 The grid pattern Fig2-12 Phoenix patterns

3.3 旗袍的颜色

色彩学是旗袍色彩的基础，根据人不同的气质和想要营造的效果进行选择搭配。不同的款式不同的穿着者灵活改变，充分考虑到实用性和象征性。清朝时所穿旗装多用于宫廷，有制服限制，用色甚是讲究，贵妃和妃位为金黄色，嫔使用秋香色。明黄色的朝袍只有皇太后和皇后才可以使用；辛亥革命以后，制服制度取消，旗袍的颜色变得较为淡雅。到了 30 年代，受西方思想影响，旗袍的色彩

变得五颜六色。建国初期，色彩又趋于淡雅，只有从政的女性和一些文艺工作者才会找人来订做旗袍，色彩素雅庄重。而如今的旗袍多是清雅、庄重，多被用作礼服，国服的地位有所回归。

旗袍的颜色带有中国传统的色彩观念，富于了色彩不同的象征意义，他深深的影响着旗袍，每种色彩都具有自己的特性，被赋予独特的含义。在旗袍设计中色彩表现可以更加鲜艳、更加高贵、更加素雅。旗袍颜色最具有代表性的是：青花瓷、宝蓝、国槐绿、玉脂白、大红等。将色彩与中国元素结合在一起，将美丽的纹样融入旗袍设计中让中国女子或温婉或俏丽的动人气质体现的千娇百媚。

3.3.1 青花瓷

青花瓷是旗袍中非常经典的用色，青和白的搭配使人感觉超尘脱俗，就好像一幅幅水墨丹青，展现女子动人的身姿，而女子的曲线又好似青花瓷瓶的弧度，相映成趣，真切的展现出了青花瓷的那种淡雅与素净的美感。

3.3.2 中国红

红色对于中国是很特别的颜色，它受到了万千宠爱，甚至是一种色彩文化图腾，象征着祥和、喜庆。中国的历史可以说是由红色陪伴的，相依相生。

中国喜欢在喜庆中运用红，色、红色、桃红、粉红。无论在婚庆或是社交场，选择红色都会散播出女人特有而中国的气质。

图 3-13 青花瓷色

Fig3-13Blue dress

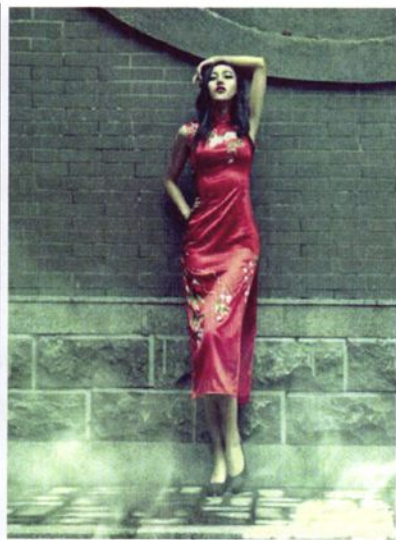

图 3-14 中国红

Fig3-14 China Red

3.3.3 宫廷黄

黄色与中国也颇有渊源，在中国的古代，黄色是权利和地位的象征，象征着荣华与富贵。现今，如金子一样的黄色还是备受喜爱，也很适合在旗袍上运用，显得高贵大气，尊贵有震慑感。

图 3-15 宫廷黄

Fig3-15 Gong Tinghuang

图 3-16 国槐绿

Fig3-16 Sophora green

3.3.4 国槐绿

绿色象征生命和活力，植物的颜色，充满活力、朝气，象征着春天，一片生机，把春天的色彩和旗袍结合，显示出女人的活力和清新，如邻家女孩般清纯。给人纯洁、明朗、简洁的感觉。

3.3.5 宝蓝

给人纯洁、高贵、典雅的感觉，是天空、大海的颜色，宝蓝色的旗袍给人一种温文尔雅的知性美感。通过蓝色调的加叠，会产生一种宁静温婉的感觉。

图 3-17 宝蓝

Fig3-17 Bao Lan

图 3-18 纯白

Fig3-18 Pure white

3.3.5 玉脂白

白色给人纯洁，干净的感觉，与任何颜色搭配都可以十分和谐。白色旗袍显得落落大方，有一种高雅的气质。或小家碧玉或大家闺秀，都展现出女人不沾风尘的美感。

3.3.6 雅致黑

黑色和白色是两极，代表阴阳。黑色是全色相的，也是没有纯度的色彩，它在心理上是一个很特殊的色，给人一种很神秘的感觉，黑色特有的纵身感和视觉收缩的作用，也让它备受人们喜爱。

图 3-19 优雅黑

Fig3-19 Elegant black

3.4 旗袍的配饰

有人把服装的配饰比作音乐中的装饰音，它们虽然不能形成独立的旋律，却能使服饰形象整体和谐，从而让旋律更加优美。服装的配饰在服装中有着及其重要的地位，虽然它不能决定整体的风格，但是无疑他可以让无论是色彩、样式还是整体风格更加完美。而服装的配饰包括很多中，基本上装饰身体的各个部分，从头发上的发饰，耳上的环坠，颈上的项链，胸前的胸花，手上的戒指、手链、手镯，脚上的脚链都是服装的配饰，都是服装美妙无比的装饰音。

而对于旗袍，油纸伞、香扇和各种首饰是最为传统而重要的配饰。古典旗袍通常与油纸伞、香扇搭配，烘托古典的气质和优雅含蓄的中国美。各种各样的首饰也衬托出来旗袍女性所独具的温婉气质，透露着旗袍的万种风情。旗袍追求的是一种整体的美，甚至是鞋袜都必须苛刻，内与外衣的搭配也甚是讲究。下面探究一

下为旗袍增加色彩的旗袍配饰。

3.4.1 油纸伞

油纸伞是旗袍比较特别的配饰之一，它是一种伞面为棉纸的雨伞。他象征着多子多福，因为油纸伞的“油纸”与“有子”的发音十分接近，而油纸伞也是古典爱情的符号。与旗袍相得益彰，展现出一种古典优雅的气质。

图 3-20 油纸伞是旗袍重要配饰

Fig3-20 Oiled paper umbrella is a important accessories

3.4.2 香扇

香扇即檀香扇，他是四大名扇之一，样式多为折扇，有檀香木制成，多为女性使用，也叫做文扇。香扇与旗袍搭配是相得益彰的，因为香扇也具有含蓄的美感，具有遮蔽的作用，与旗袍的气质十分搭配，很好的展现了女人的温婉内敛和知性。“犹抱琵琶半遮面”体现中国女性的含蓄与神秘之美。

图 3-21 旗袍与香扇

Fig3-21 Cheongsam and sandalwood fan

3.4.3 珠宝

珠宝似乎天生就是女人最好的朋友，旗袍的美好气质可以和许多珠宝相印成趣，珍珠、金饰、玉饰等等都可以与旗袍结合，岫岩飘花玉，蓝田青玉白玉，北京景泰蓝等等也都是旗袍很好的搭档，衬托出女人姣好的容貌和恬然的气质。

图 3-22 珍珠

Fig3-22 Pearl

图 3-23 金饰

Fig3-23 Gold

第四章 旗袍·觉

作为中国经典女性服装，旗袍不单单是包裹女性身体的外衣，同时也是包裹着社会文化和民族文化的外衣。

旗袍的设计是随着时代的更迭、社会审美情趣的演变而不断发展变化，在这个过程中，人们的创新的灵感、改变的动力离不开种旗袍的各种“觉”，它与社会环境和人们自身息息相关，从感觉到知觉全方位的影响着旗袍，从某些方面说也被旗袍影响。人类始终追求着美，而这种美正是人类各种“觉”的外在表现；因为有了那个年代的人文、有了那个年代的感知环境，才孕育了那个年代的旗袍。旗袍在造型上充分展现了女性之美，既恰当地遮挡了过分的性感，又在审美和美感的欲望中，延展了东方的神韵，这些都包含着浓浓的中国式审美。

旗袍的“觉”从根本上控制着物质方面的变化与发展，而我們所需要的生理需求，也不同程度的受到某些感知因素的影响，包括所听、所感、所想。这里我会从旗袍的“听觉”“感觉”以及人的心理知觉角度诠释旗袍的“觉”。探究旗袍背后的文化底蕴，以及受这些因素影响下的旗袍。

4.1 旗袍的“听觉”——关于旗袍的民间传说

在古代，旗袍的故事都是老百姓口口相传的，他们将神话故事演变，同时还带有一定的历史故事，他们用一种原始的古朴的方式对自然现象和文化的进行解释与想象，这是最初对旗袍的一种原始的、幻想性很强的、不自觉的艺术创造。

关于旗袍的传说是这样的：从前，镜泊湖畔住着一个以打鱼为生的黑姑娘，黑姑娘虽然皮肤晒得黑可是人长的漂亮，勤劳并且心灵手巧。黑姑娘为了方便打鱼，把满族妇女穿着的肥大衣裙剪裁成了一种连衣裙样式的多扣袷长衫。两侧开叉，在下河捕鱼时就可以将衣襟夹在腰间，平时当裙子用，十分实用。

有一年皇上做梦，梦见先王嘱托，在故都有一位身骑土龙，头戴平顶卷沿乌盔，身上穿着十二扣锦袍的姑娘，能够帮他治理天下。于是皇上派钦差出去选妃。所有的八旗姑娘都来参加候选。钦差挑来挑去，一个都没选中。这时候，忽然看到黑姑娘头顶泥盆，身穿多扣袷长衫，站在一垛土墙上。钦差认定他就是娘娘，硬是派人把黑姑娘抬进了京城。皇上看到黑姑娘虽然黑一些，可人长得很漂亮，又很窈窕秀美。于是就封她为黑娘娘。

黑娘娘是劳动人民，不习惯这样衣来伸手、饭来张口的生活。她思念家乡的

父老、更留恋那有山有水的渔猎生活。黑娘娘用她的智慧，在皇宫里为穷人做了很多的好事。后来黑娘娘把宫廷里又肥大又长的山河地理裙，改成她从前穿的那种既节约又方便的衣装。心怀妒忌的妃嫔向皇上告她的状，说黑娘娘私改衣服是故意想剪断江山。皇上因此大怒，怪罪黑娘娘擅改宫廷服装。

黑娘娘坚持不认罪，希望皇上放她回家乡打鱼。皇上下令让她滚出皇宫，黑娘娘从入宫以来，从未感谢过皇上。当听到皇上让她出宫的消息，她非常高兴，对皇上说了句“谢谢圣上”，皇上骂她是贱人，黑娘娘正转身要走，皇上一脚踢在黑娘娘的后心上，就这样，黑娘娘惨死。

听闻娘娘去世，关东老百姓大哭三天。旗人的女子纷纷穿起她剪裁的那种连衣带裙的系扣长衫来纪念她。后来，这种长衫就被称为旗袍了。但凡穿上这种衣服的女人，都会变得非常窈窕漂亮，人们都说黑娘娘在暗中帮忙打扮。

这个美好的传说说明了人们对旗袍的美好遐想，它象征着善良、勇敢、真实、美丽，黑娘娘的故事寄托了人们对旗袍纯真和美好的憧憬，我们可以看到古代人民的思想观念，他们如何设想世界，如何歌颂人民的英雄，如何向往生活过得美好而真实，如何去赞美劳动和智慧。

4.2 旗袍的感觉——关于旗袍的人体工程学

针对旗袍的人体工程学，也就是研究旗袍与人体的相互关系，是人—旗袍—环境的一个系统。

具体说是要研究人体形态、运动机构、体表和皮肤的机能以及体型和旗袍的关系，与此同时人体心理也是人体工程学关注的内容。一切都是以人为前提的。

第一章介绍过传统旗袍的造型是清顺治年间八旗妇女日常所穿的长袍。当时为了使戎装女子方便在马上搏杀，服装的款式大多是直而硬的，有宽宽的下摆，不会收腰，袖子也是窄窄的箭袖；后来开始定居生活，当社会安定女子已不再需要戎马狩猎，旗袍的衣身就变得比较宽博，造型线条硬朗、平直，衣长到脚踝，领高盖住腮部碰到耳垂。这一切都是跟环境的改变分不开的。旗袍袍身领、袖、襟、裾都有多重宽阔的滚边，滚边在这些部位原始的目的也是为了耐磨损，是后来才渐渐向着装饰方向发展。清中后期，满族和汉族的文化开始逐步交融，刺绣的工艺引入到旗袍的装饰中，衣服全部采用花边镶饰，很好地满足了人们视觉上的享受。虽然如此，但是清朝时期，旗袍的审美也只能以封建统治者的审美为标准，不可能显露人体的曲线美，旗袍的造型必定平直遮体，只能靠服饰图案来增加美感。这时候，虽然人体依然是服装的基础，但服装的最终式样并不由形体决定，旗袍的设计并没有充分考虑女性身体的特点，这是封建王朝不可避免的。

到了近代,中国开始受到西方思想的影响,旗袍功能性要求渐渐突出,服装的设计开始注重体现人体的线条,注重体现人体的胸和臀,收紧腰线,制造修饰后的曲线造型,造型不再是硬朗平直,裁剪逐渐趋于合身适体,采用了黄金比例定位,在注重与女性身体曲线相吻合的同时,去繁就简,而且充分考虑到活动方便,衬托出女性窈窕的身姿,将人体轮廓曲线充分表现出来,东方人削肩、丰臀、纤腰的体态特征正好和旗袍的结构造型相吻合。旗袍也充分考虑了人各个部位活动的最佳角度,以人为本的宗旨得以体现。旗袍的瘦人能穿出玲珑精致的韵味,胖人穿起来则显得丰腴盈润。旗袍优雅又不张扬的形式与中国女性温和、文雅的气质相得益彰,充分体现了中国女性特有的魅力。

4.3 旗袍的知觉——穿在旗袍里的中国文化

4.3.1 旗袍的文化内涵

旗袍被誉为“东方神话”,世人有太多的美丽称谓赠与它。而这一切除了它外表给人的愉悦,更多的是它内外和谐统一的整体。它蕴含着传统文化和多文化机制,让它变的华美璀璨。

现代意义的旗袍无疑是中国千百年传统文化和西方文化交融的产物,有着非常深厚和特别的文化内涵。在中国,儒家文化中庸之道是中国传统文化思想的核心,体现在中国文化的各个方面,这种中庸的思想也影响着人们对旗袍的审美观。

旗袍逐步摆脱了宽大平直的造型,从掩盖曲线到展示曲线,从沿用了几百年的中国传统平面结构造型到受到西方立体服饰造型的影响,转向立体结构造型。这中间都自觉不自觉的受着中国文化的影响。当旗袍吸取了许多西式服装造型元素的时候,它一方面它采用西式剪裁的收腰、收省来显现女性曲线美,另一方面它的造型依然保守拘谨,透露着中国中庸的文化思想,寻找着放与收的平衡。旗袍一边用它高高的立领带给人难以靠近的冷艳,变现着中国惯有的矜持,一边在细节上悄然变化,袖的自有到无,下摆的由短到长、开衩的又低到高,这种低调的改变,用简约凝练的线条将中国女性的曲线充分展示出来,在表现的同时符合中国的传统文化,运用中国独特含蓄的手法展现了女性美,以独特的方式表达了独特的性感。旗袍与西方服饰的袒胸露背不同,它既没有夸张的裙撑,也没有袒露的低胸,他并不夸张,也更贴合人体,仅仅是通过两侧细细的开衩,非常自然地展露了女性的性感,在无声中勾人心魄。

4.3.2 旗袍的中国式审美

美感的产生是由于在多次的审美活动中不断的得到满足，在多次的满足后的延续就产生了审美文化。服饰是一种外在的东西，它可以被选择，他是人思想的外在体现，是文化的外延。无论是服装的造型还是色彩都是文化审美的体现。旗袍在发展过程中，具有不容忽视的民族文化内涵。也许只有中国，只有中国式的审美才可以在巧妙地强调女性的曲线的同时而表现的如此庄重、典雅。也是因为在中国，旗袍的逐步解放也是比较温和的，它逐步的与中国女性的体形相贴合，但是也不会与国人的审美相违背，体现了独有的东方魅力与中国特有的审美和文化。

中国式审美从封建王朝对身体的完全封闭遮掩，禁止裸露，到开始尊重人体，开始重视自然美，摆脱三寸金莲那种畸形美的追求。旗袍的线条也从硬直变的流畅，从包裹严实到腿部第一次可以沐得天浴，装饰从繁杂到简约精炼，款型从宽大到合适体，这都体现了审美的变迁，自然的美开始被社会接受和欣赏。而在大环境改变的同时，女性自身也对旗袍的发展具有重要的作用，一方面旗袍在展现女性外在美的同时也展现了内心世界，这种美与穿着者自身的气质有关系。另一方面，旗袍虽然穿在人体的表面，但它因为内在的文化会调动起人潜在的资质，穿上旗袍的同时，那种中国女性的美感就自然而然被调动和挖掘。旗袍是在中西文化交融中出现的，所以它在审美很自然的中国传统观念和西方文化审美的融合，也正因此如此旗袍变得经久不衰，在体现传统文化和民族精神的时候独领时代风骚。

旗袍的风韵就是在内敛、温柔中展现出来，旗袍的性感就在轻轻踱步中时隐时现。旗袍看似对立其实统一的勾勒着女性优美的身体，展现了迷人的曲线。立领的严肃、斜襟的遮挡、盘扣的紧锁与整体的曲线美冲突着，它们企图压制收腰体现出的女人味，使得曲线欲狂涨而不能涨。同时，也让斜襟、领、盘扣欲闭却不能闭。这种状态包含了“太极”的意义，使旗袍既展现出了女性形体的自然美，又不会破坏传统，让人与旗袍在矛盾中都得到美的最大体现，与人们传统的审美观相符合。

旗袍的美体现着中国式的审美，表达方式朦胧、含蓄，让人感觉美的委婉动人；于此同时，旗袍注重细节，在要体现美的适合精良工艺不可或缺，手法也十分丰富，传统的刺绣工艺和图案的意境塑造得到传承。在有秩序的基础上给人柔和、高雅、端庄的感觉，在中国传统孔孟的核心思想指导下，旗袍很好地表现了中国力求平静与稳重的服饰特点，这种审美因素与中国隐喻和阴性的文化是不可分割的。

4.3.3 心理与社会变革对旗袍的影响

旗袍不断地发展变化,是与当时特定的社会背景和社会需求相关的。清朝的时候,旗袍之所以普遍被穿着是因为封建专制,统治者为了从文化统一中原需要用一种统一的服饰,这孕育了旗袍的普及。而当辛亥革命推翻了中国历史上最后一个封建王朝的时候,这种社会变革彻底为西式服装在中国的发展扫清了政治上的阻碍,中式服装与西式服装纷繁并处,旧款的长袍被淘汰,新款的旗袍渐渐开始酿成。那时候,中国刚刚摆脱封建专制,人民心里的自由得到释放,对西方事物具有一种新奇感,在缓慢地接受西方事物的同时,旗袍与国外的服装开始融合,构成了旗袍的基本型,乃至今日依然如此。这种对外国文化迅速吸收和好奇的源头在于几千年封建思想对人们的束缚。但是几千的封建统治下所形成的思想又使中国人不可能完全丢弃传统服饰造型,所以就出现了二三十年代旗袍中西结合的优美造型。基于我们对传统文化的追求和旗袍本身独有的魅力,如今许多女性依然选择旗袍,用它来展示自己优美曲线。旗袍能表现东方女性温婉端庄的气质和窈窕的身段,展现自己个性的同时它还变成一种对主人和出席场合的礼貌和尊重,所以旗袍理所当然的成为 CHINA DRESS,成为中国现代传统服装的代表,变现中国的大气和稳重优雅。

4.4 旗袍的“觉”碰撞——各国服装文化比较和融合

不同国家的服装受到不同国家经济、文化、政治各方面的影响,有自己经典传承的服装,这里笔者会把中国旗袍与日本和服、西方女裙进行跨文化比较,同时对之间的交融进行研究,旗袍作为中国的传统服饰也深深的打动了世界,收到了许多国外设计师的关注和认可,形成了崭新的旗袍潮流,旗袍就是在各种文化的撞击中,绽放出了最美的东风色彩。

4.4.1 旗袍与日本和服的跨文化比较

因为中国和日本有着文化上的历史渊源,所以文化意识在区分两国的服装文化上起到更大的作用,也更有研究性。中国旗袍是由满族旗袍发展而来,不断进行改进,是一种多元文化的融合,既包含了的满族游牧文化豪放的特征,又含有中国传统文化中雍容华贵的特征,同时也具有洋装的特点。而和服的起点则发源于中国古代的唐装,在九、十世纪日本进入武士时代之前,日本的服装还一直保留着唐装雍容华贵的特征。同时和服源于农耕民族,不需要旗袍的那种开放性的表现。同时日本民族单一,虽有朝代更替,但一直延续着大和民族的统治,而日本传统服饰的线形发展的原因就是日本单一民族的形势所决定的。

中日两国文化意识的差异,从服饰的颜色上就能得到充分体现。中国人喜爱红色黄色,把它看做是大富大贵的象征,旗袍的图案多采用牡丹,旗袍的颜色以红色为主。相反日本人喜爱黑白,把它视为庄重,所以在正式场合多选择素色,表现其神圣、庄重。日本与中国相同,在不同场合上有着不同的穿衣习惯,婚丧嫁娶各不相同,各有讲究。

旗袍与和服是中日两国不同文化的产物,是两国文化特征的表现,是物质文明和精神文明的集中体现。而两国又有着历史上很深的渊源,无论历史、文化还是思想,两国都相互渗透,相互联系。无疑这两种服装都是一种美的展现,日本的和服典雅古朴,中国的旗袍颜色华美高贵,在素雅与华贵中透露着两国文化的差异。

4.4.2 旗袍与西方女裙的跨文化比较

首先中西方对人体美有着不同的审美观念,一般来说,西方服饰注重突出功能化和对人体的表现,把服饰作为一种美化人体的手段,而中国服饰比较注重对人体的修饰和表意功能,这使服饰造型变得为意境服务,所以说中国服饰是写意的文化,西方服饰是写实文化。中国重视神韵,中国人认为服装的价值不在于直接地显示人体美,而是更重视在平面的服装上做图案的铺陈和装饰工艺的点缀,服装体现出不同的伦理观、价值观、审美观以及社会风尚的不同。旗袍是一种修饰、一种象征,一份审美情趣。而西方的审美特征是一种物质性的审美观,他们服装的审美追求真实,注重外形,是一种具有单纯的审美意义。中国的旗袍和西方的裙装是两种表达不同的表达女性身材美的服装。西方的裙装往往是通过凸显身体各部位,用这种突然的反差来表现女性的性感。表现形式繁复冗长,基本上是通过最大限度地延伸身体面积和长度,用一种极端的方式表现女性美,比如极度的坦露胸部,勒紧的腰部与胸部形成对比,还有扩张的用支架撑起来的巨大的裙摆,努力把美没有一丝保留地表现出来。如西洋晚礼服、婚纱都把美发挥到了极致。而旗袍的美,含蓄婉约。不论从其外形还是内在结构无不蕴含中国审美特征,展现东风女子迷人的韵味。尽管如此,西裙和旗袍都是以自己的方式展露着不同背景下的文化。

4.4.3 旗袍对全球设计师的影响

在影响中国的同时,旗袍优雅的造型、含蓄简约的廓型和东方味道也被西方世界和西方的设计大师们所推崇,给他们带来了很多的创作灵感。一九四一年巴黎著名女装设计师巴伦西亚加(Balenciaga)就将旗袍的元素用于晚礼服的设计中。他的直身晚礼裙,曲线流畅,裙长曳地,短袖袖型与三十年代的旗袍袖非常相似,

采用中式领，使得礼服的上半身如同旗袍的翻版。著名的高级服装设计师迪奥(DIOR)，也曾在一九六七年春夏推出过一系列蕴含十足中国味的礼服。很明显受到旗袍的启发，凸显了穿着者的高贵气质。当被问到灵感来源，迪奥也丝毫不避讳，就是从中国获得的灵感，喜爱那份优雅和神秘。皮尔-卡丹(Prerre Cardin)说：“在我的晚装设计中，有相当一部分作品的灵感来自中国的旗袍。”除此之外，日本的三宅一生，意大利的瓦伦蒂诺(Valentino)，也都尝试过旗袍的造型。旗袍领和旗袍开衩的方式更是在服装秀和设计大赛中频频出现。旗袍能够恰如其分地展现女性的曲线美，这种样式与西方裙服繁冗复杂装饰不同，体现了一种少即是多的美学原理，很灵巧的反映了人体自然的美，这种美是自然的，纯粹的，迷人的。正是如此，旗袍特有的审美趣味才能够突破国界，在国际上得到推崇和赞赏。

4.5 现代人对旗袍的“觉”

旗袍作为中国传统服装的典型代表，有着 CHINA DRESS 的美誉。为了研究当代人对旗袍和女性美的看法，我设计了一张问卷，通过问卷的调查结果以便于对旗袍的“觉”进行研究，整个过程分为线上和线下两个调查途径，调查报告如下：

以下是有关旗袍和女性美的一些调查题目，希望您能抽出几分钟时间，给予我们您宝贵的意见。请勾选你认为满意的答案，真诚感谢你的合作。

1. 您的性别：A. 女 B. 男
2. 您的年龄：A. 18 岁以下 B. 18—30 岁 C. 30—42 岁 D. 43—55 岁 E. 56 岁以上
3. 您的职业：
A 国企职员 B. 公务员 C. 私企职员 D. 外企合资企业职员 E. 学生 G. 其它
4. 您的月平均收入：
A. 2000 元以下 B. 2001—5000 元 C. 5001—8000 元 D. 8001—12000 元
E. 12000 元以上
5. 你喜欢旗袍么？ A. 非常喜欢 B. 喜欢 C. 一般 D. 不喜欢 E. 非常不喜欢
6. 你对中国旗袍的历史来源了解吗？ A. 有所耳闻 B. 了解 C. 一点不了解
7. 你会选择在合适场合穿着旗袍（或是希望你的另一半穿着旗袍么？）
A. 会 B. 可以考虑 C. 一般不会 D. 完全不会
8. 你认为旗袍可以很好的表现东方女性美么？
A. 可以充分表现 B. 表现一部分 C. 无法表现
9. 你怎样看旗袍的发展？
A. 已经过时 B. 不关注 C. 会不断改良创新与国际接轨，不断传承

10. 你认为中国女性美应该具备什么样的特质？（多选）

A. 温柔 B. 漂亮 C. 善良 D. 优雅 E. 睿智 F. 贤惠 G. 补充_____

11. 你认为中国女性跟外国女性最大的区别是什么？

12. 对于旗袍我还想说_____

调查结果分析：

本次关于旗袍与女性美问卷调查分为三部分：一部分是在线上进行调查，包括微博及人人网和各大论坛，一部分是在青岛台东商圈对部分市民进行调查，第三部分对部分海外朋友进行抽样调查，争取一个较广的覆盖面，是获得信息较为有参考性。网上的有效问卷共有 45 份，在台东派发的共 60 份，合计 105 份。经过问卷调查，总结出了以下几点：

1. 38%的人不太了解旗袍的历史或模棱两可，大部分人对旗袍的来源了解不多。

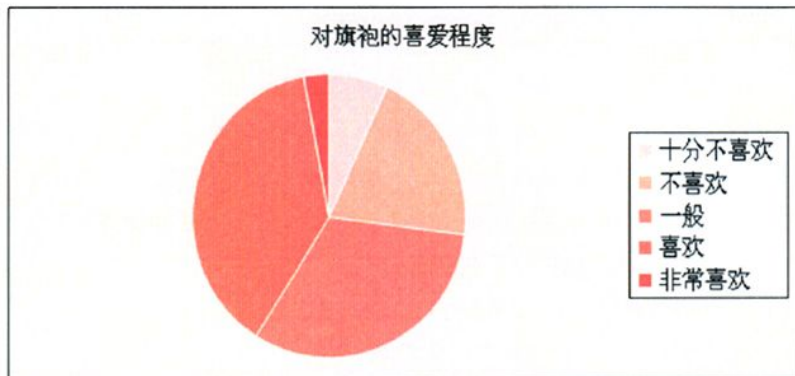
2. 职业和收入对旗袍的认识没有巨大影响，女性对旗袍关注高过男性

3. 虽然很多人表达现在与旗袍的距离变远了，但是旗袍并没有被认为是过时并且在中国乃至世界上占有非常重要的地位。

4. 通过跟被访者的交谈，有被访者反映现在的旗袍广泛用于酒店迎宾和礼仪小姐，很多人反映十分可惜。

5. 超过半数人认为旗袍可以展现中国的女性美，而在中国女性的美好特质中，排在第一位的是温柔，超过八成人把它列为中国女性美的代表。当问及中国女人和外国女人的不同时，大部分人认为中国的女人更为内敛含蓄，有一种优雅的气质。

旗袍未来的发展是非常被看好的，她是现在许多服装中的一种，但是那独具中国风味的味道还是被世人所认可。

4-1 旗袍喜爱程度的饼状图

4-1 Thecheongsamlikedpie chart

第五章 旗袍·女性美

5.1 旗袍与中国女性身体之美

女人和美似乎从来都是不能分割的，女人的美在于她最贴近自然的曲线，在于她的灵动，甚至在于在她身边的乐趣，女人是一种迷人的动物。在千百年的历史长河中，女性美似乎是一个永恒的话题。甚至有些民族文化认为，女人的任务就是保持美丽。赞美女性美的诗句不计其数。

女性的身体，从生物角度来说，和男人的身体相同，都是生命的自然体。但是当进入了文明社会，人的各种活动以社会为背景，女人的身体被印上了浓重的社会文化色彩，人们看待女人特别是女人的身体，充满了政治和道德宗教的意识。这也就使得女性身体美在不同的年代具有了不同的什么标准，他是一个时代生活的缩影。女性美是人类文明的结晶，是不同历史时期人们对女性身体共同的理想和期望，是肉体和精神两方面的结合，对于精神方面它包括男性的认识和女性的认同与希望。旗袍的出现正是适应当时的社会背景和审美要求的。

《荀子·君道篇》曰“楚庄王好细腰，故朝有饿人”，可以看出汉代的时候，人们喜欢细腰。在男权社会，审美就一直趋向于窈窕淑女，婀娜多姿。而到了唐朝，审美观念开始改变，体态丰腴被认为是美的，“太液芙蓉未央柳，芙蓉如面柳如烟”。而再往后，审美又趋向于玲珑的曲线，对体态的追求更加窈窕抢眼。而旗袍恰恰可以满足这一点，它完美的表现着中国女性的曲线美，又自然地遮掩了中国女性型体上的欠缺。中国女性精致的面容得到了突出和匀称的双腿若隐若现，门襟的分割、盘扣的精致引导了视线，腰部贴身加强了与肩膀的对比，削弱了中国女性稍窄的肩膀的视觉表现。

女人的身体历经数百万年，演变为今天独特迷人的形态。所有的国家和种族，不同的女性有不同的美，不论是曼妙的腰肢，轻盈的体态，还是“畸胖”“鹤颈”为美，女人的身体总是散发着迷人的魅力。总的来说，中国女性的身体美是在健康的基础上，这种自然美表现为身体的各个部分匀称、和谐、饱满、有弹性、有光泽，给人一种原始生态美的感受。女人的形体美通常被认为是自然美和社会美的有机结合，女人美好的身体承载了她的才情、智慧和生活。

旗袍可以非常好地表现女性的身体各个部位的众多曲线，旗袍和女性身体的微妙关系可以看一下下面这组旗袍图样的人体彩绘，旗袍是多么的接近女人的体态才可以直接在身体上表现这一种形体与“旗袍”的美感。人体彩绘与中国旗袍

结合在一起却一点都不会显得突兀，可以说旗袍就是穿着者的第二层皮肤，它紧贴着女性的身体，甚至可以与她融为一体。在身体上表现中国文化图腾。旗袍就是这样悄然无声地紧贴着柔滑身体的皮肤，不事张扬，细寸润春，正如中国女性文雅温和的气质。旗袍的材料多为丝绸，就如同中国女性细腻的皮肤。贴身的裁剪，将东方女子柔美的身体曲线表露无遗。

THE FAN

Folds of the fan deconstructed, as an ornamental panel to this Chinese dress.

Designed by: Nadine Luke
Key Artist: Nicola Burford
Supporting: Christine Salopek
Headresses by: Stephen Jones

PEONIES

A symbol of wealth, the peony, illustrated by M.A.C. Pigments, makes a Qipao come to life.

Designed by: Nadine Luke
Key Artist: Grace Lee
Supporting: Glen Macko
Headresses by: Stephen Jones

图 5-1 设计主题：中国结

Fig5-1 Design theme: Chinese knot

图 5-2 设计主题：牡丹

Fig5-2 Design theme: Peony

女人的身体又可以说是一种曲线的美好，它不像直线使人感到刚毅、果断，是那种好似波纹的曲线，给人一种柔和细腻的感觉。女性美好的曲线给人以视觉上的美感，所以只有旗袍充分应用了曲线，才能真正显现出女性的形体美。曲线带给人柔顺、灵动的感觉，旗袍是根据女性的身体曲线剪裁，突出臀部和胸部，使女性的曲线更加完美，而收紧的下摆充分表现出中国女性玲珑娇小的身材。旗袍在设计中为了更突出女性的曲线美，在整体的制作过程中以曲线为基本造型元素，可以称得上惜布如金。我们所说的女性曲线的美，也在于女人自然的美，展示了人类的力量、生命。旗袍的设计符合女性的美，整体贴身但又不失高贵。如今它不仅能够得到东方女性的宠爱，也获得西方女性的青睐，因为女性婀娜的曲线型体美尽在旗袍的表现之中。

5.2 旗袍与中国女性内在之美

列夫·托尔斯泰说过：“人并不是因为美丽才可爱，而是因为可爱才美丽。”所以仅仅只有外在的美并不足以表现旗袍的美好气质，这也是旗袍令人着迷的原因所在，它寄托与人的气质和格调，中国女性的内在美这时就得以彰显。一个漂

亮的女人或许能够让人赞赏，但能够使人迷恋的一定是有内涵的美，是可以发生内在感应的美。虽然旗袍的剪裁技术和面料非常重要，但要体现旗袍的高贵气质，最重要的是穿衣者的内在美。

5.2.1 旗袍与中国女子的婉约美

旗袍穿在女人身上，表现出婀娜多姿的身段，袍裙贴合在身上，只能迈着小碎步走，搭配优雅的手势，缓缓地前行，中国女性的柔美就展露无遗。中国女性所表现出的婉约、清丽、内敛与旗袍相得益彰。女人是水做的，柔美这一词是专属于女性的，一个女人从内心里透出那一丝丝的柔，才为之佳品。旗袍是用来体现内在女人气质的绝佳选择，衬托出女人要么娇美可爱，要么清纯可人，亦或是有些性感，亦或是有些妩媚。无论是小鸟依人或者大气利落都可以在女人身上展现，而旗袍都可以很好的承接。总之，旗袍的美与中国女子含蓄动人的气质有目共睹，令人迷醉。

5.2.2 旗袍与中国女子的含蓄美

旗袍的美与中国女性含蓄的内在美是不可分割的，旗袍的高贵，伴随着轻盈的步履，时隐时现，有时轻轻的露出优美的腿部曲线，有时又被丝质的柔顺质地覆盖，使人产生丰富奇妙的想象，女人的内敛、含蓄发挥到极致，显得典雅、精致、温柔、动人，高贵而神秘。旗袍与中国女人都是含蓄的，旗袍的性感是含蓄的，它是玉体的包裹，但是在不经意间散发着玉体的迷人风韵。盘扣像锁一样锁住了女人身体上的禁区，仿佛在郑重地告知男性这里是禁区，但又明白地显露着它独到的韵味，在不经意间透露出女性形体的楚楚动人和女性内在的含蓄温婉。

5.3 从女性意识角度看旗袍

旗袍与其他女装相比，对女性的形体有更加严格的要求，如果要把旗袍的美穿到极致，无论是身材条件、穿着的体态、仪态要求等等都有要求，旗袍很大程度上突出女性身体曲线，同时他包裹身体的方法类似于半遮半掩，这反而更易引起进一步窥探身体的欲望。所以，女性选择旗袍的时候就代表着她已经拥有可以坦然的对自己身体展示的态度，同时也代表她对探视自己身体的目光的接纳。

从辛亥革命到“五四”运动，部分觉醒的中国女性和其他进步人士以反对缠足和禁锢女性的其他生活方式，发动了大量女性参加革命，为女性争取解放和自由，振作了女性的精神面貌，而放足剪发也健全了女性身体，这也改变了社会上传统的审美情趣。在民国初期文化变革的时代，旗袍对女性身体的展

现，是一种突出的反传统的方式。对于女性自身，旗袍的出现反映了女权运动在一定程度上的胜利，折射着女性社会意识的觉醒。相比传统，穿着旗袍的女性，不仅能够在公众场合里抛头露面，甚至能够发表自己的意见，扮演着独立的社会角色，尤其是作为知识女性和政治女性，对自己社会身份的展现欲求更为突出。

而在今天，这种反传统的意义早已消失，旗袍只不过是五彩缤纷的女性服装当中的一种，是女性身体曲线所显现的视觉符号，虽然一如既往的与性感有关，但因时代的发展，这一符号有更深层次的所代，以前近乎急切对女性独立社会身份的追求变为对女性特有迷人魅力的彰显。在 20 世纪二三十年代，只有具有大胆的反叛精神，才敢于主动将自己从包裹得严严实实的服装中脱身而出，才敢于从几千年封建历史传统中走出。就此而言，作为众多女装样式中的一种，旗袍在 1920 年代的上海发源，并在 1930 年代迅速走向极致，显然承载着极为复杂的社会文化内涵：中西交融、新旧冲突、女权兴起等等。

上海，这个率先被西风欧雨吹遍的繁华都市，这个保守思想与革命思想急剧冲突却又共存的地方，才会成为当时及蔓延以后许多年代中国时尚文化的发行地。穿着旗袍的女性，的确是玲珑精致、开放活泼的典型。也只有她们，才敢于大胆地展露自己的身体，自豪、自信地展示自己的身体美显然，这种大胆地展露女性身体的思想，是现代文明所浇灌出的花朵。它代表着女性重新审视、阅读并展现自己身体的一种方式，是敢于从私密走向公开的方式，是从被动走向主动的方式。

当时，旗袍的确是女权文化的一种表现，是女性的自由、独立的一种符号。虽然今天女性与男性平等的社会身份已然突出，旗袍的这种符号意义已经消失，但是旗袍与生俱来的对女性社会身份的凸显却并没有完全失去，如今女性依然凭借旗袍来彰显的女性自身特有的性别魅力。身体固然是显现性别魅力的不可或缺的条件，但对于女性而言，如果仅仅是身体，那自然又堕回到男性的身体消费的粗浅欲望之中，重现女权的尴尬。因此，这时的服装所能展现的，就不能再是自然身体，而是“文化身体”，即寄于身体之上的文化内涵。无论是影视明星，知识女性，还是政治女性，甚至一部分家庭女性，都不满足于仅仅展现自己的身体，她们都清楚的知道一旦进入身体的消费体系之中，很快就会被新的消费需求所淘汰。

但是，因为旗袍并不是所有女性都喜欢并适合穿着的服装，毕竟旗袍对女性身体有着一定的要求，这一点却更能够凸显穿着旗袍的女性以旗袍来展现自身特有的性别魅力。对身体的自信，更加突出了性别魅力。影视明星会有意识地偏向自然身体，因为她们有良好的身体资本，但依然寄望于“文化身体”的展现，希望展现自己优雅而性感的魅力。政治女性、知识女性、家庭女性则更多地

展现自己的“文化身体”，甚或避免自然身体的过多展露，比如其开衩往往较低，对身体的包裹也稍显宽松，但之所以仍然选择旗袍，除了潜在的对自身身体的展现欲念以外，其与生俱来的彰显女性独立社会身份的特性依然潜在的存在。也许款式不同，但突显女性性别魅力的共性却是不变的。当然，知识女性的知性、智慧、典雅等等，政治女性的干练、睿智等等，家庭女性的贤惠、闲情等等，旗袍所穿出来的女性形象各不相同。自古至今，女性都在用自己的方式，自己的视角诠释着旗袍作为中国女性经典服装的迷人魅力，也展现出她们对自己自信，对美好生活向往的生活主张。

5.4 男性美与女性美的平衡

谈论起男性美和女性美，我想要追溯到原始社会，首先从男性和女性的生理角度来讲，正如《精子战争》所提到的，雌性哺乳动物是一个月排一次卵子，一生大约排卵 270-320 个，而男人一天能制造上亿的精子，所以在自然的选择中，男性是靠精子数量来取得遗传优势，而女子的卵子靠选择来承接这种优势。因为每一次怀孕都会带来十个月的痛苦和一生的责任，因此女性表现为安全的需要和选择的慎重。这也就很自然的形成了男性的外向型、竞争型，因为只有征服同类中的弱者，才能获得交配权，把好的基因遗传下去。这很自然的形成了男人和女人完全不同的社会表现，男性更倾向于征服和向外的扩张，而女性更倾向于等待和向内的安全。这两个方面达到平衡的时候才有社会的和谐。人类从原始社会单纯对性功能的追求到后来的性崇拜再到后来情感道德的产生，我想是人类社会化进步的表现，也正因如此，男性对旗袍的审美也不仅仅是停留在美丽肉体的包裹上，有了一份情感的因素。

在中国，男为阳女为阴的说法。阳字本意是指日光，阴字本意指没有日光。再后来，阳和阴发展成为指两种原理，即阴阳之道。阳表示阳性、主动、热、明、干、刚等等，阴表示阴性、被动、冷、暗、湿、柔等等。二者互相作用，产生了宇宙中的一切现象。阴阳结合而生万物，与男女结合而生生物，是类似的。由此可以得知，阳是男道，阴是女道。阴和阳是不可分裂的，所以单独的说女性美也是不尽完整的，只有阴阳调和，阴阳协调，男女互相尊重，才会产生一个和谐向上的社会环境，有着正确而积极的审美。既然上天在创造男人和女人时就赋予男女许多先天上的差异，就要客观地看待性别差异，尊重性别差异。我们所说和谐绝不是用消除性别的差异来实现，相反正是在承认和尊重性别的差异的前提下形成的。

而我们不但要尊重性别上的不同，其实根据现代的调查研究，人人身上都具

有的男性、女性特征。心理学实验证明：“一个人,不管是男的还是女的,都可以同时得到男女两性特征的高分数或低分数”[1]。“人们无意识地压抑自己身上的异性素质的发展——男性抑制自己身上的女性素质,女性抑制自己身上的男性素质——从而使思维过程受到了限制,只有摆脱这种束缚,才能产生创造力”[2]。所以说,男性特征和女性特征是不可分裂的,可以说它是一种看待和处理事务方式和方法。在西方,男人往往被认为是重理智和善于分析的,而女人是重感情而感性的,很明显这两者是不可分割的整体。只有两者协调,才可以把事情做的尽善尽美,日臻完善。

无论从哪个方面来讲,男性和女性都是不可分割的,他是阴阳的两面,他是美的两端,当男性美和女性美和谐统一的时候,其运转就会像太极图一样,良性循环,美好完美。

第六章 旗袍·未来

6.1 旗袍得以发展的原因和现状

当历史渐行渐远，旗袍的美还会不会让众人迷醉，答案是肯定的。旗袍在当今得以发展，因为它不但展现了中国女性独有的美，同时它还具有相当的实用价值，一方面它联系着祖国人民，是民族的象征。无论你在世界各地，或者中国的香港、澳门、台湾地区，旗袍都是象征，寄托了对祖国的思念。无论被殖民统治多久，国人在骨子里的中国心从未改变，他们的生活未被完全欧化，许多香港人都保存这旗袍，把它当作中国人的标志。香港作家林燕妮曾说：“旗袍是全世界公认的美丽国服，评价之高，肯定高过世界上任何一种民族服装”。如今，无论哪个国家的人，当他们看到旗袍的时候，都会说这是 CHINA DRESS，是中国的，看到旗袍就好像看到了美丽的中国人。

另一方面，旗袍在日常生活中也具有实用价值，在各种礼节性活动和社交场合，很多人会选择旗袍来衬托他的身份和气质，适合东方人的体形也表现民族的特色，做为象征民族意义出现在各种国际社交礼仪场合中的一种正式礼服，旗袍在以一种端庄动人的姿态征服着世界。

在国际上的重要场合，如国宴、国家领导人的接见、大使递交国书、元首的任职典礼、重大的庆典，应穿着正式服装出席。我国人员外出通常仍按国内的习惯穿着，女士穿长裙或旗袍，男士穿民族服装、中山装或深色西装。旗袍就是这样庄重而优雅的展示在世界面前。

图 6-3 国际交往—旗袍

Fig6-3 International Communication - cheongsam

与此同时，在演艺界，从香港小姐到影视明星，无不借助旗袍来展现他们优雅的身姿，在影视作品中也经久不衰，从《花样年年》到《色戒》再到《金陵十三钗》，旗袍从未走出人们的视线，依旧以她的优雅的去陶醉着每一个看见她的人。2008 年奥运上把旗袍作为颁奖礼服，经过了一百年的革故鼎新，旗袍再一次也让世界看到了她独特的美，她独特的美感已经突破国界。许多国际知名设计师在他们的作品中都融入了旗袍的元素，这也可以说是旗袍的一种新生。旗袍的高领、斜襟、开衩等等细节都会在流行服装中得以运用。旗袍所表现的女人韵味是无法取代的，她透露出的那种温婉，那种女人味，那种情调是让人陶醉的。

图 6-4 金陵十三钗剧照

Fig6-4 Thirteen Girls in Jinling stills

旗袍饱经风雨却仍然展现着中国女性所特有的气质，他作为中国的符号走向世界，毫无疑问，旗袍会继续走下去，用各种风姿来展现中国，展现女人的万种风姿。

6.2 旗袍的发展趋势

旗袍跟随着时代，承载着文明，透露着修养，体现着美德，旗袍将艺术与生活连接起来，将过去和未来连接起来，将美的憧憬、美的风韵得以传达。旗袍作为中国的一种传统服饰，是一种具有东方特色的时尚，代表着中国女性的别样韵味。旗袍精巧、雅致、妩媚，是衣中贵族。既端庄内敛，又充满诱惑，不经意的时隐时现，勾人心魄。如今，旗袍面临着崭新的挑战，中国的设计师如何更好的弘扬中国的传统服饰文化，如何让传统文化更具可持续发展性，这势必需要深入的研究我们自己民族的文化、民族的历史，从而创造出具有民族特色的崭新设计。而旗袍的新式改良也是具有明显的时代需求：首先，当代人的着装观念更加求新求变，人们已经不仅仅满足去旗袍的传统样式，他们需要更时尚，更彰显他们的个性。其次，在快节奏的生活方式下，旗袍若想在日常生活中穿着需要增加它活动的灵活度，只有这样，才能和高效率的工作生活节奏相匹配。再者，设计师应该更好的体现旗袍自身价值，摆脱宾馆礼仪小姐的服务服装的印象，改变只有舞台才能穿着旗袍的刻板印象，不断提高品质，丰富款式，让旗袍更贴近人们的日常生活。

现代的旗袍注定向着更多元化的方向发展，它传承着中国传统的文化又有更多的结合和创新，这让旗袍的未来更加令人期待。对于旗袍可能发展的趋势笔者进行了可能性的预测：

6.2.1 古典型

一些传统风格的旗袍，色彩图案不太夸张，图案基本保持连续性，保持着传统旗袍的款式和图案，旗袍不要改变太多，很适合有袖，传统风格的衣领，面料确保优异、高端，盘扣很适合正规的如意形、云形等形状，适合优雅气质的女人穿着。

图 6-5 经典型

Fig6-5 The classic type

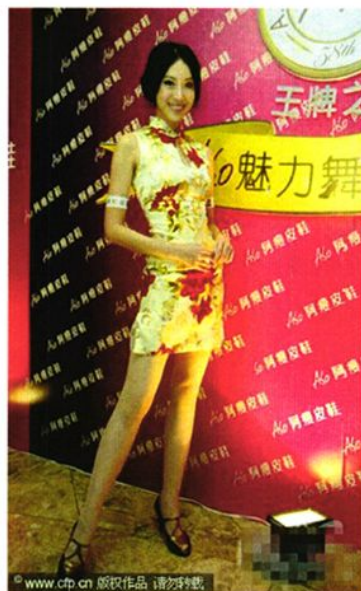

图 6-6 尚动感型

Fig6-6 Dynamic and fashionable type

6.2.2 时尚动感型

旗袍典雅庄重，往往让年轻女孩没有年轻活泼的感觉。因此，改进的时尚旗袍，可以让你在典雅中散发出青春的气息。

6.2.3 性感型

旗袍更为适应现代生活中很多的变化进行了改进，这一趋势是性感大胆，腿部曲线迷人，性感的后背，这是一件旗袍进行了大胆的改造的旗袍，开衩高，赤裸的后背，在优雅呈现迷人的性感风情。

6.2.4 个性型

还有一个可能的方向是现代人追求个性，其实旗袍也可以个性十足。各大国际的设计师给旗袍了许多天马行空的新想法，如下面这一款鲜艳的红色面料，龙贯穿上下，用夸张的配件和完善中国风，充满个性。

图 6-7 性感型

Fig6-7 The sexy type

图 6-8 个新型

Fig6-8 A novel

6.2.5 元素型

元素型是具有旗袍元素的现代服装。它不单单是传统理念的旗袍，更多的是和现代服饰的融合。像被誉为中国第一个奢侈品牌上海滩，它的改良旗袍最为出名，旗袍变成了具有旗袍元素的现代服装。必然是一个重要的发展趋势。

图 6-9 具有旗袍元素的长裙 (1)

图 6-10 具有旗袍元素的长裙 (2)

Fig6-9 Cheongsam skirt with elements (1) Fig6-10 Cheongsam skirt with elements (2)

小结

曾有一位作家说，旗袍的魅力是内向的，温柔的，微妙展现的，流畅的线条，小巧的立领，轻盈的下摆，到处都是优雅的，精致的，温柔的，优雅的。是的，旗袍作为中国民族服饰的精髓，时尚经典，散发着无限的风情，它包括许多女人完美的内涵，对东方女性的独特之美做到了完美的诠释。

本文从旗袍的古今变迁，到旗袍的外视内涵，以中国女性美为落脚点，探索旗袍所包裹的形体美和它所包裹的文化内涵。旗袍是美的，美在他的瑰丽的外形和优雅纹样；旗袍是美的，美在她勾勒的女性姿态；旗袍是美的，美在它诉说的中国历史。旗袍只有和女人相遇了以后才变得如此迷人，旗袍的美就是一种女性的美，女性以她更接近与自然的曲线让世界变的美好。中国的女人就是用她们独特的高雅气质让世界看到东方那一抹醉人的色彩。

参考文献:

- [1]滕守尧.文化的边缘[M].北京:作家出版社[M],1997.
- [2](日)富士谷笃子.女性学入门[M].北京:中国妇女出版社,1992..
- [3]唐光艳.旗袍[M].成都:成都时代出版社,2009.
- [4]Susan B, kaiser. 服装社会心理学. 李宏伟,译. 北京:中国纺织出版社,2000.
- [5]袁杰英. 中国旗袍[M]. 北京:中国纺织出版社,2000.
- [6]江南. 符号中国—旗袍[M]. 北京:当代中国出版社,2008.
- [7]陈云飞. 穿旗袍的西湖[M] Harper Collins UK, 2012.
- [8]萧扬. 世界女性人体美[M] 现代出版社, 2002.
- [9]卞向阳. 论旗袍的流行起源[J]. 装饰, 2003.
- [10]谈雅丽, 江南. 旗袍[M]. 北京:当代中国出版社, 2008.
- [11]刘晓刚. 服装设计概论[M]. 上海:东华大学出版社, 2008.
- [12]徐冬. 中国红旗袍[M]. 安徽:时代出版传媒股份有限公司, 黄山书社, 2011.
- [13]安毓英, 金庚荣. 中国现代服装史[M]. 北京:中国轻工业出版社, 1999.
- [14]关鸿. 诱惑与冲突——关于艺术与女性的随想[M]. 上海人民出版社, 1988.
- [15]张晶. 艺术美术学[M]. 北京:中国文联出版社, 2012.
- [16]范梦. 艺术美学[M]. 北京:中国青年出版社, 2011.
- [17]田晓岫. 中华民族[M]. 北京:华夏出版社, 1991.
- [18][瑞士]H. 沃尔夫林著, 潘耀昌译, 艺术风格学[M], 辽宁人民出版社, 1987.
- [19]张金萍. 人体形态学[M]. 杭州:浙江大学出版社, 2012.
- [20]张志颖, 吴丹. 人体工程学[M]. 中南大学出版社, 2007.
- [21][英国] 帕克著, 左焕琛译. 人体[M]. 上海科学技术出版社, 2010.
- [22]陈醉. 女神的腰蓑: 论性诱惑与人体美得起源及未来[M]. 北京:文化艺术出版社, 2011.
- [23]张竞琼, 蔡毅. 中外服饰史对览[M]. 上海:东华大学出版社, 1901.
- [24]蒋明. 东方旗袍[M]. 杭州:西泠印社出版社, 2001.
- [25]谢振敏. 流金岁月: 百年旗袍 [M]. 上海:上海书店出版社, 2012.
- [26]阿恩海姆(Arnheim, R.) 著; 孟沛欣. 译艺术与视知觉[M]. 长沙:湖南美术出版社, 2008
- [27]威廉. 荷加斯. 美的分析[M]. 广西:广西师大, 2005.
- [28][德]黑格尔. 美学[M], 商务印书馆, 1984.
- [29][德]格罗塞. 艺术的起源[M]. 商务印书馆, 1984.
- [30]刘瑜. 中国旗袍文化史[M]. 上海:上海人民美术出版社, 2011
- [31]吴中杰. 中国古代审美文化论[M]. 上海:上海古籍出版社, 2003.

- [32]华梅. 服饰社会学. [M]. 北京: 中国纺织出版社, 2005.
- [33][美]布兰奇·佩妮著, 徐伟儒译. 世界服装史[M]. 辽宁科学出版社, 1987.
- [34][英]克雷克. 时装的面貌[M]. 北京: 中央编译出版社, 2000.
- [35][美]伊丽莎白·赫洛克. 服饰心理学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1990.
- [36][美]凯瑟著, 李宏伟译. 服装社会心理学[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2000.
- [37][美]李欧梵, 毛尖译. 上海摩登: 一种新都市文化在中国[M]. 北京: 北京大学出版社, 2002.
- [38][美]克罗齐. 美学原理[M]. 北京: 外国文学出版社, 1983.
- [39]戴平. 中国民族服饰文化研究[M]. 北京: 人民出版社, 2000.
- [40]王宇清. 旗袍里的思想史[M]. 北京: 中国青年出版社, 2003.

致谢

本次论文的完成，要由衷的感谢李世林导师的悉心指导。无论是开始的论文的选题、框架构建，还是中期的资料收集，最后论文的完成，导师都对我耐心指导，给予了我很多宝贵的意见。导师严谨的治学态度使我十分敬仰，高度的责任心使我受益终身！在此对李世林导师致上衷心的感谢。

攻读学位期间发表的学术论文目录

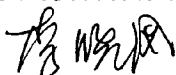
《现代装饰》2012 年 1 月总第 236 期发表论文《图案的生命传递——自然形态生发的结构》

《青春岁月》2013 年 04 期 02 月下发表论文《旗袍·觉——柔美弧线的文化底蕴》

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成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。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做了明确的说明并表示了谢意。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名： 日期： 2013 年 6 月 6 日

关于论文使用授权的说明

本学位论文作者完全了解青岛科技大学有关保留、使用学位论文的规定，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。本人授权学校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。本人离校后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为青岛科技大学。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

本学位论文属于：

保密 ☐，在 年解密后适用于本声明。

不保密 ☐。

(请在以上方框内打“√”)

本人签名：		日期：	2013 年 6 月 6 日
导师签名：		日期：	2013 年 6 月 6 日