

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果。本论文中除引文外，所有实验、数据和有关材料均是真实的。本论文中除引文和致谢的内容外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了声明并表示了谢意。

学位论文作者签名：祁祺

日期：2014.5.16

学位论文使用授权声明

研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属南京师范大学。学校有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可以采用影印、复印等手段保存、汇编本学位论文。学校可以向国家有关机关或机构送交论文的电子和纸质文档，允许论文被查阅和借阅。（保密论文在解密后遵守此规定）

保密论文注释：本学位论文属于保密论文，保密期限为 年。

密级：公开

学位论文作者签名：祁祺

日期：2014.5.16

指导教师签名：李向群

日期：2014.5.16

摘 要

旗袍是中国传统女性服饰的代表，是最具风情的中国符号之一。它由清代满族女子袍服演化而来。在 20 世纪 30、40 年代，旗袍逐渐摆脱了旧样式，走向经典，大胆地展现女性的体态和曲线，款式的变化之快令人目不暇接。50 年代的旗袍处于低调时期，再之后沉寂了 20 年的时光……经历了这百年的演进发展，旗袍已不仅仅是一种服装形式的变化，更意味着文化的发展与成熟。

而今日，旗袍的美仿佛只停留在 20 世纪的老上海。在这个拥挤快节奏的现代社会里，一件旗袍的出现总是显得有些突兀。

本文力图通过对旗袍的研究，打破这一尴尬的局面，使其在现代服饰艺术中得以创新与发展，使其不再是一种商业文化，一种宣传手段，也不仅仅是公关小姐穿戴的专业服饰，而应当成为适应现代广大女性生活和工作需要的日常服饰，以延续五四运动后对旗袍的改良，进而改变仅仅把旗袍当做一中观赏性较强，实用性较弱的尴尬现状。

关键词：传统旗袍、演进、现代服饰、创新、发展

Abstract

Cheongsam is a representative of the traditional Chinese female costumes; it is also one of the most ethnic symbols of China, and it's evolved by the women's robes of the Qing Dynasty. In 1930s and 1940s, cheongsam was getting rid of the old style gradually, and becoming more classical. It was designed to intend to show the beauty of women's posture and body curve bravely. Also the design and style was changing dramatically in those days. In 1950s, the development of cheongsam was slowing down and the fatigued trend lasts for the next 20 years until 1970s. Given a consistent development and evolution for cheongsam in more than a century in 20th century, the cheongsam is now not only representing the change of the clothing form, but also representing the maturity and development of clothing culture.

Today, the beauty of cheongsam seems only stay with the old Shanghai city in earlier 20th century. Nevertheless, in a crowded and fast-pace modern society nowadays, an emergence of a cheongsam is abrupt a little bit sometimes.

This article is trying to break the ice of the embarrassing situation by studying and researching more on the cheongsam itself, so that the cheongsam could have more development and innovation in the modern clothing art, which makes the cheongsam not only a business culture, an approach for promoting, a professional lady clothing in business occasions, but also, instead, a common and convenient type of clothes for women who live and work in modern society and regular life. Also it could help the cheongsam have a continuous and consistent improvement and to be connected with the preceding development after the May 4th movement in old days in China. Eventually, we could change the embarrassing status quo of having cheongsam a dress only for ornamental purpose, but not for practical value.

Keywords: Traditional Cheongsam, Evolution, Modern Dress, Innovation, Development.

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
目 录.....	1
导 言.....	1
第1章 中国传统旗袍设计的一般性研究.....	4
1.1 中国传统旗袍的时代演变.....	4
1.1.1 旗袍的起源.....	4
1.1.2 旗袍的演进.....	4
1.1.3 旗袍的重现.....	7
1.2 中国传统旗袍的样式变迁.....	7
1.2.1 领.....	8
1.2.2 襟.....	8
1.2.3 袖.....	8
1.2.4 摆.....	9
1.3 中国传统旗袍的形式之美.....	9
1.3.1 色.....	10
1.3.2 形.....	10
1.3.3 质.....	11
1.3.4 纹饰.....	11
1.4 旗袍制作案例阐述.....	12
第2章 旗袍在现代服饰艺术中的创新设计.....	14
2.1 当代服饰艺术设计特征.....	14
2.2 旗袍的创新设计研究.....	16
2.2.1 款式的运用.....	16
2.2.2 色彩的运用.....	18
2.2.3 面料的运用.....	19
第3章 旗袍创新设计实际案例分析.....	19
3.1 款式变化与创新.....	20
3.2 材料组织与创新.....	21
3.3 色彩搭配与创新.....	22

目录

结 语.....	24
参考文献.....	25
附表.....	26
致谢.....	27

导 言

旗袍是中国女人的骄傲，是民族艺术瑰宝，对于后人来说，它是一笔无价的财富。但对于当代女性来说，旗袍的美仿佛只停留在 20 世纪，仿佛只属于老上海，在这个拥挤快节奏的社会里，一件旗袍的出现总是显得有些突兀。关于旗袍的继承与发展，我们应当给予高度重视，不能让民族的文明与成就失传，要全力以赴地做好旗袍这个中国传统文化的继承与弘扬。

本文希望通过对旗袍历史与现状的分析与梳理，对传统旗袍的渊源、造型特点、审美思潮演变等问题进行深入研究，进一步探讨旗袍在现代服饰艺术中的创新与发展诸问题，使其不再是一种商业文化，一种宣传手段，不仅仅是公关小姐穿戴的专业服饰，而应当成为适应现代广大女性生活和工作需要的日常服饰，以延续五四运动后对旗袍的改良，进而改变仅仅把旗袍视做一种观赏性较强，实用性较弱的尴尬现状。

虽然自 20 世纪末开始，旗袍成为了国外设计师的另类灵感来源，一些著名的设计师也赋予了旗袍透彻的美，但也仿佛离国人心中老上海女人的美轮美奂的审美标准越来越远。想使旗袍有所突破、有所变化的创新改良，绝不是一味的照搬，更不是生硬的运用元素。在改良它不适应当代需求的不足之处时，还要不以直白的审美观点出发。了解旗袍真正的魅力所在，不是一个盘扣一个开衩就能表现旗袍，更需了解其发展过程中服装文化脉络变化，才能真正延续旗袍的生命力。

期望人们在广阔的文化背景下继承旗袍的民族精神情怀、艺术风格的纯真性、艺术表现的意蕴性，兼收并蓄推动创新。令旗袍追随着时代、承载着文明、显露着修养、体现着美德，连接起过去和未来，连接起生活与艺术。

一、国内外关于旗袍的理论研究

关于中国旗袍较早的讨论，大概始于 20 世纪 70 年代的台湾，但是这些讨论规模较小，也比较零散。改革开放后，随着中国服装业的发展，对旗袍这一服饰文化现象的研究开始引起国内外学者的兴趣。再加上中国旗袍重新被用于很多场合，引起很大的反响。尤其是从 80 年代开始，海内外关注旗袍的学者踊跃执笔，如：大陆的包昌、高春明、朱景辉、包铭新、袁杰英等；台湾的王宇清等；俄国的埃宁；美国的特里·米勒厄普特等，都对旗袍这一类服装款式个案进行研究。

关于中国旗袍研究的文献资料，海内外都相当广泛。如包铭新的《中国旗袍》、袁杰英的《中国旗袍》、郑嵘、张浩的《旗袍传统工艺与现代设计》、于金兰的《中华旗袍》等等。均从不同角度对中国旗袍进行了专门的论述。他们中有将笔墨更多的放在综合分析旗袍的渊源及其变迁方面上，也有着重介绍和分析旗袍的传统工艺结构及制作方面，主要都是从历史的角度对中国传统旗袍进行了定性研究和相关分析。几部重要的服装通史中都涉及到中国旗

袍的研究，如《中国服饰史》、《中国古代服饰史》、《现代服装史》等等，也都对旗袍做了一般性描述和孤立的款式分析。由于史的分量较重，所以从文化艺术的角度研究中国旗袍的文化价值及其创新发展就略显微少。

在俄国、日本、美国等国家也有研究中国旗袍的学者和机构，如日本国立民族学博物馆的大丸宏教授堪称是一位旗袍专家，发表了很多有关中国旗袍的论文、著作，且具有较高的参考价值。日本文化女子学院的冉旭光以中国旗袍为研究对象，写成名为《民族服装的时代感和传统性——调查不同地区、不同年龄的中国妇女对旗袍的认识》的专题论文，该文给我们提供了国外看待中国旗袍的不同视角和广度。再如从特里·米勒厄普特的《大都会艺术博物馆搜集的中国纺织品和服饰》中，可以看到被国外收藏的旗袍图片，它们受到相当完善的保存，并有一定的研究记录。另外，发现外国学者研究中国旗袍的视角与中国学者有所不同。我国学者因为是研究本国的传统服饰，所以在资料的占有上有明显的优势，在学术成果上多以宏观分析为主，而外国专家更偏重于微观分析，通常将中国旗袍的某一个方面作为专题进行研究。

透过这些相关的论述可以清楚当代旗袍专家或者学者如何解读旗袍的历史，也为本课题进一步研究中国传统旗袍在现代服饰艺术中的创新与发展做了有益的探索。

二、国内外关于旗袍的设计实践

近年来，在宴会、颁奖、做秀宣传时，只要有中国人在，就不难看到旗袍的影子。再纵观近代三十年的中国电影，似乎对于旗袍情有独钟，这大概也是由于旗袍与中国文化之间的联系太过紧密。本是属于女性服饰的旗袍，在西方人的眼中是中国元素的代表，当一个个在华美旗袍下的女性出现在荧幕上时，外国人觉得新奇而美丽，中国人也会感到亲切而骄傲，这便造就了旗袍电影较强的生命力和市场影响力。

提到旗袍电影不得不说的就是导演王家卫，他的代表作《花样年华》可以说在全世界华人圈内无人不知。故事背景是 20 世纪 50 年代末的香港，反映了当时香港社会的人文百态，这部电影里女主角先后换上二十三套旗袍服装，每一件旗袍花团锦簇地包裹着女主角凹凸有致的身材，亦柔、亦忧举手投足间东方女性的婉约都被淋漓展现。

同时，旗袍也是西方歌颂人体自身美的产物，它重视人体本身的线条美，20 世纪初，在西方先进的裁剪技术改良下传统的旗袍得到了发展。但它又没有一味的西化，仅仅停留在追求人体美的层面上，旗袍的领子袖子在中国传统观念的影响下依然是高高长长的，紧紧的包裹着女性的身体，这使得这种“包裹”又没有突破中国人的风化底线，也被着装观点向来直白的西方人所喜爱。

旗袍也令很多国内外著名服装设计师深受影响，表现在对旗袍元素的利用与设计中。其中比较具有代表性的是 1997 年 John Galliano 推出的以中国旗袍为灵感的“中国姑娘”系列，其设计浮华、奢靡却又经典。John Galliano 在迪奥的第一秀就是以中国紧身旗袍之性

感、中国传统丝绸锦缎之华丽、中国配饰之独特引起了世界轰动。1997 年香港回归， John Galliano 将秀场变成了华丽而颓废的“夜上海”。这样的举动在 97 年是非常具有创意性的，这场秀的成功除了服饰本身的精美漂亮，还有的就是其概念的独特和另辟蹊径。但对于我们中国人来说这场秀不但勾起了我们关于老上海旗袍的回忆，也暴露出中西文化的差异，比如模特的红脸蛋太红太大，怎么看都像是舞台上的京剧旦角，和旗袍配在一起，多少有点不伦不类。2011 年 Louis Vuitton 的春夏发布会也引起了较多的关注，尤其是中国观众的关注，Louis Vuitton 使用了大量的中国元素。在整个秀场当中，我们看到了旗袍的影子，立领、盘扣、滚边、镶嵌、马褂、折扇，但感觉仅是做了一个拼接，较为生硬，完全是按照西方着装大胆而直白的穿衣理念生生套上了中国元素，失去了中国含蓄韵味之美的独特魅力。

第1章 中国传统旗袍设计的一般性研究

1.1 中国传统旗袍的年华演变

中国素有“衣冠王国”之称，创造出无数具有民族特色的衣冠服饰，可以说中国的服饰文化是多民族服饰融合的结果。旗袍的美是东方式的含蓄，从内在与外在之间获得和谐。旗袍是内敛的，也是张扬的。没有哪种服装能像旗袍一样，巧妙的衬托出女性的曲线美，它线条简洁、色彩绚烂、风格优雅、雍容华贵，将中国女性的独特韵味与气质尽显无遗。

1.1.1 旗袍的起源

有学者认为，旗袍是袍服的一种，其历史可以追溯至春秋战国时期的深衣。深衣是我国古代最重要的服饰形式之一，《礼记·深衣》记载：“古者深衣，盖有制度，一应规矩，绳权衡。”袍服，我国古代传统服饰，有着悠久的历史。先秦时期就已出现了袍服，《诗经·秦风·无衣》记载：“岂曰无衣，与子同袍，岂曰无衣，与子同泽。”此时的袍是一种不分上衣下裳，上下通体、男女通用的长衣。早期的袍是穿在里面的衬衣，当做家居的便服使用，不作为正服。随着袍服制度的普及，其逐渐成为一种稳定的传统服装样式，并为历代沿用。（图1-1）

（图1-1 春秋战国时期深衣）

旗袍，泛指旗人所着之袍。据史载1616年努尔哈齐建立后金政权，推行八旗制度，满族人因此也被成为旗人，旗人所着的服装通称为旗装。早期的满族袍服，样式和结构都比较简单，不分上下、宽身直筒，与汉族的上衣下裳的两截衣裳有明显区别。旗袍的基本款式是圆领、大襟左衽，窄袖，四面开衩，带纽扣，束腰带。袖口窄小是此时最明显的特征，袖头形状与马蹄类似，又称“马蹄袖”，也称“箭袖”，冬季作战时，袖子能罩住手背，既保暖又不影响拉弓射箭，袖子平时绉起来，还能作为装饰；四面开衩便于骑马；束腰带，既可以增加暖意，起御寒作用，还可以在前襟内放存干粮。（图1-2）

（图1-2 清代旗袍）

现代意义的旗袍由清代满族妇女所穿的长袍演变而来,而用作礼服的朝袍、蟒袍等不归为“旗袍”的范畴。据《辞海》释义,旗袍是“清满洲旗人妇女所穿的一种服装。下摆不开衩,衣袖八寸至一尺,衣边绣有彩绿。辛亥革命后,汉族妇女也普遍采用。”

清代满族女性穿长袍,不穿裙,外面喜欢罩件坎肩,袍里面穿裤。在比较隆重的场合穿礼服袍,日常穿常服袍,包括旗袍的前身——衬衣和氅衣,衬衣和氅衣的形制相差不多,均为上下一体,衣长及地,不露足部,线条流畅,紧窄合体,显得女子身材挺拔;汉族女性不穿袍,上穿衫或袄,下穿裙,裙内穿裤。这种上袄下裙的形式非常富有节奏感。

清代中期以后,满族、汉族女性的衣着款式和风格互相影响、仿效,服饰习俗发生着细微的变化。旗袍从清初的窄身变得宽博,袖子由紧窄的马蹄袖变得宽大,在领口上加了一寸多高的立领;汉族的袄、衫则变得越来越长,与袍类似。

1.1.2 旗袍的演进

旗袍经历了百年的演进发展,已不仅仅是一种服装形式的变化,更是一种文化的发展与成熟。19世纪末20世纪初,中国正处于历史的转折时期,面对内外交困、国力衰微的局面,洋务派提出“中学为体,西学为用”的口号,积极开展洋务运动,西式服装与先进的生产技术开始传入国内,旗袍渐渐演化成中西结合的新款式的推动力。1911年,辛亥革命推翻清朝统治,废除了封建帝制。时代的变革推动了服饰的变革,剪辫发,易服色,旗女的特征装束,一夜之间销声匿迹。那一时期,人们生活方式、衣着观念处于新旧更替时期,旗袍在民间受到了冷落,大多退守到满族贵族家庭。此时的旗袍也悄然发生着变化,虽然整体轮廓仍然承袭清代晚期的宽身造型,线条也很平直,但受当时崇尚自然的社会风气影响,旗袍进行了简化,袖子缩紧并收短,露出手腕,袍身长度缩短至脚踝处。色调也变得淡雅,在装饰上大刀阔斧地删繁就简,整体风格趋于简单素雅,这一切都为日后新式旗袍的诞生打下基础。(图1-3)

(图1-3 民国初期简化后的旗袍)

20世纪初期的服饰呈现满族、汉族、西装并行于世的多样化格局,格式衣着装扮令人目不暇接。到20年代末,“文明新装”的样式变得更加丰富多彩,色彩越来越绚丽明朗,尤其是带有花纹的面料非常流行,及越来越简洁的服饰剪裁。服装在保留自身特色的同时,还引进了一些西式的时装元素,如旗袍的袖口装上仿西式的袖型,在领、袖、襟和下摆等衣缘处采纳欧洲的时髦花样,常见的有锯齿形、圆齿型、波浪型等等。布料更是品种丰富,绒、纱、呢、蕾丝等新式面料。这一切都刚好贴合了女性追求时髦新潮等心理,刺激了消费者的购买欲。旗袍的新发展为商人提供了商机,为了不断推陈出新,上海服装制造商人招募了一批能工巧匠,专门进行旗袍的款式改良设计,使上海成为新式旗袍的发源地。1926年,一

直走在服饰潮流前面的上海女性穿起了改良的马甲旗袍,马甲与短袄合为一体,改成带有袖子的样式,省去了上身重叠的部分,一身宽松、线条平直,下摆至脚踝或小腿处,袖子采用倒大袖,领、襟、摆等部位做镶滚装饰,成为新式旗袍的雏形。无疑,西方的审美和风格对中国旗袍产生了较大的影响。旗袍开始收腰,腰线较低,胸部、腰身、臀部的曲线略突出,虽仍为倒大袖,但袖口变小,装饰也趋于简洁。旗袍的下摆长度逐渐变短,摆线提高至膝盖处,露出了曾遮盖隐藏的小腿。

20世纪30、40年代,是旗袍发展的全盛阶段,是近代中国女性时装变革的黄金时代。新式旗袍在这一时期,完成了最后的变革,并发展成熟,奠定了旗袍在中国女性服装史上的经典地位。上海的社会名流、贵妇名媛和时髦女子在各种场合尽情展示着旗袍的风姿;风靡一时的月份牌、广告牌上面的旗袍女子也塑造着千姿百态的旗袍造型;上海娱乐业的繁荣,特别是电影明星们更是对新式旗袍的普及起到了推波助澜的作用。当红的电影明星在银幕上演绎着旗袍的千万风情,引得大众女性们纷纷效仿。那时的上海被誉为“东方巴黎”、“风尚之都”。(图1-4)

(图1-4 影视作品中30、40年代旗袍)

20世纪30年代初期,来自欧美的高跟鞋在城市女性中非常流行,旗袍的下摆也不断加长,与高跟鞋搭配。到了30年代中后期,旗袍的衣摆长可及地,被称为“扫地旗袍”,长旗袍配高领,一般安有三粒纽扣,衣领紧裹脖子,直抵下颌,及时炎热的夏天也不改高耸的习惯。长旗袍虽然使女性显得身材修长,但行走十分不便,而开衩便解决了这一问题,因此越来越高的开衩与不断加长的衣摆相映成趣。随后,流行道路回转,转向低开衩仅露小腿,女子身着长身低开衩的旗袍,在坐、立、行走中追求含蓄优雅的姿态,但由于不便行走,并没有长久流行。

新式旗袍在制作上受到欧美服装款式造型和制衣艺术的影响,进入了立体造型时代。旗袍的衣身有了前后片之分,如肩缝连缀、省道运用等工艺,令衣身更加合体。装饰方面既沿袭了20世纪初期的简约风格,也受欧美影响,边饰很少再用镶、滚、盘、绣、荡等复杂工艺,而是引进了拉链、按扣、垫肩等小配件辅料。面料如丝、纱、绸、缎、棉……应有尽有,另欧美的乔其纱、金丝绒、尼龙绸、塔夫绸……进口纺织品也成为制作旗袍的新选择。领在当时流行西式翻领,袖子款式有锯齿袖、荷叶袖、波浪袖,袖口镶缀荷叶边、蕾丝边等装饰。当时最时尚的装扮就是女性在修长而收身的旗袍外穿上裘皮大衣、西式外套、背心或绒线衫等,配上烫发、丝巾、丝袜、项链、耳环、手表、皮包、高跟鞋等。

进入20世纪40年代,旗袍样式依然在不断变化。由于连年战争,社会发展受到很大影响,经济萧条、物资匮乏、物价飞涨,社会各界提倡“旧衣运动”。在服饰上厉行节俭,旗袍的衣摆、衣袖大大缩短,至小腿中部或膝盖;开衩逐渐升高;衣领变得低矮;袖子变得细

长或省去；多采用条格、印花面料；崇尚质朴淡雅装饰。到抗战胜利后，旧上海的奢华达到了顶峰，华美考究的旗袍再度盛行，新式旗袍改良的程度加大，胸省、腰省更加明显，完全突出女性优美曲线。各样的镶滚装饰、配件卷土重来，出现了明显的时装化趋势。

20 世纪 50 年代旗袍进入了简洁实用的风格，中华人民共和国成立初期，旗袍不再追求样式的变化，更倾向于简单大方的整体美。形成一种简化的固定模式：小立领、长身收腰、低开衩、以简约织物图案代替繁复装饰工艺。用色较为单纯，色调素雅和谐。面料多选择中、低档，高档面料多用参加外事活动。到 50 年代末，旗袍逐渐被中山装、人民装所替代。60 年代，由于中国的政治运动日愈加剧，旗袍被视为资产阶级的隐存，旗袍连同其配套的服饰，在大陆基本消逝了。

1.1.3 旗袍的重现

旗袍经过了近二十多年的沉寂，直到 20 世纪 80 年代初期，随着中国的改革开放，才再度出现在人们的视野里，它以新的面貌呈现——中国女性在正式场合穿着的礼服。女性外交家、文艺工作者在从事社交活动时，请专人定制旗袍，以展示中国传统服饰的魅力。其实，在更多人眼里，旗袍已经过时，多被用作为特定环境场合下的着装，仅被少数人所用，发展空间有限。如在电影、戏曲、戏剧中，旗袍成为反映某特定时代的服饰道具；酒楼、茶楼、百货店等行业的制服，高高的开衩、鲜艳的色彩、低廉的面料、粗糙的做工…

20 世纪 80、90 年代，高挑纤长的身材、平肩窄臀为女性理想的体型。旗袍便是能够衬托出这种东方女性身材和气质的服装，受到了现代女性的喜爱。在立领、收腰、开襟、开衩的基础上进行创新，出现了超短旗袍、蕾丝旗袍、国画旗袍、婚礼旗袍……款式多样、装饰华美、做工精致，深得广大女性的喜爱。还有的设计师将旗袍与欧洲的礼服相结合，设计出具有国际特色的时装旗袍。90 年代中期，旗袍的经典元素也被西方设计师应用在时装上。毫无疑问，旗袍是中国文化的代表性符号之一，玲珑的曲线、精美的刺绣、别致的立领、多样的盘扣……都是设计的灵魂元素。（图 1-5）

（图 1-5 香港著名电影美术指导与服装设计师张叔平作品）

1.2 中国传统旗袍的样式变迁

旗袍历经百年的演绎，随着人们的生活方式和审美情趣变化，展示出多姿多态的样式，令人目不暇接。20 世纪 30、40 年代是旗袍发展的黄金时代，样式变化多且丰富。如旗袍的

襟、领、袖、裙摆等部位；襟有圆襟、方襟、长襟等；领有上海领、元宝领、低领等；袖子有挽大袖、套花袖、倒大袖，并有着镶、绣、滚、荡各种纹样装饰手法；裙摆除了长短变化，还增加了鱼尾形、波浪形等裙摆款式。

1.2.1 领

中国的袍服领式经历了交领、矩领、直领、盘领、圆领、立领等变化。

明代万历年间，女子袍服上先出现了方形的立领，到清代演变为眉形的立领。立领露于领圈上，主要用于冬季御寒，喉间系盘扣成为旗袍典型的领型，即为立领的雏形。（图1-6）

旗袍的领型花样百出，领子的高度先高后低。19世纪末20世纪初，上海流行起“元宝领”，领高可抵腮下，继而至耳，拢住下巴，美化了脸型。旗袍的领型由高到低，低领成为流行趋势，并慢慢向无领发展，女学生一般会选择无领旗袍，因为样式相对新颖、俏皮，引得社会上的其他女性也纷纷模仿。

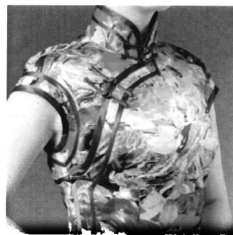
旗袍的领型有元宝领、圆领、方领、低领、凤仙领等，款式有水滴领、V字领、连立领等样式。那时为了保证旗袍的领是挺立的，制衣师傅一般用浆糊将白布浆硬，放入领内。部分用高级面料所制成的旗袍，在低于领口处会手工缝上一条刮浆棉布，以便于拆洗。

（图1-6 明代立领）

1.2.2 襟

旗袍门襟的款式多种多样。中国袍服从商、周时开始就习惯使用开襟形式，而且大多是右衽。包括单襟、双襟、斜襟、直襟、曲襟、琵琶襟、中长襟、如意襟、大圆襟、双圆襟等等。在工艺制作上，双襟比单襟要复杂；视觉上，双襟的旗袍更为美观、精致、高贵。（图1-7）

（图1-7 双襟细节）

1.2.3 袖

袖型的款式随着潮流的变化而变化，时而流行长款，长过手腕；时而流行短款，短至露肘。这些均体现了女性对美的卓卓追求。

满族入关前的旗袍最明显的特征是马蹄袖，也被称之为箭袖。箭袖旗袍作为礼服，是身份与地位的象征。清代初期，满族女性旗袍的款式还保有马蹄袖的影子。清代中后期满族贵族女性的袖子变得

（图1-8 袖型演变）

宽肥,出现了大挽袖、套花袖等款式。20世纪20年代,旗袍袖子最显著的特征就是倒大袖的出现,袖长至肘部,呈喇叭状,袖口滚镶锯齿形、波浪形、线香形的边,或是衬着白色蕾丝花边。到了20世纪30、40年代,旗袍剪裁越发合体,展示出女性精致的凹凸曲线,随之袖子时而细长,过手腕;时而精短,至肘部;甚至到肩下两寸或直接省去袖子。而装饰上也求新求异,出现了荷叶袖、开衩袖、镶蕾丝袖等等款式。(图1-8)

1.2.4 摆

旗袍裙摆的变化与腰身的变化有着紧密的关系。旗袍的裙摆有宽摆、直摆、A字摆、礼服摆、鱼尾摆、锯齿摆、前短后长的摆式等。

清代满族女子的旗袍不分上下款,一件通身,长过脚踝,腰线较高,裙摆既宽又长,几乎完全遮盖了女性的曲线美。后来,随着旗袍的腰身变窄,裙摆也变得平直。20世纪初,旗袍的裙摆悄然发生了变化,翻阅早期的照片和广告可以发现到旗袍的裙摆变短了,鞋子与脚踝都露在裙摆外面。20世纪20年代,上海流行起一款新式旗袍,款式类似无袖的马甲,罩在短袄外面,慢慢长马甲与短袄合成一件,长至腿部,造型仍是以直线型为主,腰身略低,曲线几乎没有,下摆至膝。20世纪30年代初,开始流行起了短式旗袍,下摆稍过膝盖,腰部与裙摆收紧,显示出凹凸曲线。30年代中期,旗袍又改变了流行趋势,裙摆逐渐加强,开始与来自欧美的该跟鞋搭配,增加了旗袍的美感,使女性的身材看起来更加纤细修长,性感动人。随着旗袍下摆的增长,开衩也逐渐升高。30年代后期,一些自省自觉的女性开始提倡低开衩,仅至小腿,裙摆的长度也发展到了极致的长度,遮盖住双脚,裙边拖地,即所谓“扫地旗袍”。抗战爆发后,广大女性抗日运动,为了方便行动,裙摆变短,开衩逐渐升高。20世纪80年代,旗袍辉煌再现,无论是国际舞台,还是日常工作生活,处处可见旗袍的踪影,而裙摆以多变的款式造型展现着女性的美,演绎着别样的东方风情。(图1-9)

(图1-9 30年代“扫地旗袍”)

1.3 中国传统旗袍的形式之美

旗袍之美,为世界所公认,她以简洁明朗的线条勾勒出东方女性的玲珑曲线;以轻盈细腻的面料映衬出女性的优雅、温柔;以华美绚丽的色彩辉映出女性的柔美、雍容;以细致精良的做工展示出女性的别致韵味。

1.3.1 色

来源于大自然的色彩丰富多彩,每种色彩又都有着不同的特性和寓意,不同的色彩能够展示出旗袍的风姿风韵,也体现出女性的个性和情感。这些色彩有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫有彩色系;也有黑、白、灰无彩色系。正是这些绚丽的色彩成就了旗袍生命中靓丽的视觉语言。旗袍的面料色彩运用极为讲究,不同的季节、场合,通过精心的配置组合,能给人们带来不同的感觉。或热情奔放、或清丽淡雅、或温馨浪漫、或高贵典雅、或成熟稳重…

比如红色,是一种具有丰富情感的色彩,对人有强烈的感官刺激。有正红、绛红、枣红、杏红、樱桃红、桃红、粉红、荷花红等等。红色让人感到幸福、兴奋和快乐,运用在旗袍上,极能表现热烈、奔放、喜悦的情感,使穿着者显得喜气蓬勃充满活力。我国自古有尚红习俗,尤其中国红,又称绛红,是我们在春节、婚庆等欢祝场合时喜欢运用的主题色,是极具我国代表的传统色彩。其寓意和谐、平安、团圆、吉祥、喜庆、福禄等。

1.3.2 形

西方女性的胸、腰、臀曲线明显,而东方女性身材相对娇小、纤细。因此针对这不同的体型特点,出现了不同的服饰风格。西式女装强调凸显身体曲线的起伏展示女性的性感,带有浪漫主义风格。从隆起的胸部开始,经过纤细的腰部,到达高高翘起的臀部,形成了一个夸张的S型,最后庞大繁复的裙身,极大地限度地扩大了身体的体积。

旗袍则不然。它的性感给人留有丰富的想象空间,恰到好处地体现着东方式的含蓄风格。但旗袍对身材的要求十分严格,并不是任何体型都可以穿出它的韵味。如我国清代的美人标准为:精致五官、削肩、平胸、细腰、窄臀。那么穿旗袍的好身材被认为是脖颈修长和肩膀瘦削的。旗袍也有“S”型,但是随着身体自然的线条起伏,不过于雕琢、堆砌。

清代满族女子宽身直筒状的旗袍一直延续到清末,完全掩盖了女性的曲线。20 世界 20 年代,旗袍开始在袖子的宽窄、长短及裙子的高低、开衩上做文章。当时人们仍然遵循着“厚人伦、美教化、移风俗”、“乐而不淫”的礼教之道,令旗袍在“遮掩”与“坦露”之间徘徊着。20 世纪 30、40 年代,随着女性自我意识的加强和思想的解放,并受到欧美服饰的影响,开始讲求简洁的线条,同时追求女性的曲线。那时,上海出现了中西合璧式的制作工艺,吸纳了西方的立体裁剪,服装有了胸省、腰省、装袖和肩缝等。20 世纪 50 年代,旗袍的立体感越来越强,风格端庄、典雅、朴素、大方,线条简洁自然流畅,没有繁复装饰。进入 20 世界 80 年代,旗袍又以崭新的姿态出现,尤其是社交场合的旗袍,越来越端庄、高雅。近 20 年来,旗袍受到国际流行趋势的影响,领、袖、腰、衩、摆各种款式形式变化无穷。

虽然旗袍不过分强调造型起伏,但也能够很好地体现女性曲线美,掩盖体型的不完美。早期人们知道旗袍细窄的腰身可使身材显得修长;再配上中高跟鞋子可提升人体重心,拉长比例;坐、立、行走时收腹挺胸,可使姿态端庄优雅。

旗袍的美是独一无二的,就像是女人的第二层皮肤,不需修饰过多的装点。像传统山水画中的工笔白描,有着细腻的笔法,简约而意丰。

1.3.3 质

不同质感、材质的面料所制成的旗袍具有不同的风格和韵味,或朴素、或雅致、或高贵、或华丽。如深色的丝绒或羊绒面料所制成的旗袍,能体现出雍容华贵的气质;毛料制成的旗袍,能体现出女人成熟稳重的知性美;丝绸、薄纱所制成的旗袍,能体现出女性娴雅、宁静的柔美感;花丝绒制成的旗袍,图案、色泽鲜艳靓丽而不失轻浮庄重,给人以华贵之感;棉纤维所制成的旗袍,给人以舒适温柔的感觉。

清代光绪年间,进口纺织品的数量开始增多,且物美价廉,受到人们的喜爱。光绪末年,进口纺织品几乎占据了整个市场。洋熟罗、直贡呢、洋纱、哔叽等大量面料进入国内。进入20世纪20年代,欧美面料陆续涌入中国。因面料品种的不断丰富,不同质感的旗袍也纷纷映入眼帘,据记载,1932年北京地区“外贸风行,土布渐归淘汰,布商之兼营洋布者十有八九”。20世纪30、40年代,旗袍的面料越发丰富,时装业也日渐发达。日本的花洋纺、花麻纺等花色绚丽的面料也大量进入我国市场。40年代后期,乔其纱、印花绸、丝绒、呢绒等里料、面料应有尽有。国产的纺织品也不断推陈出新,如古香缎、织锦缎、软缎、香云纱、绉纱、等新品种广泛应用于女装市场。女性在旗袍的面料选择上有着越来越大的选择空间。这一时期,旗袍流行“露、透、瘦”,多采用半隐半透材质的面料,如镂空的蕾丝制作旗袍,或选择轻薄的织物作为装饰。

1.3.4 纹饰

纹样装饰是中国传统服饰文化中必不可少的要素,它是符号的化身,每一个纹样都有着颇深的寓意。

中国服饰纹样有着悠久的历史,其表现形式大致经历了抽象、规范、写实等多个阶段。明清时期的服饰纹样大多为细腻写实的。清代具有代表性的旗袍有着丰富的层次变化,图案既具有装饰性,又暗含寓意。清代的旗袍纹饰多以组合样式呈现,如将龙、凤、仙鹤、锦鸡、蝴蝶、八吉祥、祥云、瑞兽、花卉、瓜果等纹样用绕、穿或并齐的组织形式构成各种各样的繁多图案。清代旗袍过分注重细节、色彩纯度较高、对比度强、图案繁杂、镶边装饰千变万化。其实镶边最初的出现只是为了增加服装的耐磨度,多在领口、袖口、门襟、下摆部位。后来旗袍镶边的实用功能逐渐被装饰功能所取代。(图1-10)

(图1-10 清代旗袍纹饰)

团花是清代旗袍中较为普遍的装饰图案,在现代我们称为适合纹样样式,其符合中国人的传统审美,带给人丰厚的感觉。常见有“吉祥长寿”、“二龙戏珠”、“鸾凤和鸣”、“五福捧寿”等题材。“如意云头”也是清代旗袍一种常见的装饰手法。一般与袍服的滚边相结合,在滚边线条处向外扩展出云头纹,形成具有流动感的弧度尾梢。云头纹是流畅的“直线”与弯曲的“点”的结合,极富韵律美感。清代末期,引进欧洲纺织印染机,导致中国传统的提花织物市场缩小。那时的旗袍纹饰多采用西洋注重光影效果的写生手法,用色也逐渐和谐、单一。20世纪初,受到新思维的影响,爱美女性纷纷抛去沉重的历史包袱,不再留恋传统的图案变化,将条格织物、几何图案等抽象纹饰揽入怀中。30、40年代,女性旗袍的由淡雅的纹样转向视觉冲击较强的艳丽花卉图案,期望能够成为社交场合的焦点。

当代的旗袍图案多而不张扬,不再追求富贵繁复的纹饰,只求高雅韵味的知性美。旗袍远看是一种风情,近看才看清附着的纹理,在于细节见真功。纹样之美仍然在今日的旗袍上继承、变化、发展着,这些纹饰,令我们的服装又多了一项功能,祈福、祝愿、默默表达…在变化中给人以美的感受。

1.4 旗袍制作案例阐述

虽然旗袍经历了百年,但依然具有着蓬勃的生命力,从最初直筒的宽大衣身,演变到现在完美的曲线造型,结构样式上不断更新,变化无穷。这种演绎离不开旗袍制作工艺上的不停改进及制版师傅的精湛手艺。

早期的旗袍款式没有省道结构,虽然为使服装贴合人体曲线,尽可能去除多余布量,但线条还是平直,衣身宽松,胸腰臀围度比例尺寸接近,展示不出女性身型。直到30年代引入西方工艺,旗袍才进入了立体造型时代。至40年代旗袍的形式基本稳定,制作工艺日趋成熟,衣身上大量运用胸省、腰省、腋下省、肩缝、侧缝和袖窿等工艺手法,才形成了我们今日所见旗袍的右襟、连袖、削肩、凸胸、收腰、高领、开衩等经典形态。

以前的裁缝工作家相当简单,一把尺子、一把剪刀、一个熨斗、几枚针等,凭借的就是纯粹的手艺。师傅们先借助尺子和剪刀,裁出旗袍的轮廓,再一针一线的缝合衣片,最后用熨斗归整出每个细节部位,这就是传统旗袍或传统服饰最早的制作方式。

传统的旗袍都是纯手工制作而成,本人虽在本科专业学习的是服装设计专业,对于服饰的色彩、款式、面料等基本要素有着一定基础,但在工艺制作方面实在笨拙,此次有幸接触到了一位专业制版裁缝师傅,为我演示了一遍传统旗袍的制作过程,受益匪浅。

一件旗袍,从一块普通的面料起步,将其变成一件风姿绰约的成衣,每一步都追求着精湛细腻的手法,它的每一个环节都很重要,前期的准备以及后期的定型,每一分、每一寸都决定着旗袍的最终造型。

量体:旗袍最大的特点就是一定要合体,只有在尺寸完全吻合于形体的情况下才能展示出传统旗袍的美妙绝伦。因此女性选购合体旗袍的主要方式就是通过量体裁衣。在量体的时

候最好着内衣或紧身服装,量之前还要在腰围最细处和臀部最宽处各系一条前后平行的绳子,并以绳子为基准线量取数据。一般量体的顺序是先量长,再量宽,最后确定体型轮廓。那么在量体的时候我们要取得的数据有:衣长、胸高、胸围、下胸围、腹围、前后腰节、前侧后臀线、上下臀围、大腿围、膝盖长、前后肩宽、小肩宽、肩腰前后、背长、衩高、摆宽、袖长、袖口、肘长、领高、领围等,可见传统旗袍的严谨性。

定款式:在量好身形后,结合面料的材质及特性,再根据个人的喜好,开始跟师傅沟通款式细节,如领型、袖长、衣襟的要求;开衩的高低;袖窿、领弧线的大小;纽扣的排列等等。

制版:制版师一般会选用牛皮纸,根据测量的数据和要求画制旗袍的版型,如果款式复杂,个别特殊的环节还需依靠立体裁剪来完成。这就是制作所有服饰中最关键的一步,直接决定了服装的款式造型。俗话说“三分裁,七分做”工艺师傅手感的好坏直接决定了在制作时,每个环节是否能够环环相扣。

裁料:裁布时要留出缝头,一般都是比纸板多出一公分左右,特别部位根据工艺处理方法不同或留有两公分缝头,甚至裁净。在面料上画版,要根据衣料的纹理走向选择各部位的用料。一般深色的面料选择浅色的划粉,浅色的面料选择异色的划粉,现在师傅用的是一种可消失的划粉,在布上画出后数小时会自动消失,毫无任何迹象。裁剪是做好旗袍的基础和前提。看着师傅娴熟的裁布手法甚是享受,没有多年的经验布剪很难驾驭,尤其是昂贵的丝质面料,裁布时稍微犹豫一点便可能毁了整块布料。

归拔:归拔是为了更好的体现出女性的曲线美,能够突出胸部、收平腰腹、丰满臀部的制作工艺。在传统旗袍制作流程中起着重要的作用,通过归拔处理过的服饰细节,才能令平面的裁剪展现出立裁的效果,悬挂在衣架上便可想象出着装后的造型韵味。归拔工艺要求十分精准,人体的曲线变化、服饰的左右对称、不同材质面料的处理方式等,都是考验归拔技术的难点。

缝合:首先第一步是省道,这种从西方引进的工艺,可使服饰更加符合人体曲线变化,根据不同的内部结构需求,有直线、曲线和弧线,在缝合时该尖的尖,该直的直,定要令线条流畅顺滑,之后熨烫整平。其次嵌条工艺,这种工艺可巩固旗袍因曲线变化太大的不稳定性,沿着缝头贴嵌条可起到稳定造型的作用。最后,就是各部位的拼合,它是旗袍由平面转向立体的过程。传统的旗袍都是纯手工缝合,现在随着技术的进步,可借助缝纫机结合小部分手工完成。像缝合肩缝、侧缝、上领子、合袖片、上袖子等,步步都令我大饱眼福。

特色工艺:真正的中国传统旗袍富含着精湛的特色工艺,一件精美的旗袍必定会融入几种特色工艺,以诠释精髓,显露雅致。镶(镶边):最初流行于满族服饰,滚镶工艺直至光绪盛行,一道道,最多可达“十八镶”。到20世纪30年代才趋于简洁,变得窄细,一般出现在衣襟、领口、袖口、开衩、底边等部位。嵌(嵌条):此工艺可增强旗袍的立体效果,常与镶边搭配装饰旗袍。滚(滚边):用来包裹旗袍开衩、领口、袖口、底边等位置的工艺。

有窄、有宽、有单、有双、有线香、有花鼓等等，也常与镶边搭配装饰旗袍。荡（荡条）：一种条状的装饰形式，材质常区别于旗袍本身面料，以单荡、双荡、阔荡、窄荡或一滚一荡的形式出现。盘（盘扣）：源于元明时期，兼具功能性与装饰性，是经典的设计，是连接衣襟的主要方式，是我国传统服饰独具特色的标志之一。常出现在领、襟、衩等部位。绣（刺绣）：也是我国独具特色的手工艺之一，早在4000多年前就已出现，现今遍布全国，且各具特色。具有代表性的为京绣、苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣。这些旗袍的灵魂元素，我们应尽所能的保护并延续其生命力，将其宣扬为国际的时尚的元素，走入现代生活，继而迈向未来世界。

第2章 旗袍在现代服饰艺术中的创新设计

2.1 当代服饰艺术设计特征

服饰是人类物质文明和精神文明相结合的产物，是一种被物化了的社会文化载体。就本质来讲，服装是在满足人类物质需求的同时满足精神需求，因此服装有着实用性和审美性的双重属性。纵观整个服装文化的发展，实用性服饰与艺术性服饰是发展过程中缺一不可的两个方面。实用性服装以满足人类最基本的需求为目的；而艺术性服装更注重人类的精神层面，通过不断地创新和开拓，推动服装的时尚潮流，并引导市场消费，同时弘扬传播服饰文化，为实用性服装寻找新的设计方向。在时装周中我们常常看到极具艺术性的服饰，这些追求创意和审美的服装既显示了设计者的创造才华，也扩大和提升了品牌的影响力及知名度，同时推动了品牌的市场营销，带来了巨大的经济效益。这些经济效益又可为更多的艺术性服装提供雄厚经济基础。所以，当代服饰的实用性和艺术性是一种螺旋上升，相互依赖的关系。随着现代科技的发展，服装的实用性功能已经基本满足，因此当代服饰艺术设计中主要解决的应是满足人们不断提升的审美需求，即服饰的艺术性。

从某种角度上说，服饰是一个国家或一个民族的象征，它体现了其文化、艺术、经济和科技的发展水平。原始社会时期，服装是用来遮羞蔽体的最基本生活资料；阶级社会时期，服装史划分社会等级、权利和尊严的符号；到了现代社会，服装是一个人人仪态外观的体现，显示了其修养、审美、气质和品位。每一个历史时期的社会制度、经济基础、科学技术、文化艺术、美学思想、审美情趣均可透过服饰显现出来，它是沟通人与自然、社会、环境的重要媒介。

在当代所有人类的设计工作，都是以人为根本，而人类又是永远求新、求异、求美的。尤其服饰设计，是更新速度最快，流行变化最难把握的一种艺术。在当代服饰艺术设计中，不能将艺术形式美法则机械的照搬，要学会如何将形式美的方方面面，如对称、均衡、节奏、韵律、对比等，以及音乐、舞蹈、建筑，或古典或现代的艺术元素融入到自己的设计素养，

渗透到自己服饰设计之中,将艺术美变为服饰美。

在人们越来越讲究衣着的艺术风格及品位的时期,现代的服装设计师应始终站在时尚前沿,涉猎广泛的最新元素,锻炼自己的敏锐知觉。在物质生活逐渐丰裕的社会,服装的实用功能虽然不可弃之不顾,但就流行走势而言,其精神文化的内涵意义已经占据了主导地位。融合于时代,融合于目标消费人群,将追求理念、精神、文化的创作形式变为自主的灵感流露。

在生产上,当代服饰设计,早已不再是传统手工艺,量身定做的劳作,而是依靠现代服装工业,所以服装设计也可归属为工业设计。工业设计涵盖各种“设计”,设计核心就是任何产品。除了要符合人们对产品功能的要求,满足审美情趣的需求,还要考虑到经济因素。服饰设计除了要设计其款式、色彩、面料、工艺、辅料装饰等,也需考虑到功能、审美和经济。因此,当代的服饰设计同工业设计一样,是一门自然与人文艺术相结合的边缘学科,吸收了科技、文艺、经济的成果,并涉及到美学、生态学、人体工程学、心理学、市场营销学、材料学、艺术史学等领域。艺术与技术就是现代服饰设计的支柱,技术为艺术增添活力,艺术赋予技术以灵魂。

当代的服饰设计活动已不再是一种无谓的艺术创作,要充分考虑到市场的需求、目标消费人群、经济附加值等因素。在提高并改善人们生活品质的同时,要与企业的经营成本联系起来,努力降低成本,提高经济效益。它无法脱离生产实际而存在。服装的生产以人们的消费,而获得利润为目的,但产业必须先生存,然后才是获得盈利并持续生产。至于环境问题、社会责任等更广泛的方面,产业只有主动或被动地意识到对利润的维护将产生不利影响时,才会予以重视并承担责任。因此,现代服装设计在生产方面应是在产品的形式、审美与工业化操作之间取得平衡。

在销售上,现代服饰产品的选择权掌握在了消费者手中,服装设计师曾经引领时尚帝国的辉煌成就已经时过境迁。随着行业的扩张和膨胀,服饰的产出在数量上已远远超过了市场的总体需求,消费者选择范围不断扩大,全球竞争不断加剧,以及企业外部环境的不稳定性渐渐加强,都在削弱企业经营的自主性,令他们不得不考虑各方面的种种限制因素。所以应时而生以消费者为中心,了解其需求及消费心理的经营思想。强调并提高对消费者的关注度,在产品质量、服务质量等每项工作中不断将强自身竞争力。

现代服装业早已摆脱过去小农经济形式的手工作坊,成衣化、批量生产已成为现代服装生产的特征。通过庞大的物流体系,将成衣销售到世界各个角落的消费者手中已不再是难题。现代的消费市场就是期望服饰制造业能为每一位消费者提供合适的服装。那么每个服饰设计团队就必须明确产品的设计定位,进行科学的市场细分,才可对未来服装的风格、款式、色彩、品质、价位做出正确的决策。服装品牌只有完善了市场定位,充分研究透目标消费群体的实际需求,才会保证产品的畅销,利润的最大化,并成功创立自己的品牌。

2.2 旗袍的创新设计研究

旗袍是中国女人的骄傲，是民族艺术瑰宝，对于后人来说，它是一笔无价的财富。但对于当代女性来说，旗袍的美仿佛只停留在20世纪，仿佛只属于老上海，在这个拥挤快节奏的社会里，一件旗袍的出现总是显得有些突兀。

关于旗袍的继承与发展，我们应当给予高度重视，不能让民族的文明与成就失传，要全力以赴地做好旗袍这个中国传统文化的继承与弘扬。在保持旗袍含蓄美等价值的前提下，改良其不适应当代需求的不足之处和实用性极弱的尴尬现状。使旗袍在现代服饰艺术中得到创新与发展，让它不再是一种商业文化、一种宣传手段、一种观赏性较强或是是公关小姐穿戴专业服饰，更多的是适应现代广大女性生活和工作需要的日常服饰。

然而，要想旗袍有所突破、有所变化的创新改良，绝不是一味的照搬，更不是生硬的运用元素。在改良它不适应当代需求的不足之处时，还要不以直白的审美观点出发。之前通过对中国传统旗袍的历史与现状的分析与梳理，以及对传统旗袍的渊源、造型特点、审美思潮流变等问题进行深入研究，让我们真正了解了旗袍的魅力所在，它并不是一个盘扣一个立领一个开衩一个镶边就能诠释的。让旗袍在遵循其历史演变的同时，又能在现代服饰艺术中的创新与发展，我将通过研究现代服饰的三大基本要素——款式、色彩、面料，来保证旗袍适应当代服饰需求，以延续其生命力。

2.2.1 款式的运用

款式设计是当代服饰艺术的三大基本元素之一。在旗袍的创新设计研究中，款式的改良突破是必不可少的。在现代艺术中，我们要彻底打开思路，款式设计除了涉及服装的领、袖、肩、门襟等具体部位式样形状的设计变化外，还包括了影响服装整体变化和视觉印象的关键环节——外形轮廓线的设计。

形状，是肉眼所把握物体特征之一的方式，其主要涉及物体的边界线。最能给予服装生命力的，就是外形的变化。服装外形轮廓的变化在款式设计中居于首要地位，也是服装最能够体现时代特点的要素之一。在创新改良现代旗袍时应当充分给予考虑，现代对于女性体型的审美已经完全区别于早期，比如在削肩、平胸、窄臀、纤腰上的追求是否还相符。所以在充分了解现代消费者审美变化及需求的同时，应该把握服装款式的外形轮廓线，它不仅能够表现出服装的造型风格，也是表达人体美的重要手段。我们可以将服装理解为包裹在人体上的造型，也可称之为“人体软雕塑”。这意味服装造型设计存在着某些雕塑的成分，就是说服装虽然是用软质的纺织面料披挂在人体上，但依旧可以通过变化材料、结构及工艺制作的方法塑造出各种不同的外廓型。

在研究旗袍外廓型时，除了考虑人体的凹凸起伏，外形美观的同时，还应在创作中考虑

人体运动及空间等因素。像过去以审美为主牺牲功能的设计已经不在符合当代的需求,如西方早期的紧身胸衣、撑架裙,它是外形轮廓线起伏变化中最极端的例子。现代服饰的造型要符合人体运动功能,而运动过程则需要服装与人体的空间关系,将功能与审美相结合。

现代的服装的造型不能离开人体的基本特征,外形线的变化也是有规律可循的,主要通过肩、腰、臀等部位来实现。在旗袍外廓型的创新设计研究时,可主要抓住肩、腰、围度、底摆等变化。肩,是上身的支撑部位,容易受到一定限制,变化幅度没有太大空间,但在设计手法上还是有着一定趣味,像坦肩、耸肩、溜肩等形状,也可变化无穷;腰,是款式变化中举足轻重的部位。束腰与松腰是常见的变化特点,也可通过改变腰节线的高度带来比例上的视觉变化;围度,其大小的变化对外形的影响最大。可通过各种衣料、内衬、里垫来改变体积,夸张或强调曲线。底摆,是衣或裙的底边线,它或高或低的变化,直接反映出服装造型的比例、情趣和时代精神。

内结构线,它是相对服装的外部轮廓而言,也是不可或缺的基础要素。对于现代旗袍的创新研究,内部结构应是我们所要格外重视的,格外强调服饰的内部创意设计也是当代服饰艺术发展的趋向之一。它以结构为中心,蕴含着理性与智慧的因素,十分耐人寻味。其包含三方面因素:首先,功能性结构,它是穿着舒适的内在功能,也是附加和扩展的外在功能,以适应在不同的人造或自然环境下使用;其次,审美性结构,通过在结构技术上的创新突破,造就了服装千变万化的款式样式;最后,生产性结构,就是在生产过程中,必须考虑到服装的裁、缝、烫等加工技术的可实现性及服装制成后的耐用性。

服装内结构设计主要是通过裁剪、拼接而带来的种种变化。省的变化运用,是当代服装设计师必须具备的基本功底之一,它是面料能否贴合人体的关键技术之一。早期的旗袍只有胸省、腰省的变化,也正是因为省的出现将旗袍从宽松直筒的样式中慢慢浮现出曲线的轮廓。省道能使平面的衣料构成立体的造型,并达到合体的目的。尤其把握女性的胸、腰、臀的厚度,亦可丰满亦可纤细。现代,有着人体各个部位的各种省道:胸省、肩省、颈省、腰省、臀位省、后背省、腹省、肘省等等,这些均可运用到现在旗袍的改良发展中,通过娴熟的收省技巧、省道转换及变化施展出更丰富的想象天地,促使新的款式产生,研究出更符合现代女性审美的新式旗袍。除了省道线,还可充分运用各种拼接线、衣褶线、分割线、装饰线。无论哪种造型线,都不外乎以三种线结合而成,即直线、曲线、弧线。只要能够遵循服装美学的形式法则恰到好处的运用到设计中,都能达到意想不到的绝妙效果。

服装的细部变化,通常是特别值得品味而极具价值的,它往往以点睛之笔出现,精彩、生动,能够表达出美妙的情感意趣。服饰的细节部分无疑是设计表达的重要部分,凝聚着设计者的情感级智慧,一般通过领、袖、肩、口袋、褶皱、扣结、图案、配饰等局部的造型表现,为设计注入新鲜韵味,来满足人们日渐增高的审美趣味。那么,旗袍是否也可摆脱以往一个盘扣、一个镶边、一个开衩的经典之说,再延续原有基因的基础上而注入新鲜血液,带给人们新的感受。

在当代的服饰艺术设计中一切都应围绕着一个中心,即功能性与艺术性的统一。另无论是外部轮廓,还是内部结构,或是细节设计的更新改良,所有新式旗袍款式设计要素必须服从整体设计思想思路,在统一整体造型及风格的同时,不忘旗袍的真正灵性。

2.2.2 色彩的运用

生活中有着极其丰富的色彩,并随着时间的推移呈现出不同的迷人风貌。伴随着生活与科技的快速进步发展,色彩在人们的服饰中占据着越来越重要的地位。服装行业能够发展到今天,色彩已成为竞争中关键的一个环节。要想旗袍在现代社会继续弘扬与发展,必须更新其以往的色彩概念,与国际接轨,关注国际流行色机构,以及流行色的定期发布和世界性的广泛传播,认清色彩在人们时尚生活中所演绎的重要角色。

色彩带给人们的视觉冲击力极其强大,消费者在选择服饰时,往往最先触动其心引发购买欲望的就是色彩。充分了解色彩、认识色彩是必不可少的课程。如色彩的三大属性,即色相、纯度、明度,它们在交织变换的时将如何演变,人们的心理感受又何去何从。色彩的世界就像一个扑朔迷离、变幻无穷的新天地。人类借助科学仪器能辨认的色彩大约有两万多种,训练有素的肉眼能够辨认的色彩可达到900多万种,光线充足的环境下,人们不依靠任何工具可识别的色彩也有2000多种,但从古至今能查到名字的色彩仅有350种左右,可见人类对色彩的需求已日趋多样丰富化,旗袍的色彩的开发研究必须与时俱进,紧追时尚潮流。

我们知道不同的色彩,会使穿着者的形象随着色彩的性格而变化。因此我们在款式开发中要把握不同材质的面料所体现的色彩规律,以及色彩与服装面料及图案、纹样的搭配。掌握一些色彩的运用原则,可强化先天对色彩的感性及理性认识,如根据色彩搭配原理来使用色彩,在选用色彩时要因人而异或因不同消费群体而异。

当代服饰界重视色彩经济,是现在的市场竞争越来越激烈,所有的企业都在寻找自己的卖点,而色彩可以说是最简单又最复杂,并且最有效的途径。之所以简单,只要选对颜色就会促使产品畅销;复杂又因为选择是最为困难的,这也是为什么企业会花费巨大精力只为选好色彩。设计再新颖、面料再高端、销售手段再多样,色彩选择掉了线,就会导致产品滞销。色彩的对号入座,是促成商品销售与消费的完美链接,也是企业最好的营销手段之一,所以色彩设计给产品带来的低成本高附加值的作用是极为惊人的。

色彩是最富于情感的,每个消费者对服装的色彩感受都大不相同,尽管他们未必懂得“色彩学”,但都有着自己对色彩的偏好和选择,比如不同的年龄、不同的环境、不同的心情状态下都会有着对色彩的不同感受。因此在做现代旗袍色彩选择时,我们要考虑的因素还很多很多,除了掌握色彩学及整体流行趋势,还要进行深入市场调查,将市场进行细分,捕捉风向标等等,不再停留在老式框架里。以当代人们的社会思潮、经济形势、生活环境、心理变化、文化素养和消费观念为依据,有侧重的分析才是最科学的。

2.2.3 面料的运用

面料是构成服装的三大要素之一,也是服饰设计的基础。它的存在价值相当于雕塑需要雕塑原料、音乐需要乐器演奏一样,服饰的款式设计、色彩搭配都依赖于面料来实现。到今天,随着科技的进步,纺织品材料为人类着装提供了相当丰富的可能性与创新性材质。我们要想令旗袍在当代服饰艺术中得到发展,必须不断的学习研究、实践创新,了解和掌握更多的材质性能特点。如按照原料划分大致有天然面料的棉、麻、丝、毛;化学纤维的再生纤维、合成纤维等数不尽数,定要重视不同面料种类的审美趣味及功能。

不同材质的色泽、纹理、质感带给人的心里感受是完全不同的。我们必须培养对面料的高度敏感性,方能在创新设计上有效运用。从性能上讲,每一种面料可能都不是尽善尽美的,都有着或多或少需要改进的弊端。不同材质的面料在服装设计的运用中有着一点的规律。柔软面料,相对轻薄、悬垂性好,造型线条光滑流畅并且随体,可使外轮廓看起来自然舒服,能柔美的展现出穿着者体态;挺括面料,造型线条清晰并富有体量感,可塑造出任意廓型,穿着时空间足够,不紧贴人体,常带给人庄重稳定的印象;光泽面料,在不同光线作用下可反射出不同亮光效果,表面光滑,是在夜礼服和舞台服装上频见的面料,可取得华丽夺目的视觉效果;厚重面料,质地厚实挺括,有一定的体积和毛绒感,譬如粗花呢、大衣呢等面料,浑厚粗重,不宜过多重叠使用;绒毛面料,是表面绒可长可短的细毛织物,有丝光感,根据不同使用方法可出现在各类服饰中;轻薄面料,质地薄而通透,有着优雅而朦胧的唯美效果,也是今年来的时尚宠儿。作为设计者,应当学充分知晓各类各款材料,从而巧妙地避开材质的缺点,尽可能的发挥其优势,令作品达到完美。

在进行旗袍的改良研究时,设计者不光需要通晓面料,还需具备再创造意识,打破保守的思维界限,通过各种各样的方法手段,完成自己对面料的再次构思,才能有所创新。虽然面料的本身品质与外观在服饰效果中起着重要作用,但对于我们来说它始终只是原材料,过分强调和依赖面料,都会令设计停滞不前。如能将普通的面料通过再造运用成功才能真正提升水准,推动材料的发展。

黑格尔认为:“艺术美高于自然美,艺术是由于心灵产生的再生的美。”这个观念肯定了人的创造意义,肯定了艺术的价值。我们对服饰的再创造,正是并不满足于自然美的心智。在当代服饰艺术设计中最重要的就是创造。

第3章 旗袍创新设计实际案例分析

我们通常会说某某设计好看,“好看”代表了一个时期人们对某个设计作品或产品的认同,是直白的观点。用现在流行的语言,便是某种意义上的时尚创新。在服饰领域里,我们常常追求“时尚”的创新设计。时尚也是服饰设计中使用最频繁的重要一词。它具有某种

对既定文化程序的挑战性,这种挑战对于来自主流社会的意识形态而言,可能具有某种自下而上的、偶发性的形态特征。最初并不显而易见,只是当其具有一种突如其来的群体心理首选优势时,它才成为一种社会注目的焦点。也就是说,“时尚”之所以成为“时尚”,它必须包含着创造、创新,并且要与某种社会预期心理相吻合的领先创造。

服饰设计思维是创造性思维。创造的原理是通过长期信息收集整理,以新的观点将其组合起来,产生新的事物和方法。我们要想进行旗袍的创新设计发展,务必要对现代时尚流行进行观察、提炼和运用。需要在款式变化、组织材料、色彩搭配等方面合理选择与规划设计,最终综合体现出符合现代消费人群审美的,实用的新式旗袍。

3.1 款式变化与创新

款式作为构成服装造型的三大要素之一,起到主体骨架的作用,是服装造型的基础。服装的款式首先是以满足人体基本要求为基础,它是人与衣服的总和,是人在着衣后所形成的一种状态。其次,在旗袍创新设计时,服装的款式通过外部廓形的变化和内部结构的变化要符合时代的审美,并要综合流行要素。(图3-1)

(图3-1 当代旗袍元素的应用)

设计时,我们常常习惯根据自己已有的经验在一定环境、空间及范围内去分析、推理,然而这种方式一般会带有局限性,比如现在我们做旗袍的创新设计,可能就会纠结于款式的变化,是不停的分割,还是一味的添加。当我们有意识的去移动视点,扩大视线范围,改变思维方式,突破传统的时空观念,善于从边缘或者相关的角度观察发现,就会容易产生某种突破的设计灵感和理念。

如何进行款式的变化呢?首先一定要多观察分析,每年两季的流行资讯浏览一定是必不可少的,比较分析服装的造型变化;次要知道设计的定位、相对的市场调研也是创新设计的关键。例如2011年Louis Vuitton的春夏发布会。(图3-2)让我们看到了中国旗袍的身影,立领、盘扣、滚边、镶嵌、马褂、折扇……也让我们全新的又认识了旗袍,虽然是按照西方

着装大胆而直白的穿衣理念生生套上了中国元素,缺乏中国含蓄韵味之美,但也给了我们突破性的视觉冲击。先不说色彩、面料的创新之处。在款式设计中,整体结构的长短变化、大小变化、松紧变化、疏密变化、正反变化等;局部结构中领口的高低变化、口袋的大小变化、袖子的长短变化、门襟的处理等。对服装款式的整体造型均进行了全方位的思考,变化虽夸张,也未失去对旗袍的总体印象,可见此前定对中国服饰进行了深入的相关背景资料分析。所以,款式的创新除了需要创造性的思维,也离不开设计的定位、信息资料的分析、精准的市场调研。

(图 3-2 2011 年 Louis Vuitton 的春夏发布会)

3.2 材料组织与创新

材料是体现服装款式的基本素材,无论款式的简单与否,都需要用材料来体现,不同风格的款式要选用不同的材料。在材料组织上进行创新设计是很多设计师常用的手法。整个过程中,材料的外观肌理、物理性能以及可塑性等都直接制约着服装的造型特征。在服饰设计中,我们始终要坚信没有过时的材料,只有过时的设计这一理念。虽然显得有些过于绝对,但足以表现出材料对于设计的重要性。在服饰设计里,材料并不仅单指面料,它包含了整套服饰中的所有材质。皮革、皮毛、塑料、玻璃、金属……至大自然各类物体,只要思维足够开拓,均可被大量运用在服饰中。(图 3-3)

(图 3-3 新材料的应用)

很多著名的服装设计师都非常注重材质的创新研究,充分发挥材料的性能,可达到任何造型。如服装雕塑大师三宅一生的作品。(图 3-4)折纸灯笼般的长裙,边缘锐利的大褶皱,独树一帜的奇特面料,多年来受到越来越多消费者的青睐。它的设计是一种全新的概念,其中包含了无法用语言表达的精神内涵。要想达到设计与材料的内在品质协调统一,不仅需要对材料的性能有着充分的了解,更需具备对审美意境把握的能

(图 3-4 三宅一生作品)

力。

在材料创新时,我们也可将传统材料与现代流行材料相结合,通过重组、破坏、拼贴、堆砌、后整理等手段,改变原本材料的质感、属性,强调肌理触感及视觉冲击,让材料产生二次生命力,展示出新兴的时代风格。

合理地利用织物的薄厚、正反、倒顺以及透明与叠加、亚光与亮光、针织与梭织等综合材质的重组,是现代服饰材料创新的重要手段。充分发挥材料本身特有的美感,也是对现代设计师美感的考验。如轻薄而透明的硬纱、纹理清晰造型感极强的织物、悬垂性极好的薄纱、经过二次处理的装饰面料……如运用到现代创新性旗袍的设计中是否会给设计师带来新的思维空间和表现手法,并得到大众的认可。(图3-5)

(图3-5 4 当代创新织物)

3.3 色彩搭配与创新

色彩是创造服装整体视觉效果的主要因素。从人们对物体的感知程度来看,色彩是最先进入视觉的。色彩常常以不同的形式和不同的程度影响着人们的情感和情绪。所以,色彩是创造服装整体艺术氛围和审美感受的重要因素。

在服饰设计中,色彩与其他任何东西都不同,没有哪种色彩是永远流行的。一种色系,也许今天让我们无法接受,明天可能会使我们心醉神迷。流行趋势的预测期初就是从流行色起步,其次才是流行面料、流行款式的发布。对色彩敏感度的强弱及分析运用,体现了设计师对色彩构成基本知识的掌握,对色彩审美的修养,对色彩搭配的组织能力。同时,服装色彩受面料质感和肌理的影响,相同的色彩在不同的质感和肌理上所反映出的视觉效果是不同的。所以对于服装色彩的运用不能停留在一般的认识和理解上,应充分把握其面料质感和色彩之间的内在联系,灵活地控制色与色之间的比例关系、冷暖关系、纯度与明度的关系以及对比与互补之间的关系。深入地走进色彩的世界,寻找色彩之间微妙的关系,或整体、或局部、或单色、或多色……通过不同的色彩创作手法,最大限度地运用好色彩,在体现时尚性的同时丰富服饰设计的表现力。(图3-6)

(图 3-6 当代色彩的突破运用)

结 语

本论文主要是对中国传统旗袍进行一般性的研究,并结合当代服饰艺术设计的特点,愿旗袍这种强观赏性、装饰性的服饰能与现代接轨,适应广大女性的日常生活与社交。在服饰的三大要素(款式、色彩、面料)上,均结合了现代社会的特点进行了逐一的分析,期望中国传统旗袍可以此为方向进行改良与创新,令其在保留东方韵味、灵魂元素的同时符合此时代的审美与实用需求得以继续深远发展。

再一我们要认清的是,现代的社会是一个消费市场,曾经设计师、顶尖裁缝引领社会时尚潮流的时代早已过去。随着经济时代的发展,企业的竞争越加激烈,服饰可以说是生命周期最短的艺术之一,所以要想立足于市场,必须以消费者为核心,并结合适当的营销技巧。

时尚产业发展的速度是不可估量的,像生产效率、生产技术的日益提高,可在极短时间内以低成本迅速批量完成订货,且价格低廉,从而为流行的迅速扩散和传播提供坚实的物质基础,构成了消费量惊人的庞大成衣市场。

在此我们要从服装美的主体因素人,也就是消费者入手。服饰的流行方向和表现离不开人们的日常生活,人从一生下来就不可避免的要面对穿衣问题。但今天,人们对于服饰的需求早已超越了遮羞蔽体的实用功能,更多的是体现在审美上,以满足自身的精神需求。所以每个人都在有意识或无意识地受到流行的影响,并产生微妙的心理反应。也正是这些心理反应推动了服饰流行的发展。如爱美心理、喜新厌旧心理、突出自我心理、趋同从众心理、模仿心理等等,这些求新求异和惯性心理就是导致流行产生的基础和重要动力。要想中国传统旗袍能够顺利得以艺术生命延续,在款式、色彩、面料符合当代时尚创新变化的同时,还需深入研究消费者心理。承认以消费者为核心的宗旨,掌握当代服饰艺术流行的特征,坚信消费者的心理需求才是推动新事物的产生与发展的中心力量。

参考文献

- 1、胡月：《百年衣裳》，三联书店出版社 2011
- 2、包铭新等：《中国旗袍》，上海文化出版社 1998
- 3、刘瑜：《中国旗袍文化史》，上海人民美术出版社 2011
- 4、王宇清：《旗袍里的思想》，中国青年出版社 2003
- 5、[英]大卫·布莱特 主编，张惠等译：《装饰新思维》，江苏美术出版社 2006
- 6、曹林：《装饰艺术源流》，文化艺术出版社 2006
- 7、寻胜兰：《新民族图形》，中国建筑工业出版社 2009
- 8、廖奔：《织绣》，中国文联出版社 2011
- 9、邵晓琤：《中国刺绣》，上海科学技术出版社 2011
- 10、宋卫忠、蒋方：《当代北京服装服饰史话》，当代中国出版社 2008
- 11、陈志华、朱华：《中国服饰史》，中国纺织工业出版社 2008
- 12、华梅：《中国近现代服装史》，中国纺织出版社 2008
- 13、[日]中屋典子、三吉满智子 主编，刘美华等译：《服装造型学 技术篇》，中国纺织出版社 2006
- 14、肖军：《服装色彩学》，化学工业出版社 2012
- 15、曹振宇：《中国纺织科技史》，东华大学出版社 2012
- 16、关澜：《名品盛宴》，中国长安出版社 2005

后 记

服饰同其他实用审美对象不同，具有不断反复的特点。如果说，某些新式的实用品因为时代的变迁而把那些被他们顶替下来的旧用品送进了历史博物馆，那么服饰却因为产生它的时代的经济、精神生活的某种回归而重返人间，则是司空见惯的。现代流行的各种服装款式、色彩、材质……都可以从历史的资料中找到其形影。同时，人们对自然界、社会生活的新发现，理念的更新，各种新的科学技术的跟进，以及对人体自身结构和各部功能的新认识，不拘一格地被吸引到服饰设计中，促使其不断更新，不断推进到新的美学水平。

最后感谢我的导师这三年以来给我的指导与帮助！

在读期间相关作品成果

