

密级★保密期限：____（涉密论文须标注）

浙江理工大学

Zhejiang Sci-Tech University

硕士学位论文

Professional Master's Thesis

中文论文题目：____ 基于数码仿真彩色丝织技术的
____ 旗袍花卉图案设计

英文论文题目： **The Flower Pattern Design of Cheongsam Based on**
Digital Simulation Silk Brocade

专业学位类别：____ 艺术硕士

专业学位领域：____ 艺术设计

作者姓名：____ 宋润博

指导教师：____ 李加林

完成日期：____ 2014 年 12 月 20 日

浙江理工大学学位论文独创性声明

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

学位论文作者签名：宋润博

签字日期： 2015 年 3 月 20 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解浙江理工大学有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权浙江理工大学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和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

学位论文作者签名：

签字日期： 2015 年 3 月 20 日

导师签名：

签字日期： 2015 年 3 月 21 日

摘要

近年来,随着中国服装的发展和中國服装设计师的努力,旗袍呈现出越来越多的形势变化。本文作者就对于旗袍的设计进行了一些探索。

第一部分是市场调研报告,作者分别从三组方向对旗袍品牌进行研究。首先是京派传统旗袍(瑞蚨祥)和海派旗袍(蔓楼兰)的对比研究。京式的旗袍图案纹样相对较为遵循传统,崇尚简朴自然,海派旗袍主张个性张扬,善于吸收外来文化理念。京派和海派的旗袍风格充分体现了我国城市截然不同的生活理念和审美习惯,研究这两地旗袍让我对旗袍的发展有了更深入的了解,并为我的旗袍设计定位奠定了一定的基础。

其次是作者对于网络服装品牌的调研,主要是从茧迹和裂帛两个新型服装品牌,茧迹服装定位人群为高消费水平,旗袍选用改良式风格,服装造型吸收西方的设计理念,有强烈的扩张感,时尚性强,但图案多采用中国传统纹样。服装分婚庆礼服和晚礼服两种改良礼服旗袍。裂帛图案以民族风格为主,融入传统旗袍设计元素,服装定位为年轻人,材质多为棉麻。

再次作者对江浙地区的旗袍品牌分析,分别对杭州本土品牌威芸和苏州旗袍品牌心悦坊进行了研究。

通过对这三组的品牌研究不难发现传统图案纹样对现代服装图案设计的影响。吸收传统特色并对其融合现代元素是本文作者对本次设计的基本定位。

第二部分文献研究,根据本选题的创意要求对旗袍的历史,旗袍的色、质、纹、构图等几个方向进行相关文献进行研究,为本设计创作理念和表现手法提供理论依据。

第三部分设计实践报告,首先作者对不同年龄段的人进行了调研,最终选取了三个具有代表性的事例进行分析。通过以上的调研作者对旗袍纹样设计的探索。共有6套方案。设计创意以“花卉”为中心设计理念,运用不同的表现手法对旗袍图案设计进行尝试。作者风别从灵感来源、图案收集、分析、作品构图方面的处理、画法上的处理、颜色方面的处理、适合人群等几个方面进行讲述。并对整个计划和实施进行记录和总结。

关键词: 旗袍 花卉 纹样 创新

Abstract

Recently, with the developing of Chinese fashion industry and the hard work of Chinese fashion designers, cheongsam(Qipao) has shown variety of different styles. The author made same research for the design of Qipao.

The chapter one is going to talk about the research and analyse of Qipao market, the author divided the whole dissertation into three parts. First of all, the author is going to compare and explore the traditional Peking style(Rui Fu Xiang) and the Shanghai style(Man Lou Lan). Peking style Qipao is more follow the traditional, admire the nature. Shanghai style is more focus display the characteristic, absorb the foreign culture. After researching and analysing Peking style and Shanghai style, the writer knew more about the history and development of Qipao, especially built a foundation for the author's own Qipao pattern design. The second part is going to discuss the Qipao brand from Internet, for example, two new online brand, Jianji and Liebo. Jianji is focus on high end customers, their design used quite a lot western idea, display a very exaggerated and fashionable style, but their patterns are still following the Chinese traditional. They separate their brand into wedding dress and evening dress. The pattern for the brand Liebo is more like folk style, mix up with traditional Qipao design. The brand is focus on young consumers, they chose cotton and flax for the fabric. The third part, the author will mainly examine the Qipao brands in Zhejiang and Jiangsu province, for instance, the local Qipao brand Weiyun and Suzhou Yuexinfang. According to the comparison of these three parts, It is not difficult to find that traditional patterns have so much influence of modern design, after doing the research. Absorbing the traditional character and blended with modern element is the main purpose for the writer's design.

The second chapter is document study, according to topic, the author is going to explore the history, color, textile, pattern, composition of Qipao, for the evidences and prove of the thesis.

The chapter three is design and work report, first, the writer did a questionnaire for different ages and pick three examples to analysis. Through the researches, the author designed six looks for the final Qipao project. These six looks are based on the concept of “flowers”, using different ways to explore the pattern design. In this essay, the author will discuss from the inspiration, images collection, analysis, composition, the way to draw the sketches, the color choose and the consumers. And also, the author will give a record and conclusion for the whole plan.

Key word: cheongsam(Qipao),flowers,pattern,creative

目录

第 1 章 市场调研报告.....	1
1.1 实践的目的和意义.....	1
1.2 市场调研的方法和目标.....	1
1.3 市场调研情况汇集分析.....	1
1.3.1 京式旗袍和海派旗袍对比研究.....	1
1.3.2 对于网络新型品牌的研究.....	4
1.3.3 对于江浙地区品牌的调研.....	6
1.4 调研对于设计的指导.....	8
第 2 章 文献研究.....	9
2.1 旗袍的历史.....	9
2.2 旗袍的设计分析.....	10
2.2.1 旗袍的颜色.....	10
2.2.2 旗袍的面料.....	11
2.2.3 旗袍的纹样.....	11
2.2.3.1 传统图案.....	11
2.2.3.2 新兴的几何纹饰.....	11
2.2.3.3 动物羽毛纹样.....	12
2.2.3.4 综合纹样.....	12
2.3 旗袍构图.....	12
2.4 理论研究对设计的指导.....	12
第 3 章 设计实践报告.....	14
3.1 旗袍市场网络调查问卷.....	14
3.2 具体创作主题.....	16
3.3 创作过程.....	17
3.4 作品解析.....	17
3.4.1 旗袍夏日香气.....	17
3.4.2 旗袍木兰花情.....	19

3.4.3 旗袍暗红花.....	21
3.4.4 旗袍百年好合.....	22
3.4.5 旗袍野百合也有春天.....	24
3.4.6 旗袍花开富贵.....	25
3.5 设计成果调查.....	27
3.6 设计总结.....	28
第4章 结语.....	30
参考文献.....	31
攻读学位期间的研究成果.....	32
致谢.....	33

市场调研报告

1.1 实践的目的和意义

旗袍是中国服装家族中的一枝奇葩，具有鲜明的民族文化特色，包含着丰富的艺术特色和审美思想；蕴含着丰富的民族精神和独特的价值取向。旗袍的着装讲求和谐、融洽，既不过于褴褛黯淡，也不花哨艳丽，风格含蓄典雅、线条流畅。曾引领着中国女性几十年的风尚潮流，一度成为中华民族不折不扣的“国服”。本文作者本着传承与发展的理念，以数码仿真彩色丝织技术为载体，对旗袍的图案的设计以“花卉”为主题进行再创作，以继承旗袍这一中国传统文化遗产。

1.2 市场调研的方法和目标

(1) 方法:①通过书籍、杂志、网络等方法进行调研

②通过参观博物馆、旗袍市场对当代旗袍的纹样进行研究

(2) 目标:近年来，随着中国元素在国际服装设计周上的频频亮相，旗袍以其充满中国文化所特有的独特气质彰显出中国服饰文化的博大精深，同时在世界时装的舞台上表现出其不同凡响的生命力。根据本选题最终创作的要求，通过书籍、网络 and 实际参考相结合的方法，对旗袍纹样进行调研，为后期花卉旗袍纹样的创作提供灵感和造型元素。

1.3 市场调研情况汇集分析

随着中国社会的发展，越来越多的女性开始对于自身的形象提升有了更高的追求。相对于市场上时装的千变万化，可进行量体裁衣的旗袍也有了新的发展空间，旗袍作为经典女装，其婉约含蓄的独特魅力对于大多数女性来说是它最具备吸引力的地方。身穿旗袍的中国女性体现了庄重、典雅、秀美、娴静的东方气质，旗袍开始被更多爱美女性重新关注、接受并喜爱。不仅如此，更多的国际服装品牌也开始吸收中国元素，在巴黎、米兰等顶级时装发布会中推出包含国际风味的旗袍。

1.3.1 京式旗袍和海派旗袍对比研究

首先对于市场调研我选择了具有悠久历史的旗袍品牌，我分别从京式和海派旗袍两种风格各选了一个代表进行比较分析：

首先是京式传统旗袍品牌瑞蚨祥。之所以选择瑞蚨祥是因为它是京式旗袍的代表，位于北京宣武区前门大栅栏街5号的瑞蚨祥布点是一家历经沧桑的百年老

店。它始于清光绪 19 年。是旧京城“八大祥”之首。1949 年新中国成立时，天安门广场上升起的第一面五星红旗的面料就是瑞蚨祥提供的。近年来，虽然瑞蚨祥在旗袍产品上的成绩斐然，但对于旗袍的改革创新上却并没有太大的改变，图案依然以中国传统纹样为主，多为刺绣的龙凤纹样，或是用色单一的单枝花朵或串花，或是簇拥着的散花。无太多创新。图案布局一般分布在旗袍的前胸、袖边、领口。

其次海派旗袍品牌我选择的是蔓楼兰。蔓楼兰是上海最知名的旗袍品牌之一，这家旗袍的款式多样，做工精致，面料选用的多是传统的织锦缎、提花、丝绸印花、苏州缎等，苏绣旗袍是此店的特色。图案多为龙凤、牡丹、四君子、中国传统祥云纹等，有时会在刺绣图案上加水钻等饰品，其理念是传统、经典的基础上结合现代设计理念，与细节上领先潮流。

总结：京式旗袍图案注重中国传统文化，崇尚自然为美，在旗袍上注重传统刺绣等工艺手段的运用，并在刺绣中体现中国传统文化，手法含蓄优雅。海派旗袍图案相对而言多会对比较强，视觉效果明显。选择新款的面料，变化丰富，颜色对比强烈，个性张扬，更容易接纳新鲜的元素。虽然纹样上母题大体还是中国传统的纹样，但在表现方式上有明显的西方装饰艺术风格的特点。花卉图案摆脱了“图必有意，意必吉祥”的定律。京津地区和上海地区地理位置和城市文化有着截然

不同的风格，在这两种更个迥异的城市性格影响下，两地旗袍的设计理念有着很大的区别，研究这两地的旗袍风格特征让我对中国旗袍发展历史有了更深入的了解，并且为我的设计定位起了良好的借鉴作用。

1.3.2 对于网络新型品牌的研究

首先我从一家新兴网络旗袍品牌进行了一些列的分析：

茧迹为一家新兴的网络旗袍品牌，茧迹的旗袍多采用有扩张感的服装造型，即吸收了东西方服饰风格的双重特点，又着重展现中国传统文化的耐人寻味。旗袍腰身更贴体、曲线化；领型变化多端，衣长可长至脚面也可短至膝盖，更加突出了女性的体态美。像露背式旗袍，其结构是直领前下方形成心形或水滴形前窗。后背腰身开成纺锤形背洞，整体造型不失旗袍风格。其图案设计既有传统的龙凤、缠枝花卉、喜上眉梢等图案，又有满铺的几何纹样和国画风格图案。布局较为自由。该品牌的价钱定位为 3000—10000 元，网络的销量较低，产品以婚庆礼服和改良旗袍晚礼服为主，消费者大部分为高薪白领阶层，有一定的收入能力。

其次我对一家民族风格服装品牌进行了研究调查

裂帛是一家网络服装品牌，创建于 2006 年，是一家充满民族风格元素的服装品牌店，它的品牌理念是：本真、释放、理想主义的表达。早期的服装图案充

分借鉴了旗袍的图案元素，并对其做出了变化，融进现代的元素和理念，将传统和现代巧妙的融合在一起。颜色风格鲜艳亮丽，多选用几何纹样，花卉纹样处理较为现代简约，整体格调活泼富有朝气而又不失民族特色。材质以棉麻为主，崇尚自然与个性解放。品牌受众以年轻人为主。产品定位为中低端，价格为 200—1000 元，适合学生或刚步入社会的工薪阶层。

总结：现代新型的服装品牌即继承了中国的传统元素，又承接现代的时尚理念。将现代和传统进行融合，通过研究现代的服装品牌，发现传统的纹饰也影响着现代纹饰的设计，那么在我的作品中应从传统中汲取营养，并对在传统的基础上对其图案进行现代的创新。即不能闭门造车，脱离传统盲目创新，但也不能拿来主义，只是将传统图案简单的贴到服装图案设计中。

1.3.3 对于江浙地区品牌的调研

江浙地区自古是丝绸制品的集散地，中国四大名锦中，云锦和宋锦就分别产生于南京和苏州，所以江浙地区的丝绸对于旗袍的有着非常大的影响。

首先我对杭州本土旗袍品牌进行了调研：

威芸为杭州本土的旗袍品牌，以织锦、棉麻、真丝等天然面料为主，在保持服饰技术、风格、文化内涵的基础上，将最原始的手工与最现代的大工业设备相结合。其图案设计丰富多样，有条格、几何纹样等四方连续纹样，也有含苞待放的国画花卉图案，还有融入了外国元素的火腿纹样、莫里斯小碎花纹样等。其纹样大多以满铺为主。纹样或是印花图案或是织物纹理。品牌定位为年轻群体喜爱的改良旗袍裙。

心悦坊是一家苏州的旗袍品牌，苏州是宋锦发源地，蕴含着丰富的人文内涵

和浓郁的文化氛围，独有东方古典韵味。心悦坊的旗袍以宋锦和绣花为主，充分体现了苏州的丝绸文化底蕴。旗袍纹样为中国传统织锦纹样，或为刺绣图案。品牌定位多为婚庆旗袍。颜色以中国红和深蓝为主基调，民族特点较为浓厚，整体风格喜庆、活泼。

总结：以上研究的两个旗袍品牌，一种为印花面料的旗袍裙，图案变化多样，多使用印花图案，或者几何图案，颜色生动活泼价位适中，面料为平价的棉麻面料，适合年轻人购买。一种为婚庆旗袍，图案纹样较为传统，面料使用的是拥有悠久历史的宋锦，图案为提花图案或刺绣图案。整体服装风格喜庆富贵。总体而言，当代江浙地区旗袍品牌既有遵循传统的丝质旗袍也有舒适易于打理的简约旗袍。

1.4 调研对于设计的指导

通过对以上旗袍品牌的研究，不难发现图案的重要性，任何一款旗袍都有图案作为“点睛之笔”，或面料本身的图案、多单独镶嵌的图案、或利用其他面料剪裁的图案、或特殊绣制的图案，林林总总的图案都是为了点缀旗袍而设计的。旗袍没有图案就略显呆板、肃穆，而有图案装饰的旗袍就能显现多种性格：文雅端庄、雍容华贵、美丽大方、浪漫飘逸等。旗袍上的图案是配合旗袍的款式、色彩、面料而进行装饰的。面料本身有图案的，像传统的织锦缎面料，一般都是大圆的图案和团花图案，为了要利用它本身的图案，需要进行巧妙地安排图案的位置，可以对称式的摆放，也可以“切圆”似的摆放，还可以根据需要因地制宜“适型”按放所需的图案。而旗袍中花卉图案的设计与运用在我国历史十分悠久，从原始社会就已经有了的花形纹，到魏晋的莲纹，再到隋唐的宝相花，宋的折枝……所以本文作者决定从花卉图案入手，对旗袍的图案进行研究设计。

文献研究

2.1 旗袍的历史

旗袍，泛指旗人所着之袍。最初是满族男女皆服的直筒式长袍。清朝建立之前，满族以打猎为生，因此长袍以毛皮为材料，圆领、窄袖、大襟，下摆前后左右四面开衩以便于骑射。满族入关以后受中原自然条件和汉族风俗影响，长袍有所改变。现代意义的旗袍由清代满族妇女所穿的长袍演变而来，据《辞海》释义，旗袍是“清满族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。”清代满族女子旗袍样式美观大方，线条平直，衣身宽松，两边开衩，腋下略收，胸围与下摆的宽度差不多。这种平面直筒化造型从清初一直延续到清末。后期，在旗袍形制基本不变的情况下旗袍的风格由简洁变得繁复，讲究装饰，还采用汉族的刺绣工艺，图案多以组合样式为主，常见的纹样有龙、凤、祥云、花卉、草叶、瓜果、八吉祥、瑞兽、蝴蝶、仙鹤、锦鸡等。纹样之间或绕、或穿、或并齐，组合出式样繁多的图案。清代旗袍注重装饰细节，色彩艳丽、对比度高、图案较繁杂。镶边纹样千变万化。19世纪末20世纪初，西式服装与先进的生产技术开始传入国内，受洋务运动提出的“中学为体，西学为用”的口号影响，旗袍进行了简化。袖子收紧并缩短，露出手腕，袍身长度缩短至脚踝处。色调也变得淡雅，在装饰上删繁就简，镶滚、刺绣等装饰减少。整体风格趋于简约、素雅，这一切都为日后新式旗袍诞生打下基础。此时的旗袍纹样多为条格织物、几何图案纹织物，这些几何图案很清爽，穿插些缠枝花纹、喜上眉梢、花卉图案等，十分通透、别致。

20世纪30年代，政治时局动荡，内忧外患。受当时国内政治氛围影响，旗袍衣身开始紧缩，“中西合璧”是此时旗袍的最大特点。首先旗袍的领、袖、下摆等局部采用了西式服装的装饰，如荷叶领、蕾丝边等。而且人们开始在旗袍外套穿西式大衣、系围巾。此外还出现一类衣摆长可及地，被称为“扫地旗袍”的旗袍款式。并且此时旗袍衣片上还出现了省道，还加胸省、腰省。纹样多选择含苞欲放的花朵图案，或是条纹、几何图案，颜色也由淡雅转为艳丽，多选用明黄、水绿、水红等色为底，衬以硕大的花朵。

20世纪40年代由于战争，社会提倡“旧衣运动”，这时的旗袍多采用条格、印花面料，崇尚质朴淡雅。旗袍衣领变矮，袍身变短，袖也被除去，装饰性的镶

滚也被略去，所有的点缀品一概剔除。而更注重旗袍的曲线。人们的审美从服装的外在装饰转向人体本身的曲线美，审美情趣从含蓄转向显露。

到 20 世纪 5 年代，旗袍的形式简化，模式固定。立领，长身收腰，低开衩。很少使用刺绣、镶滚等装饰工艺，以织物图案代替了繁复的装饰。用色单纯，色调素雅和谐。面料多为中、低档，高档面料的旗袍多用于进行外事活动。60 年代，旗袍在大陆基本销声匿迹。

2.2 旗袍的设计分析

2.2.1 旗袍的颜色

传统旗袍的色彩受“五行”影响，青、红、黑、白、黄等五色被人视为正色，其余颜色被称为间色。

蓝色：蓝色面料制作的旗袍能很好的表现女性的清纯、理智、认真、诚实的个性。

红色：浪漫、热情，是我国传统色彩。正红色旗袍多用于新娘礼服和庆典礼服，表达幸福喜庆；粉红色旗袍多适合少女，衬托少女的温柔可爱；紫红旗袍多适合中年女性，给人成熟、稳重的感觉。

黑色：黑色用于服饰，可以表示成熟、尊贵，也可以体现神秘、性感。

白色：白色服饰最能体现出穿者高洁、清雅、沉静品性。

黄色：在我国历史上位皇族装饰专用，为尊贵、权力的象征。明黄色旗袍适合性格活泼、开朗的女子；浅黄色的旗袍具有浪漫、温馨的气息，适合春天穿；深黄色的绒毛面料旗袍适合秋天。

绿色：绿色旗袍最能体现女子温顺、谦和、娴静的气质。浅绿色旗袍最能体现少女的青春活力；鲜艳的彩绿让穿者更显年轻、有朝气；墨绿色与任何颜色搭配都能体现稳重、大方的美感。

紫色：紫色的旗袍给人华贵、富丽、高雅之感。灰色：灰色旗袍富有浪漫、朦胧的美感，能很好地体现年轻女性文静、典雅的气质，给人平易近人、大方脱俗的感觉。

花色：有在纯色面料上增加各式各样的花纹、图案，有细小的碎花布料，也有大花式绸缎、棉布、纱等织品；或是把印花布与素色面料进行搭配。花式旗袍款式多样，花色繁多，活泼俏丽。

2.2.2 旗袍的面料

对于外观简约的旗袍来说,面料是决定旗袍外管道重要因素之一。清代旗装的主要面料以丝织物为主,如吴江绫、宋锦、杭州的罗、绸、纱以及云南的滇缎等。民国时期,旗袍的面料以传统面料居多,棉、麻、丝绸等最为常见。同时,欧美的毛呢、毛绒、蕾丝大量融入中国,应用在旗袍上,当时是很流行的。而在旗袍鼎盛时,旗袍的面料非常丰富,大量的面料进口中国。如日本的花洋纺、花麻纺、乔其纱、丝绒、呢绒等;国内的面料也不断推陈出新,如古香缎、织锦缎等新丝绸品种。国民时期,棉布旗袍比较流行,其中阴丹士林布最具有代表性。

2.2.3 旗袍的图案

2.2.3.1 传统图案

说道传统图案,大致都是一些具象的自然图形。我国古代讲究“图必有意,意必吉祥”。旗袍的图案常用写实的手法,形象逼真,布局讲究。组合形式有排列、环绕、穿插、镶嵌等。颜色鲜艳复杂、对比度高、图案纤细繁缛。

动物纹饰:较常见的图案为:龙、凤、锦鸡、仙鹤、鸳鸯、蝴蝶、孔雀、喜鹊、鱼等。多采用写实的手法。动物纹样常常寓意深远,有喜庆、长寿、吉祥、幸福、安康的意义。如鸳鸯象征这忠贞的爱情,常出现在婚礼,仙鹤和松树的组合象征着“松鹤延年”就常常出现在寿宴上。

植物纹饰:植物纹饰在旗袍中应用较广,或为主体图案,或为辅助图案,或为边饰。植物纹饰被赋予了诸多吉祥含义,较为多见的纹饰有缠枝花纹、折纸花纹、莲纹、蔓草纹、团花、万古长青、喜上眉梢、岁寒三友、四君子等。

山水纹饰:较少见,多以山水乡居、田园风光、亭台楼阁等为主体。大多寓意明晰,即欣赏山水,与山水相依。

其他纹饰:文字纹、人物纹、器物纹、宗教纹、博古纹、八吉祥等也是常用纹饰。

2.2.3.2 新兴的几何纹饰

20世纪20年代西方兴起装饰艺术运动,对曲线与直线,抽象图形,几何图形做了详细的诠释,这种艺术形式与当时西方的大机械化生产不期而遇,迎合了时代的需求。随之几何形状的图案也传入中国。几何图案的装饰效果大气、直观。不仅能使穿者显得婀娜苗条而且还能表现出穿者的干练、独立。

直线图形：直线图案能显得穿者身材修长，通常配高领子，在视觉上拉长比例，显得个子更高。

菱形，方格纹：菱形，方格纹这种图形能很好的显示穿者端庄、优雅。有很好的装饰性。

波浪纹：这种纹样在视觉上非常夸张，在国民时期是新潮的一种装饰图案。这种图案的旗袍对穿者的身材要求很高。选择这类图案的女性通常很大气、前卫。而且使用这种图形的旗袍大多不在滚边或盘扣上再做装饰。

圆点：圆点图案最为时尚，充分显示了穿者活泼，年轻的特点。非常有设计感。

2.2.3.3 动物羽毛纹样

大多以孔雀羽毛为母题，或以写实或以写意的方式，或以呈垂直对称的排列，或以卷曲飞扬的形式装饰与旗袍。

2.2.3.4 综合纹样

条格与花卉的组合在旗袍图案上屡见不鲜，条格纹样搭配写意的花卉形态，极富韵律感。另外出现了佩兹利纹样，水果纹样。

2.2.3 旗袍构图：图案在服装中的应用主要有以下 4 种形式：点状构成、线状构成、面状构成、综合构成。点状构成是以局部块面的图案呈现于服装上。它具有集中、醒目的特点。点状构成图案数单独纹样点状构成在旗袍设计中应用较为广泛，应用形式也十分灵活多样。线状构成是以边缘或某一局部的细长图案呈现于服装上。它通过勾勒边缘、分割、块面等形式使服装产生一种独特的美感，显得更加典雅精致。面状构成它是以纹样铺满整体的形式呈现于服装上的。当面状图案铺满整个服装时，再与人体的高低起伏结合在一起，面就开始向体转移。面状构成是直接融入服装整体的，所以面状构成的图案一般都是面料本身的图案，即通过设计师将面料转化为服装图案。面状图案或以独幅面料的扩展为构成形式，或以四方连续图案或面状群合图案为构成形式。在旗袍面料设计上应用也很广泛。综合构成就是将点状、线状或面状构成综合运用在服装上的一种形式。综合构成的多方面结合以及图案分布所形成的中心边缘、主体与衬托的关系，使旗袍更加具有层次感和丰厚感，但需注意主次分明。

2.4 理论研究对设计的指导

经过这段时间的研究和材料分析，作者认为旗袍在发展过程中的变化和旗袍的历

史和颜色、材料、纹样、构图这些对现今的旗袍的设计有着潜移默化的作用。研究旗袍的起源和历史利于我们了解其元素以及精髓，以中国传统旗袍纹样为研究对象，并融入新的设计元素正是本文作者对旗袍图案的一次尝试。

设计实践报告

3.1 旗袍市场网络调查问卷

为了更好的研究旗袍图案，我在网络上制作了一份关于旗袍的调查问卷，研究方向为《什么影响了人们对旗袍纹样的选择》并从中选择了三份有代表性的进行了详细的了解。

案例 1：A 女士

年龄：27

受教育水平：硕士留学生

现从事职业：艺术插画师

外貌特征：160cm 身材微胖

月消费：10000 以上

Q1：请问您平时的穿衣风格是怎样的？通常穿什么品牌的衣服。

答：不一定，喜欢多变。偏爱欧美风格的风格，曾经喜欢民族风的衣服，但有些显胖所以放弃。选择的衣服要以修身为主，不喜素色衣服，穿衣风格较极端，衣服颜色或为艳丽夸张，或为深色厚重，平时会注重首饰与衣服的搭配。喜欢的品牌是：Top Shop, The Other Stories, Urban Outfitters, Coast, Anthropologist, French Connection, Reiss,

Q2：会考虑购买旗袍么？

答：会的！

Q3：购买旗袍时能承受的价格是多少？

答：丝绸的话 1000 左右，棉麻 300~500

Q4：购买旗袍时会选择什么材质的旗袍，对旗袍图案选择是怎样的？

答：我喜欢丝绸的旗袍，但丝绸旗袍不好保养，所以平时购买的话我通常会买棉麻材质的。对于图案方面，我喜欢印花图案，类似于花团锦簇的那种，图案主要分布在肩、领、下摆三个地方，这样可以拉开视觉感，会让我显得瘦些（笑），绝对不会选择几何纹样的满幅印花旗袍。款式的话我会选择短袖或中短袖的短款旗袍，还是为了显瘦！你懂的……哈哈。

Q5：你在什么场合会穿旗袍呢？

如果是棉麻的旗袍，我不介意在任何场合穿。但是如果是丝绸旗袍的话我会在

PARTY 上穿。

案例 2：孟女士

年龄：49

受教育水平：本科

现从事职业：会计（外企）

外貌特征：165、梨形身材，微丰

月消费：6000~7000

Q1：请问您平时的穿衣风格是怎样的？通常穿什么品牌的衣服。

我平时的着装以舒适的职业装为主，喜欢的品牌是 Banana Republic, Reiss, French Connection, Coach, Fendi, Celine 颜色多为黑、灰、米、白多，通常购买时我更看重衣服的剪裁，不喜欢花哨的颜色和造型。平时会非常注重围巾和衣服的搭配。

Q2：购买旗袍时能承受的价格是多少？

如果十分喜欢而且质量裁剪也很好的旗袍礼服的话大概在 10000 左右，如果是平时穿的旗袍那么会在 1000—3000。

Q3：购买旗袍时会选择什么材质的旗袍，对旗袍图案选择是怎样的？

我喜欢丝质的旗袍，当然裁剪也很重要，图案尽可能的素雅、稳重，不要太过花哨，符合我们这个年龄。

Q4：你会在什么场合穿旗袍呢？

公司年会，同事子女的婚宴上，或者同学聚会上。

案例 3：王女士

年龄：80

受教育水平：私塾

身份：幼时为印染厂老板的女儿，文革后职业为幼儿园老师，现赋闲在家享受晚年生活。

外貌特征：中等身材，偏瘦

月消费：4000~5000 左右

Q1：现在的穿衣风格是怎样的？

舒适的家居服，偶尔会穿有传统中国元素的唐装。

Q2：您愿意花较高的价钱购买旗袍么？

会的

Q3: 为什么呢?

时间太久了,这可要追溯到解放前了,在我年轻的时候,家族经营着一个印染厂子,到我父亲这代达到了鼎盛时期,我是我父亲的嫡妻长女,可能他比较偏疼我,我的衣橱里挂满了各式各样的旗袍,回想起来,我在女学的同窗们还会经常来借我的旗袍穿。旗袍与我,不仅是一件衣裙而已,是个念想,一个年轻的回忆。

Q4: 如果您现在购买旗袍的话您更注重旗袍的什么方面呢?

首先是旗袍面料的质量,印花的效果,传统裁剪。不会考虑新式的风格,颜色以素雅为主。总体来说旗袍的品质是最重要的。

总结:调研结果可以从以下几个方面进行分析:(1)无论是何年龄段的女性都对旗袍拥有着浓厚的情结。此调查对20—60岁的年龄段女性进行调查,绝大多数调查者都对旗袍具有一定程度的喜好。(2)其中由于收入和受教育程度的原因,购买旗袍的样式和材质会有差异。其中,年轻人购买的旗袍多喜欢价格经济的改良旗袍裙,对于旗袍图案多数受访者都表示喜欢具有现代感的、大方简约的图案。面料更倾向于棉麻,价格便宜又易于打理。而中年女性更喜欢裁剪质感较好的丝绸旗袍,造型偏优雅、成熟、知性。对于图案的选择相较于传统。颜色稳重大方是普遍的要求。而年龄较高的女性通常只会选择舒适性更高的唐装,对于旗袍鲜少有购买意向,即使有也只是收藏或年轻时保留下来的旗袍。(3)旗袍充分体现女性的婀娜身姿,展现女性的曲线美。但旗袍对身材上的缺陷弥补性差,不能掩盖身体上的缺点。所以女性对自己身材的满意程度也直接影响女性对旗袍的穿着。身材较好者对旗袍的选择率要较身材胖或瘦的人高出很多。通过问卷调查,对旗袍的组成元素进行分析,得出现代女性对旗袍的情感体现,从而有针对性的进行改进,在设计意图上更能符合现代女性的需求。

3.2 具体创作主题

旗袍在当今社会已经逐渐沉淀并发展成为一种文化,一种理念。在作者对于旗袍的图案设计中,充分考虑到旗袍所蕴含的服饰文化内涵、哲学观念、感情气质,再设计中尊重并保留了旗袍的一些原汁原味的痕迹。作者本人的研究生毕业创作以花卉为题材对旗袍图案进行设计,之所以选择花卉题材原因有如下几点:首先,花卉图案具有丰富的再现性和灵活的表现性。花是美的象征,古今中外,人们用

华美的辞藻来赞美它，将美好的情怀和遐思寄托在它身上。现在，对于每一种花，人们都付与其特定含义，并在不同的场合使用。美丽的花卉把人类世界打扮得千姿百态，所以把它们搬到服装上也是很自然的事。花卉可以单独使用，也可组合用，可以表达一定的意韵，也可以仅仅被当做一种装饰。其次，花卉具有较强的适应性。它很容易和其他元素结合使用。再次，花卉图案具有鲜明的特征。花卉图案的设计取材方便，写生是花卉图案设计最常用的方法之一。杭州的花开花落为我提供了丰富的设计素材。

3.3 创作过程

首先是对图案进行采风，再将素材进行整合重组，设计成适合旗袍的图案。然后是意匠设计，根据需要组织配合图案表现，转化为可供织造的电子信息文件。针对这六件旗袍设计，作者分别从灵感来源、图案收集、分析、作品构图方面的处理、画法上的处理、颜色方面的处理、适合人群等几个方面进行讲述。

3.4 作品解析

3.4.1 旗袍夏日香气

此作品灵感来源为夏日公园盛开的花朵。花卉的主体我选用层次感丰富的大丽花。大丽花的话语为感激、新鲜、新颖。点缀的部分采用的是路边常见的白色花丛。

由于传统织锦在纬线选用上选用彩抛方式增加花色表现，需按花型位置分段换色，工艺具有局限性。而数码仿真彩色丝织技术不需要抛道，运用五色丝线交织，使织锦的表现能力进一步增强。所以我在旗袍图案设计时选用独幅图案。在整体基调上我选用淡黄色为底色，突出画面优雅、安静的氛围。图案花卉采用水彩式的画法，这种画法能更好的表现出花朵的层次，宁静而又不失活泼。将夏日里的花从中的那份恬静淋漓尽致的表现出来。

这件旗袍图案主体花卉为粉色的大丽花，其花朵有次序的分散在旗袍的左侧，棕色花丛衬托着主体花卉，底用淡紫色散花作为点缀。夏日的阳光洒在花朵上，使花丛泛起点点的白光。整幅画面使用面状构成构图，使旗袍图案丰满而又有层次。素雅的颜色配合着清淡的花卉图案使得旗袍散发出一种幽静的氛围。此件作品的颜色和基调适合于年轻的白领女性，在夏日的午后，雅致的公园里，品一杯茶。享受那难得的休闲时光。

3.4.2 旗袍木兰花情

第二系列的主题为当根据下流行影视《步步惊心》中“用君痴情手，簪我木兰花”的木兰花为题材。《离骚》中有“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”，“朝搴阰之木兰兮，夕揽洲之宿莽”之句。充分体现了木兰的幽静，颇有隐士之风。

整幅旗袍选用深蓝底色以衬托木兰的宁静淡雅，花卉采用工笔国画的手法，描绘了一组白色木兰花，在厚重的藏青底色衬托下高贵典雅而又仪态万方。采用工笔的手法也使作品流露出浓厚的中国风韵味。图案的整体布局分为两个部分，一簇较小的花卉在胸前，另一组在旗袍的腰部位置。充分体现了画面的延展性，使旗袍显得修长。为了增加图案的丰富性，在下方的花卉处添加了一只画眉打破了图案的单调性，使整个画面静中有动。本件作品适用于 30-40 年龄段的女性，整体风格较为厚重，纹样为传统国画图案，中国风韵味浓厚。能很好的突显穿者的气质与素养。

3.4.3 旗袍暗红花

第三个系列灵感来源于一幅风景，整篇画面以红色为主体基调。不同明度的红有层次的组合在一幅画面中。

画面素材我选用常见的矢车菊为主题。矢车菊有忠实不二的寓意，用来表达爱情再合适不过。在颜色上采用了浓重的深红为底色。旗袍的主体是常见的红色矢车菊，花和底色融为一体，花瓣的深色部分就是旗袍的底色。为了使画面生动，在图案周边添加了少量的蓝、黄色花瓣来拉开画面层次。胸前也添加花卉图案使整体效果饱满而又呼应。图案处理手法采用水粉画法，用撇丝的技巧一层层的描绘出花卉的层次。使整个花卉轮廓清晰，主体物突出而又不脱离整幅画面的基调。该作品可用于婚庆等场合，颜色喜庆而不失庄重。

3.4.4 旗袍百年好合

第四个系列是用百合花作为主题，灵感来源于百合插花。百合花具有百年好合美好家庭、伟大的爱之含义，有深深的祝福的意义。所以用这种花卉做旗袍的纹样来表达对爱情的美好向往在合适不过。

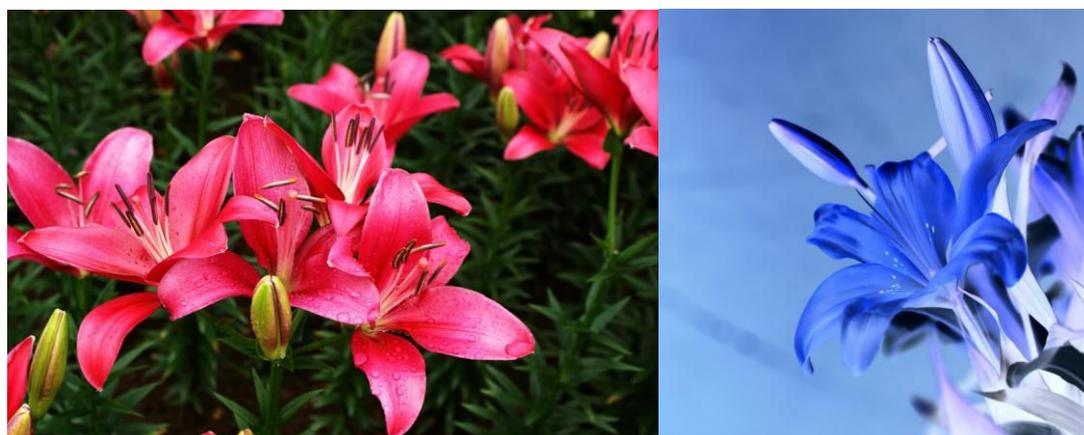

此作品的最初设想是符合年轻人的旗袍，所以旗袍的底色采用较为明快的黄色，为了使画面更有层次，在旗袍图案底层添加了四方连续的缠枝花卉暗纹，主体为红、白两色的百合花，在花卉下方使用绿色的叶子衬托出花朵。构图采用独幅构图法，一组花卉贯穿旗袍中央。使穿着者腰身显得更加纤细、修长。画法上采用分色的水粉画法，描绘出的图案厚重、形象清晰、层次分明。虽选用的是中国传统的花卉，但呈现的效果却有西式绘画的韵味。

3.4.5 旗袍野百合也有春天

此件作品的主体也是百合，不同于上一幅。作者对这件作品的花卉颜色进行了主观的处理。作品灵感来源于蓝百合的传说：蓝百合又叫爱情花 *Agapanthus* 名字源于希腊爱神 *agapé* 和花神 *anthos*。但由于蓝百合本身花卉较小，不适于旗袍图案主体，所以作者选用野百合，并对其部分花卉进行变色处理。

这也正符合了该作品的名字《野百合也有春天》。在构图上依旧选用上下两组花卉图案作为呼应。上面的花卉延展在胸口，下面的花丛延腰部曲线横斜向下。拉伸了整体视觉感受。图案底部采用了传统中国四方连续纹样做暗纹来突显画面层次。旗袍颜色选用了淡雅的米白色，与花卉纹样对比十分强烈。主体花卉亦是红、蓝对比，叶子也用黄、绿两色描绘。明度较高的色调使整体图案显得生动、活泼。图案画法为分色画法，这种画法的后期意匠处理较为快速，明确。旗袍的盘扣和滚边也选用了一些蓝色的线条与画面作为呼应。

3.4.6 旗袍花开富贵

这件作品灵感来源于公园中的月季和罌粟花卉。花朵有粉、橙两色。粉色的月季代表初恋，橙色的月季表示富有青春气息、美丽。

本件作品为水彩式的月季花丛，图案根据传统旗袍的构图方法，两部分花丛分别在胸口和下摆。蓝色的底也做暗纹处理，拉开整个画面层次。织花质地细腻，能表现出水彩两个颜色间自然的过渡，并能体现图案的立体感。旗袍的受众为 40-50 年龄段的女性。

3.5 设计成果调查

案例 1：H 小姐

身份：在校学生

年龄：23

受教育水平：本科

外貌特征：159cm 偏瘦

穿衣风格：甜美日式

月消费：3000

Q1：请问这六款旗袍如果让您挑选一款购买的话你会选择哪款呢？为什么。

答：我喜欢夏日香气这一款，图案很美，整体服装的颜色很淡雅。我很喜欢。

案例 2：W 女士

年龄：50

职业：政府公务人员

外貌特征：165cm 身材微丰

月消费：3000

Q1：请问你会购买以上系列的旗袍么？那一款，为什么。

答：会，我喜欢暗红花系列旗袍，颜色很符合我们这个年龄段。稳重、成熟。

案例 3：L 小姐

年龄：28

职业：设计师

外貌特征：171cm 偏瘦

穿衣风格：喜爱偏少女系的服装，但平时穿职业装。

Q1：请问你会购买以上系列的旗袍么？

答：不会

Q2：为什么？

答：花卉图案样式有些陈旧，我喜欢更有现代感和设计感的衣服。

3.6 设计总结

在设计结束后作者又抽取 10 个人作设计调查，调研结果表明年龄在 40 左右的女性更会接受这系列的作品，这个年龄段的绝大多数调查者喜欢系列 2、3 或 6。而年纪在 20-30 之间的女性在选择这类旗袍是会有些犹豫。多数的原因是觉得花卉纹样的处理有些陈旧，更喜爱有设计感的花卉处理。经过这次调研作者得出的结论是本次旗袍花卉的纹样处理更加写实，符合的消费者年龄层较高。而年轻人对于旗袍纹样的选择会更加个性化、抽象化，他们更注重花卉的现代感，可以再设计时加入一些现代元素。

设计中遇到的问题：在旗袍设计的过程中，有遇到一些问题。最初的旗袍设计由于缺少经验，在摆放图案位置时会将图案摆放在一些不恰当的位置，在效果图中并不明显，到旗袍实物做成后会发现下摆的纹样摆放的太过向下，整个视觉的重心穿者的腿部。或者在绘图时单纯的追求视觉上的美感，前期的画法手法太过模糊，以至于在后期导入电脑时出现分色混乱的现象，要花费大量的时间在后期的色彩归纳中。

从旗袍的设计角度来看，在首先是在构图方面思维受到限制，构图可以再放开些思路。可以尝试些满幅的纹样，图案摆放位置也可以打破传统摆放位置，尝试在肩部、颈部或下摆等位置做些变化。其次花卉图案设计过于写实。可以尝试些现代构成类的花卉纹样，使其设计感更浓，更适应年轻人的喜好。在旗袍的款式上可以尝试短款的旗袍或者改良旗袍的造型。织锦的旗袍造价较高，对于年轻的消费者会有一定的经济压力。所以在面料的选择上也可以部分选用棉麻类的材料。

结语

中国的历史文化古老而又悠久，服装在经历了改朝换代的演变后，形成了其独有的文化体系。各民族的不同文化背景又派生了丰富多彩的民族服饰，更充实了中国传统服饰文化的艺术宝库，这些都是祖先留下的极为珍贵的文化遗产。旗袍作为我国传统服饰文化中的最浓墨重彩的一笔，如何让其更好的发展和传承是一个值得我们深入研究的问题，作者通过对旗袍的产业发展的综合调查研究，又结合作者自身的设计实践，基于现代服装的设计法则在旗袍的图案上进行了些探索。希望通过对旗袍花卉图案上的革新，让越来越多的国内外人士了解到中国的独特风韵魅力。感受到中华民族丰富多样，博大精深的文化内涵。通过更多人一点一滴的努力，使大量优秀的传统服装在今后的社会发展中有更好的生存环境。

参考书目

一、专著类

- [1] 《中国旗袍》袁杰英编 沈蓁译 中国纺织出版社 2000 年 1 月
- [2] 《中国古代服饰史》周锡保 中国戏剧出版社 1984
- [3] 《符号中国：旗袍》.江南，谈雅丽。北京 当代中国出版社 2008
- [4] 《东方旗袍》 深圳市金版文化发展有限公司 海口 南海出版社 2008
- [5] 《旗袍》唐光艳 成都 成都时代出版社 2009
- [6] 《中国近现代服装史》 华梅 北京 中国纺织出版社 2008
- [7] 《中国古代服饰研究》 沈从文 上海 上海书店出版社 2005
- [8] 《时尚与典雅旗袍》李霞芳 上海 东华大学出版社 2003
- [9] 《女性与旗袍》 于君 辽宁 辽宁美术出版社 2001

二、期刊类

- [10]吴婧 《论花卉图案及服装设计中的运用》 美术教育研究 2012
- [11]李月红 《论图如何在服装面料上更好的应用》 艺术与设计 2011
- [12]张启中 《丝绸旗袍图案与款式设计分析》 国际纺织导报 2012 年第 4 期

三、学位论文

- [14]左宏 《海派旗袍纹样研究》 南京 南京艺术学院 2009
- [15]张丹栎 《民国旗袍的装饰研究及现代设计创新》 北京 北京服装学院 2012
- [16]刘祎 《民国日常旗袍面料色彩研究》 北京 北京服装学院 2012
- [17]荆晓亮 《中国传统旗袍创新设计的应用与研究》 西安 西安美术学院 2011
- [18]万菁 《旗袍元素在现代礼服设计中的运用于研究》 长沙 湖南师范大学 2013

攻读学位期间的研究成果

在《现代装饰》2014年10月刊发表论文《探析京式地毯图案设计风格的特征》

参与国家文化创新工程项目《丝绸织锦创意与工艺创新及示范推广》

致谢

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

三年前，我荣幸考入我的研究生导师李加林门下，开始我的研究生生活。李老师治学严谨、学识渊博、思想深邃，这些都为我创造了良好的学习氛围。这次论文就是在李老师的悉心指导下完成的，论文行选题到完成，几易其稿，倾注了李老师大量的心血，三年来，李老师不仅教授我专业知识，还在生活上给予我关怀，再次我向我的导师李加林教授表示深深的感谢和祝福。另外我还要感谢我的校外实践导师王训恩老师，王老师在我的设计实践中给了我大量的指导和鼓励，为我的毕业设计的完成提供了大量的宝贵经验，再此我对王训恩老师再次鸣谢，感谢王老师的细心指导。

同时我还要感谢我的同学高宪，在我的论文写作过程中给我鼓励和帮助。愿我们友谊长存。

还有感谢论文调查的志愿者们，谢谢你们的支持与配合让我完成了信息的统计和整理，为我的论文提供了数据的支撑。

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

夏日香气

百年好合

野百合也有春天

暗红花