中图分类号：J523.5　　单位代码：10231
学　　号：42110714

硕士学位论文

苏绣在高级定制旗袍中的应用

学科专业：设计艺术学
研究方向：服饰设计与理论研究
作者姓名：温晓璐
指导教师：贾琦　教授

二〇一四年十二月

万方数据

中图分类号：J523.5 **单位代码：10231**
学　　号：42110714

硕士学位论文

苏绣在高级定制旗袍中的应用

硕 士 研 究 生：温晓璐
导　　师：贾　琦　教授
学 科 专 业：设计艺术学
答 辩 日 期：2014 年 12 月
授 予 学 位 单 位：哈尔滨师范大学

万方数据

A Thesis Submitted for the Degree of Master

SUZHOU EMBROIDERY IN THE APPLICATION OF THE ADVANCED CUSTOMIZATION CHEONGSAM

Candidate : WenXiaolu

Supervisor : Jia Qi Professor

Speciality : Arts

Date of Defence : Dec，2014

Degree-Conferring-Institution : Harbin Normal University

万方数据

目 录

摘要 I
Abstract II
前言 1
第一章 绪 论 2
一、研究背景及意义 2
（一）研究背景 2
（二）研究意义 2
二、本课题相关研究综述 3
（一）理论研究 3
（二）实践研究 5
（三）研究述评 6
三、研究内容和研究方法 6
（一）研究内容 6
（二）研究方法 7
第二章 苏绣文化与高级定制旗袍理论阐述 8
一、苏绣文化 8
（一）刺绣和苏绣的概念 8
（二）苏绣的发展历程 9
二、高级定制旗袍 11
（一）旗袍的起源 11
（二）高级定制旗袍的概念 14
第三章 苏绣的工艺特色 16
一、苏绣的种类 16
（一）按照苏绣产品用途划分 16
（二）按照苏绣产品观感划分 16
二、苏绣的基本元素 17
（一）题材 17
（二）色彩 18
三、苏绣独特的文化内涵 22

万方数据

（一）苏绣展现的地域风情 22
（二）苏绣与其它绣种的区别 23
第四章　苏绣在高级定制旗袍中的实际应用 25
一、在高级定制旗袍中应用苏绣的可行性分析 25
（一）高级定制旗袍的消费需求 25
（二）苏绣应用于高级定制旗袍具有的重要意义 26
二、苏绣在高级定制旗袍中的应用现状及存在问题 27
（一）图案 27
（二）材质 28
（三）色彩 29
（四）工艺 30
三、苏绣在高级定制旗袍中的实际应用 32
（一）苏绣图案在高级定制旗袍中的创新应用 32
（二）苏绣色彩在高级定制旗袍中的创新应用 33
（三）　苏绣工艺在高级定制旗袍中的具体应用 35
（四）苏绣材质在高级定制旗袍中的具体应用 36
第五章　对苏绣在高级定制旗袍中的应用进行思考 38
结论 41
参考文献 43
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 45
哈尔滨师范大学学位论文原创性声明 46
哈尔滨师范大学学位论文版权使用授权书 46
致谢 47

万方数据

摘 要

中国经济的飞速发展导致人们的高消费需求也日渐增多。消费领域的发展导致服装设计领域也需要和国际接轨，追求服装的个性化设计已经成为中国民众普遍的认知，中国的高级服装定制市场在今后有着更广阔的发展天地。随着北京奥运会和上海世博会的成功举办，掀起了一场以中国元素为核心的服装设计热潮。尤其在 2008 年北京奥运会上，旗袍成为中国服饰的亮点。旗袍以其协调中国传统服饰和新审美形象的特征，非常容易勾勒出中国女性的身材美和东方女性的温柔感。而苏州刺绣也是中国民间工艺的重要组成，是中国传统文化的一部分，把苏州刺绣运用于旗袍的制作中，不仅彰显了中国独到的文化审美，还可以为中国当代高级服装定制领域开拓出新的发展局面。因此，本文主要研究苏绣元素怎样运用到旗袍的设计中，并对未来的高级服装设计提出自己的看法。

本文采取文献研究法、举例分析法以及整体归纳概括的方法分析苏州刺绣文化、苏绣的工艺特色、苏绣在高级定制旗袍中的应用等方面的材料，并对以下内容进行重点研究：首先，本文针对苏绣文化和旗袍定制概念进行解释，主要分析刺绣以及苏绣的概念，苏绣的发展流变，此外在这部分中还对旗袍的起源、高级定制旗袍的概念进行分析，为后文的撰写奠定理论基础。其次，本文对苏绣的工艺特色进行了阐述。苏绣有着浓郁的地方文化氛围，苏绣的技法和蜀绣、粤绣、湘绣等工艺不同，在种类上可以分为平面绣和双面绣两种，在针法上也有乱针绣、缩微绣等多种方式，所以苏绣有着独特的手工性和审美性。第三，本文就在高级定制旗袍中应用苏绣的可行性以及具体的应用过程进行分析，高级定制旗袍的消费需求日渐增加，苏绣应用于高级定制旗袍有着独特的文化意义，所以苏绣在高级定制旗袍中运用具有可行性。同时，苏绣的图案、色彩、技法和材质在高级定制旗袍中运用都有一定的创新性，最后是全文的总结。总之，本文的研究试图以科学的方式对苏绣元素运用到旗袍设计中进行剖析，以期能够为今后我国高级服装制作方面的发展提供理论借鉴。

关键词　苏绣；高级定制；旗袍；应用

万方数据

Abstract

The rapid development of China economy cause the high consumer demand of people is increasing. The development of consumer field leads to the field of fashion design also needs and international standards, the pursuit of personalized design clothing has become Chinese common cognition, Chinese senior custom clothing market in the future has a wide development of heaven and earth. With the Beijing Olympics and the Shanghai World Expo will be held successfully, lifted a China element as the core of the upsurge of clothing design. Especially in the 2008 Beijing Olympic Games, cheongsam became China fashion highlights. Cheongsam features to its coordination China traditional costumes and new aesthetic image, very easy to draw the outline of the female China female figure beauty and Oriental tender feeling. Suzhou embroidery is an important component Chinese folk art, is a part of Chinese of traditional culture, the Suzhou embroidery Qipao use in production, not only embodies China unique cultural and aesthetic, can also be China contemporary advanced garment customization field to develop development bureau of new surface. Therefore, this paper mainly studies how to use embroidery elements to the cheongsam design, and put forward my own views on future senior clothing design.

This paper adopts literature research method, the example analysis method and the overall summary of the analysis methods of Suzhou embroidery, Suzhou embroidery culture process characteristics, embroidery Qipao in advanced and custom-built application materials, and focuses on the following: first of all, the paper explained according to the culture and custom embroidery Qipao concept, concept analysis and main embroidery Suzhou embroidery, Suzhou embroidery development rheology, in addition to the concept of the origin of cheongsam, also advanced customization Qipao in this part of the analysis, lay the theoretical foundation for the following text. Secondly, the process characteristics of embroidery are described. Suzhou embroidery has a rich local culture atmosphere, different embroidery, Yue embroidery, Xiang embroidery embroidery techniques and process, can be divided into flat embroidery and double-sided embroidery two in species, the needle also disorderly needle embroider, microfilm embroidered in a variety of ways, so Suzhou embroidery has a unique hand

万方数据

and aesthetic. Third, this paper analysis the feasibility in the application of advanced and custom-built cheongsam embroidery and concrete application process, advanced customization cheongsam consumption demand increasing, embroidery applied to advanced customization cheongsam has a unique cultural meaning, so the embroidery on advanced customization using feasible cheongsam. At the same time, embroidery patterns, colors, techniques and materials in advanced customization cheongsam in the use of all has the certain innovation, finally is a summary of the full text. In a word, this paper try to use scientific methods to the embroidery element is applied to analyze the cheongsam design, in order to provide theoretical reference for the future of China's advanced garment making development.

Keywords: embroidery; advanced customization cheongsam; Application

万方数据

前 言

我国在刺绣工艺方面有着悠久的发展历史，每个朝代中的刺绣师傅们都在刺绣领域辛勤的工作，使我国刺绣工艺一直在国际上占据领先的位置。苏州刺绣顾名思义是以苏州为中心，辐射到整个江苏地区的刺绣生产品。苏州刺绣历史悠久，是中国四大名绣之一，苏绣在服装设计中的运用体现了劳动人民的智慧，也是中国传统民间工艺的精粹；不仅表现出人们长期以来对材料、对技术、对图案的认知，还表现出人们固有的中国传统民族文化心理和审美建构。在现代高级定制旗袍设计中也应该加入苏绣设计，使高级定制旗袍既保持有过去经典旗袍的文化魅力，又和当代时尚审美协调一致，呈现出不同时代的文化特征。

旗袍和苏绣的结合事实上是两种中国传统工艺文化的结合。苏绣的发展历史悠久，其图案非常精美，构思奇巧，针法变化多端，色彩雅致，而且江南气息非常浓烈。苏绣的题材多种多样，包括风景类、人物类、动物类、花卉类以及静物类等。旗袍通常指清朝的人们所穿的长袍，这种长袍到了后来演变成为中国妇女的主要服式之一，即后来的旗袍。上个世纪 30 年代到 40 年代仍然是旗袍的全盛期，旗袍被视为全天候礼服，旗袍的比例和构造符合东方人的身材比例，能够把东方女性的身材美和曲线美很好的展示出来。在现代高级定制旗袍中应用苏绣工艺，可以从审美品位和物质功能上提升服装价值，也可以使苏绣工艺这门传统的技术在现代的服装时尚舞台上继续发扬光大，找出自身的生存价值。所以，苏绣在当代高级定制服装设计中具有重要的地位，采用不同形式的刺绣工艺可以增强服饰的文化意蕴和美感。

随着中国经济的发展以及中外文化交流的增强，中国的苏绣技术越来越广泛地应用于高级定制服装中，尤其是应用于高级定制旗袍中。可以说，旗袍以其自身的优雅气质，配合上苏绣工艺的钟灵神秀，可以优雅的展现出女性的曲线美和内在美。所以，苏绣在高级定制旗袍中的运用具有十分重要的意义。

因此，本文以苏绣元素在高级定制旗袍中的运用为题，主要对苏绣在高级定制旗袍中的运用可行性、运用现状及存在问题进行研究，并对未来苏绣在高级定制旗袍中的创新应用提出自己的看法，以期从理论的层面指导中国当下高级定制旗袍的实践。

万方数据

第一章　绪　论

一、研究背景及意义

（一）研究背景

服装在人类发展的历史中自始至终都占据着重要的地位。从原始时代开始，人们就开始针对自己本体的肉身形象，用各种手段，以身体外的材料进行包裹和装饰自身。随着中国经济在新世纪的迅猛发展，中国人们对消费品的高需求也逐渐增多。根据相关数据显示，除了日本和美国之外，中国已经成为世界排名第三的奢侈品消费大国。可以看出，中国的很多民众已经有了高消费能力。同时，中国消费领域的发展导致服装设计领域也需要和国际接轨，中国的民众逐渐在服装消费上进行高端消费，可以说，追求服装的个性化设计已经成为中国民众的普遍认知，中国的高级服装定制市场在今后也将有着更广阔的发展前景。

随着北京奥运会和上海世博会的成功举办，以中国元素为核心的服装设计吸引了国内外众多设计师的眼球。尤其在 2008 年北京奥运会上，旗袍成为中国服饰的亮点。旗袍以其协调中国传统服饰和新审美形象的特征，成为近代以来中国女性时装界的典范。旗袍的线条流畅，样式优雅，充满了清新神秘的气息，非常容易勾勒出中国女性的身材美和东方女性的温柔感。同时，旗袍的设计和装饰品也突出了中国元素的设计魅力。这其中，最为引人注目的就是苏绣在旗袍上的应用。苏州刺绣是中国民间工艺的重要组成，是中国传统文化的一部分，把苏绣运用于旗袍的制作中，不仅彰显了中国独到的文化审美，还可以为中国当代高级服装定制领域开拓出新的发展局面。因此，本文主要研究苏绣元素怎样运用到旗袍的设计中，并对未来的高级服装设计提出自己的看法。

（二）研究意义

本论文的研究有着重要的理论意义和现实意义。

从理论层面来看，旗袍作为中国女性的传统服饰已经有很多学者进行研究。但是这些学者在研究中国旗袍时大多从旗袍的历史演变以及旗袍的裁制等方面分析，很少有学者研究刺绣在旗袍制作中的应用；当然也有学者就高级定制礼服中刺绣的应用进行研究，但是这些研究或者只择取某个设计师个案进行分析，并没有具体研究苏绣在高级定制旗袍中的运用，即便有学者研究也不够细致周到，存在很多缺憾。因此，本文的研究从苏绣的文化内涵和艺术特色开始，对苏绣在高

万方数据

级定制旗袍中应用的可行性进行分析，进而系统分析苏绣图案、色彩、技法和材质在高级定制旗袍中的应用，从理论上丰富相关领域的研究。另外，笔者作为服装专业的研究生，更应具备服装相关的系统知识，而本论文的撰写也可以扩大笔者原有的思维定式，同时推动本人自身学习的专业向前发展，而这也是本文写作的价值所在。

从现实层面来看，尽管中国现阶段服装制作和服装加工工艺技术逐渐精熟，中国的服装品牌也有很多走出国门，成为享誉世界的服装名牌。但是和欧美等一些制作服装的大国相比，我们国家制作服装的能力还有待提升，尤其是高级服装的定制可以算是刚刚起步。分析我国服装起步维艰的原因，仍然是我国服装制作上的高科技成果应用不到位所致，使我国服装的制作面临着国外服装市场强大的竞争。本文的研究对苏绣元素运用到旗袍设计中进行剖析，这也从现实层面指导了我国高级定制服装方面的实践问题，具有重要的现实意义。

二、 本课题相关研究综述

（一）理论研究

从理论研究方面来看，旗袍作为中国清代以来的经典服饰，一直是国内的学者对其进行研究；同样刺绣是中国传统民间文化的精粹，也受到国内学者的研究青睐。

1．高级定制服装的相关研究

许才国等在书籍《高级定制服装概论》[1]中就高级定制服装出现的历史原因和社会背景进行分析，并主要从经济学和社会学角度对高级定制服装的品牌发展、商业运作等情况进行说明，此外作者还着重介绍了我国高级定制服装面临的困境，并讲明高级定制旗袍在设计上存在的不足等。史林在书籍《高级时装概论》[2]中详细阐释了什么是高级时装，这种高级时装的发展前景以及其在当下社会中的重要审美意义和经济效益等问题；同时，史林还重点研究了高级服装的审美特点，并认为高级服装的装饰性才是其未来发展的主要方向，可以看到史林的这本书从理论上肯定了高级时装的重要意义和经济价值，并为高级时装的今后设计提供了理论参考。此外，从国外的研究来看，克莱夫·哈利特等人撰写的书籍《高级服装设计与面料》[3]一书从高级服装的历史发展，服装行业关于高级定制的品牌运作、产品运行等仔细阐释，并对西方目前的高级服装定制进行分析，继而从心理学和经济学方面分析了高级服装制作的风险、成因等角度分析了高级服装发展的理想情况以及产品品牌的推广情况等。

万方数据

2．刺绣及其在高级定制服装中应用相关研究

尽管刺绣属于中国传统的民间工艺之一，而且在中国漫长的历史岁月中存在了很长一段时间，但是有关刺绣的发展以及其在高级定制服装中的应用相关研究却并不多。

有关刺绣的发展教程，比较全面详尽的书籍主要是陈立的著作。陈立在《刺绣艺术设计教程》[4]中对中国传统刺绣的发展演变，苏绣、粤绣、蜀绣等不同地域绣种的工艺设计、民间艺术特征等进行了阐释，此外作者还就中外刺绣的不同发展历史以及工艺特点进行分析，并从理论上分析了刺绣艺术和服装设计联合的可能性。田自秉在《中国染织史》中根据时间的演变，详细阐释了中国的染织技术，并分析了不同历史阶段的中国刺绣工艺主要特征。此外，也有学者就具体的某种刺绣的发展、演变历史及自身特征进行研究（苏绣有关研究在下节阐述），如田顺新在《国家级非物质文化遗产湘绣》中就对湘绣的历史演变过程、地域环境、湘绣工艺的流程、独特的风格、材质的选择以及其社会和经济效益等问题进行分析，而且作者还详细介绍了有关当代湘绣的组织过程以及经营情况，尤其对目前湖南地区湘绣整个行业的发展情况进行阐述，从这本书中可以窥看到当代湖南地区湘绣的发展全貌。

当然，也有学者专门就刺绣应用于旗袍礼服设计应用进行研究，其中冯晓冉在《刺绣在服装设计中的应用》一文中首先对刺绣的整体情况进行概述，并对刺绣应用于高级定制服饰上的具体工艺手法进行分析，作者认为刺绣应用于高级定制服饰既提升了服装的文化内涵，又具备现代的审美时尚感[5]。曾四英在论文《旗袍设计中的刺绣工艺文化》中认为，旗袍作为中国传统服饰的代表，以其高雅、内敛、古典的美感成为现代高级定制服装市场的宠儿，而旗袍的绣、镶、嵌、拉、拼、盘等工艺尤其是刺绣工艺和旗袍定制的集合可以使高级定制旗袍展现东方艺术美和色彩美。曾红在《刺绣应用于时装化旗袍的中国式意境美探析》中认为，中国古典文脉的象征之一就是旗袍，而在目前的社会中，旗袍正逐渐转化为一种时尚的服饰形式，并在众多的国家中广泛流行，而中国的文化美和意境美恰恰可以通过旗袍传扬到世界的每一个角落。同时，在当下的高级定制旗袍中，很多设计师把刺绣艺术融入到旗袍的设计元素中，而刺绣工艺尤其是其针法、图案、色彩和时装化旗袍的融合可以更新旗袍的设计方式，使旗袍可以更体现中国的文化之美。

3．苏绣及其在高级定制服装中应用相关研究

苏绣以其独特的文化韵味、审美取向成为中国民间艺术的代表之一，苏绣也

万方数据

由此吸引了学术界众多学者的关注，有关学者就苏绣的产生发展、苏绣的文化内涵、苏绣的应用、苏绣的技艺等问题进行研究。

就苏绣的发展历程来看，早在清代就有学者丁佩撰写《云间丁氏绣谱》记录了该家族的苏绣技艺传承和发展。民间时由张謇编录的《雪宦绣谱》总结了民间苏绣大师沈寿的经验，在研究苏绣方面具有重要的价值。

有关苏绣的技法上，孙佩兰、张美芳等人编写的书籍《苏绣针法与技巧》[6]一书认为苏绣的针法包含众多，在这其中苏绣最主要的种类就是平绣，这种平绣是指利用针迹进行平铺而形成的大面积刺绣。而在朱凤撰写的书籍《中国刺绣技法》中认为，苏绣的种类由其针法决定，根据针法不同可以把苏绣分为加物绣、减物绣、自由绣等。

就苏绣在服装应用方面的研究上，硕士论文《论苏州戏剧服装中的苏绣艺术》从苏州戏剧服装这一刺绣品出发，阐述了苏绣艺术在苏州戏剧服装上的应用历史发展以及具体应用，包括苏绣运用的色彩、图案以及文化内涵等。此外，相关研究论文还有曾红的《乱针绣工艺在现代旗袍礼服设计中的装饰运用》[7]，乱针绣是近代以来形成的苏绣重要针法之一，曾红从乱针绣的图案装饰、色彩装饰、立体效果装饰等多种角度阐述了这一针法在旗袍礼服中的运用，对本论文的撰写提供了思路。

（二）实践研究

从实践研究方面来看，中国古代先民很早就进行刺绣艺术方面的实践研究，不管是西周时期的民间刺绣还是元代至清代时朝廷官员利用定制的刺绣图案确定身份等定制服饰的发展，刺绣在中国的艺术发展史上始终是不可缺少的一部分。而且，自从清代的旗袍成为中国女性的经典服饰之后，刺绣和旗袍的结合就为现代服饰的发展添上一道亮丽的光彩。近些年来，不仅是国内的设计师，也有国外的设计师对刺绣和旗袍的结合进行实践研究。比如国外的设计师约翰·加里亚诺在设计高级定制服饰时就采用了中国旗袍的款式，并在旗袍上添加了很多繁复的刺绣花纹；2011 年范思哲秋冬高级定制服装发布会上，包括旗袍、礼服等在内的很多服装都使用了中国的刺绣技术，刺绣和礼服的结合使得这些发布的服装显得更加高端上档次。此外，在运用苏绣方面，我国国内的设计师就苏绣和服装的结合也在进行探索，比如郭培的青花瓷系列礼服，看上去非常富有中国古典的味道，而夏·姿陈一直也擅长把中国苏绣技术和现代高级定制礼服的设计结合以来，并制作出了很多精美的礼服。

万方数据

（三）研究述评

总之，不论从理论还是实践上都可以看出学者和设计师在刺绣和服装设计尤其是刺绣和高级定制服装设计结合方面的努力，但是在这些研究中也存在很多问题，首先学者并没有对刺绣在高级定制旗袍中运用的可行性和现状进行探索；其次，学者对苏绣的研究还不够透彻，学者并没有把苏绣单独提出来研究苏绣在高级定制旗袍中的具体应用，尤其是苏绣色彩、图案、技法、材质等元素在高级定制旗袍中的具体运用。因此本文采取系统详实的分析方式，就苏绣在高级定制旗袍中的运用进行分析，并就苏绣的文化内涵、工艺特色等进行分析。

三、 研究内容和研究方法

（一）研究内容

1.研究目标

本文的主要研究目标是系统阐述苏绣在高级定制旗袍中的应用。当今社会，苏绣作为中国传统文化的精粹若想重新焕发青春，必须对其发展进行可持续规划，即如何使苏绣艺术重获生机。而苏绣在高级定制旗袍中的运用恰恰能激发刺绣的创造力，并能够体现中国传统的文化气息，同时增进我国高级定制旗袍事业的发展。因此，本文的研究目标即分析苏绣在高级定制旗袍中运用的可行性及具体应用，对今后苏绣在高级定制旗袍中的创新应用前景进行设想。

2．研究内容

本文的主要研究目标是系统阐述苏绣在高级定制旗袍中的应用。当今社会，苏绣作为中国传统文化的精粹若想重新焕发青春，必须对其发展进行可持续规划，即如何使苏绣艺术重获生机。而苏绣在高级定制旗袍中的运用恰恰能激发刺绣的创造力，并能够体现中国传统的文化气息，同时增进我国高级定制旗袍事业的发展。因此，本文的研究目标即分析苏绣在高级定制旗袍中运用的可行性及具体应用，对今后苏绣在高级定制旗袍中的创新应用前景进行设想。

3．主要内容

首先，本文针对苏绣文化和旗袍定制概念进行解释，主要分析刺绣以及苏绣的概念，苏绣的发展流变，此外在这部分中还对旗袍的起源、高级定制旗袍的概念进行分析，为后文的撰写奠定理论基础。其次，本文对苏绣的工艺特色进行了阐述。苏绣有着浓郁的地方文化氛围，苏绣的技法和蜀绣、粤绣、湘绣等工艺不同，在种类上可以分为平面绣和双面绣两种，在针法上也有乱针绣、缩微绣等多种方式，所以苏绣有着独特的手工性和审美性。第三，本文就在高级定制旗袍中

万方数据

应用苏绣的可行性以及具体的应用过程进行分析，高级定制旗袍的消费需求日渐增加，与此同时苏绣应用于高级定制旗袍有着独特的文化意义，所以苏绣在高级定制旗袍中运用具有可行性。同时，苏绣的图案、色彩、技法和材质在高级定制旗袍中运用都有一定的创新性，而这也是本论文论述的重中之重。最后是全文的总结。

（二）研究方法

1.文献研究法。由于自身对刺绣和服饰设计都有一定的兴趣爱好，所以翻阅了大量有关苏绣在服装设计中的应用，尤其是刺绣在高级定制服装中运用、苏绣的发展演变等相关文献，并对这些文献的观点进行研究，这给论文的撰写奠定了良好的基础。

2.影像观摩法。当今世界，刺绣在高级定制旗袍中的运用一般在颁奖典礼和晚会等嘉宾身上都有所体现；具体到苏绣上也有江浙一带的服装品牌店进行服装走秀表演。因此在本文的撰写中，经常采用影像观摩法，对嘉宾所穿的苏绣旗袍定制进行观察，分析苏绣在高级定制旗袍设计中的具体应用。

3.实地考察法。苏绣主要分布在江浙一带，像苏州、上海、常州等地最为繁多。笔者采用实地考察法，到苏州、上海、常州等地拜访当地的刺绣高手，对当地的刺绣文化和刺绣技术加以了解，通过与理论性的资料、书籍等相结合，更能够深入了解刺绣的文化和现代发展。

注释：

[1] 许才国.高级定制服装概论[M].北京：中国纺织出版社，2002.

[2] 史林.高级时装概论[M].北京：中国纺织出版社，2002.

[3] 克莱夫•哈利特.高级服装设计与面料[M].上海：东华大学出版社，2013.

[4] 陈立. 刺绣艺术设计教程[M].北京：清华大学出版社，2005.

[5] 冯晓冉.刺绣在服装设计中的应用[J].山东纺织经济，2012（11）：91-93.

[6] 孙佩兰、张美芳等.苏绣针法与技巧[M].南京：江苏科学技术出版社，1989.

[7] 曾红.乱针绣工艺在现代旗袍礼服设计中的装饰运用[J].丝绸，2013（4）：50-54.

万方数据

第二章　苏绣文化与高级定制旗袍理论阐述

一、苏绣文化

（一）刺绣和苏绣的概念

1．刺绣的概念

刺绣是一种在已经纺织好的织物上面进行创造的艺术，由色彩、织物、针法以及其它因素构成，属于外形和意义两个层面上面的艺术概念。在传统文化之后，刺绣又被称为“针绣”、“绣花”等等，是一种在织物上面以针线上下反复穿凿以形成纹样，最终形成的装饰工艺。在中国古代，由于刺绣大都为女性所创造，因此有人称之为“女工”。刺绣是泛指艺术和服装装饰艺术发展到一定程度的必然产物，同时也是中国古代服饰文化的重要组成部分，到现代已经成为服饰染织艺术设计不可或缺的重要部分之一。在历经千年发展、演化之后，中国传统机修工艺技法不断精华，刺绣表现力越来越丰满，最终形成异彩纷呈的刺绣体系。由于中国地域辽阔，民族众多，物质条件与人文环境千差万别，最终导致刺绣文化同样呈现出多元化的价值取向，最终形成风格多样的刺绣品种、刺绣风格以及刺绣工艺。

在中国传统刺绣过程之中，要参照花样，在织物上面运针刺缀，最终形成纹饰。刺绣属于精美绝伦的艺术文化，是传统民众向往美好事物的寄托和象征。在刺绣文化之中，壮阔优美的地貌为“锦绣山河”，聪慧善言的民众为“锦心绣口”等等。刺绣艺术属于观赏与使用并举的工艺，其装饰价值更是不可估量。况且，通过针线反复刺缀还能够提高衣服的难易程度。总之，中国传统刺绣文化属于中国农耕文化的重要产物之一，其承载着中国普通民众的传统文化和民族精神，更是中国传统文化价值所在。

在现代经济社会之中，刺绣首先属于一种商品，具备市场经济条件下面的商品价值和使用价值。其次，刺绣商品属于特殊的商品之一，属于工艺品的范畴之内，其还包含一般商品所没有的文化价值、民族特色以及工艺价值等等。因此，现代经济社会应该将刺绣民族特色与市场价值相互结合，不断生产出地域文化和民族文化内涵十足，满足市场需求的刺绣产品。只有这样，刺绣产业才能够不断发展壮大，逐步适应当前经济社会发展。

2．苏绣的概念

万方数据

我国的刺绣文化发源很早，发展区域也非常广阔，不同区域的丝绸刺绣特色不同。汉族区域的丝绸刺绣包括江南区域上海的顾绣、苏州的苏绣、温州的瓯绣；岭南区域的刺绣比较出众的是广东的粤绣；北方区域的刺绣则当属北京的京绣、山东的鲁绣；还有湖北的汉绣、四川的卞绣。此外，少数民族的丝绸刺绣也非常出色，尤其是瑶族、土家族、苗族、侗族的刺绣等同属精品。19 世纪时，苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣被称为中国的“四大名绣”。

苏绣，也叫做“苏州刺绣”，顾名思义是以苏州为中心，辐射到整个江苏地区的刺绣生产品。事实上，苏绣正是因其源于苏州而得名，最早在史料中出现“苏绣”这一名称的是在明代。苏州，位于长江下游地区，临近太湖，这个地方常年气候温和、水文和土壤尤嘉，从古到今都盛产桑蚕和四周，可谓经济发达、人杰地灵之地。而苏绣就是在这块地域上逐渐发展起来的。当然，苏绣并非仅存于苏州，在现代社会中，包括长江沿岸的江苏、上海等地区的刺绣都可以归入苏绣的领域中。2004 年，苏州刺绣研究所带头将“苏绣技艺”申报为中国非物质文化遗产，2006 年，国家公布“苏绣技艺”国家级第一批非物质文化遗产。

（二）苏绣的发展历程

西方学者丹纳曾经说过：“要想了解某件艺术品，必然要对这件艺术品所处的时代、这个时代的艺术家群体进行了解，尤其要了解这个时代的社会风俗和时代精神。”[8]在不同的历史时期，由于当时社会经济、文化的发展也会使这个地域的手工业呈现不同的风貌。对于苏绣的发展来说也同样如此，尽管我们所说的“苏绣”事实上主要是明清时期形成的风格，但是苏州地区的刺绣由来已久，并在不同时期有着不同的发展演变历程。

从东汉学者刘向的《说苑》来看，早在 2500 年前的春秋战国时期就在苏州出现了绣衣。根据史料记载：“晋平公使叔向聘于吴，吴人饰舟以送之。左五百人，右五百人，有绣衣而豹裘者，有锦衣狐裘者。”[9]可以看出，在春秋时期吴国的仪仗队中大范围的采用刺绣衣服。在汉代时，通过江苏地区发现的《珠慧长生图》可以看到汉代苏州地区的刺绣在针法上主要采用单一的锁绣（辫绣），而刺绣的主要题材包括仙人、祥瑞、吉祥图案等。魏晋南北朝时，出现了大规模的佛像刺绣，这时期的佛像刺绣仍然主要是锁绣，但新增加了平绣、珠绣等技法。在当时吴国苏州等地区，“绣衣黼黻，转相仿效”，吴人追求绣衣已经成为当地的风潮。唐宋时期，中西方文化的交流扩大了苏州地区刺绣纹样的发展，这个时期刺绣纹样包括传统的植物纹、祥云纹、瑞兽纹外，还有大量的佛教题材图案，此外还包括西域文明的对鸟纹、宝相花纹等。同时，唐代刺绣针法出现了平绣、平金、戗

万方数据

针等创新激发，增强了绣面的层次感和表现力。到宋代时，苏州出现了专业的刺绣机构，如绣衣坊、绣线弄等，刺绣技艺进一步提升。

到明代时，苏州刺绣大规模出现，尤其是民间几乎每家都有刺绣，而朝廷专门在苏州设立织造局，制作朝廷官员需要的织锦、刺绣等服饰用品。这个时期，顾绣的出现打开了苏州地区刺绣的新局面。顾绣继承了宋代画绣的特色，先上底色，继而在薄薄的一层染色后平铺丝线，利用不同的针法绣出不同的艺术风格。这个时期，苏绣在色彩、针法、材质等方面和其它地区的绣种已经有鲜明的差别，王鏊在《姑苏志》中概括苏绣的特点即“精、细、雅、洁”。与此同时，在明代苏州地方志中也明确说明了苏绣的艺术风格：图案秀丽、色彩淡雅、线条明快、针法活泼、绣工精细。而这些特点也是当下苏绣的主要特征。从这可以看出，明代是苏绣风格形成的最重要时期。

到清代时，苏绣在以往的基础上又有所创新。苏绣的发展渐渐形成了行业规模。根据孙佩兰老师的统计，“公元 1867 年（同治六年）至公元 1883 年（光绪十年），苏州的绣庄从原来的 72 家发展到 150 多家，而且根据生产品种的不同还构成了三个不同的生产系统，即戏服刺绣业、绣庄业以及零剪业”[10]。此后，沈寿“仿真绣”的出现成为苏绣引领全国的转折性标志。清末（公元 1905 年），沈寿夫妇在慈溪太后的派遣下到日本考察当地的刺绣工艺发展，沈寿夫妇到日本之后大吃一惊，发现日本此时的刺绣工艺远远高于中国，日本刺绣从一开始猎取中国的刺绣形制，到明治维新以后运用创新的技法，一经推行便获得了广泛的回应，进步与发展都十分的迅速，在国际上获得了良好的声誉。而且，西方的油画、摄影、素描以及光影艺术等传入日本之后，日本的刺绣家又把西方的这些艺术巧妙的融入到刺绣工艺中对刺绣进行了改革。沈寿夫妇把这种情况如实的汇报给朝廷，并对中国的刺绣存在弊端进行了深刻的认知。在此之后，沈寿夫妇认真梳理了中国民间刺绣的发展工艺，并在刺绣中加入西方光影色彩表现真实的肌理和纷繁的色彩，开创了“仿真绣”技术。如沈寿夫

图 2-1 沈寿《耶稣像》
Figure 2-1 Shen Sou 《Jesus like 》

万方数据

妇 1915 年的刺绣作品《耶稣像》（见图 2-1）利用“仿真绣”技术，通过色彩和针法的结合，运用光影的渲染，使所绣人像具有“仿真”效果，充满了立体感。而沈寿创造的“仿真绣”至今仍然是苏绣艺术家们效仿的对象。

20 世纪 20 年代，杨守玉创造了“乱针绣”技法。到新中国成立之后，苏州地区的刺绣事业大范围的推广。苏州市文教局创建了刺绣技术学校，培养了大量的刺绣人才。同时，一些享誉全国的刺绣人才也前来苏州工作，如杨守玉大师的学生任嘳闲、朱凤，还有沈寿的土地金静芬等。这时期苏绣的技法继续扩大，不仅有仿真绣、乱针绣、还包括散套针绣等等。1955 年，苏绣双面绣《小猫》、《金鱼》等闻名国内外，1956 年，苏绣艺术家顾文霞在英国伦敦表演绣猫技术，吸引了国外大批人的注意。20 世纪 60 年代之后，苏绣的双面绣出现了异样异色异针绣技法，使苏绣技术再次创新。改革开放之后，苏绣不仅享誉全国，而且走出国门，苏绣的艺术品和生活用品持续的行销全球各地，而且苏州地区的刺绣艺术家也大胆的出国讲学，促进苏绣的中西方文化交流。这个时期，苏州高新区出现了“刺绣乡镇”，扩展了民间刺绣的范围，1988 年镇湖地区出现了“绣品街”，拥有 400 多家绣庄作坊，大规模的绣品教义市场，而且在整个中国还出现了 200 多家绣品店。

zkq 20160222

21 世纪之后，苏绣仍然在蒸蒸日上的不断发展。苏州地区的刺绣艺术家也有很多，如顾文霞、徐绍青、李娥英、周巽先、任嘳闲、殷濂君、周爱珍、张玉英、余福臻、蒋雪英等等。此外，江苏工艺美术界的名人也有很多。总之，当代的苏绣继承了以往苏州地区的刺绣工艺，又形成了新时期的创新面貌，不仅构图雅致、针法细腻柔和，而且色彩淡然秀丽、绣面洁净。同时，苏绣的针法也在日渐创新多样化。

二、 高级定制旗袍

（一）旗袍的起源

清朝取代明朝建立帝国之后，明朝的服饰制度被废除，旗袍通常指清朝的贵族们所穿的长袍。清朝衣冠的形式，尤其是男子服饰在相当长的时间内，都保持着极其明显的满族人的服饰特征。清朝贵族女性，在穿着上包含的种类很多：朝褂、朝袍、夏朝袍式、领约、朝裙、朝珠、吉服褂、龙褂、龙袍、朝冠、蟒袍、吉服冠等。而普通妇女是除了官定制式之外的清代妇女的日常服装。满族妇女的长袍，由于礼服的简化，不用马蹄袖，袖口平而较大，衣服的长度可以盖住脚面[11]。而贵族仍然用团龙、团蟒花纹，一般丝绣纹样比较自由，没有明文规定。而且，

万方数据

这种长袍的衣襟、衣裾以及袖口等边角处也镶嵌有不同的色彩，领头从最初的低领头变换为后来的高领头，不用领子的时候常在颈间系一条领巾。此外，清朝的女性贵族还习惯在长袍外根据自己的喜好添上短的或到腰间的坎肩，这种坎肩最后变成了短小绣花的坎肩，这种坎肩的形式包括一字襟、对襟、大襟、琵琶襟以及斜面垂下襟式等几种样式，而且坎肩边角的修饰度也在增加，在对襟或交襟的下端都可能增加如意式的镶滚修饰。后来甚至镶滚多道，反而使面料变成了次要的配料。镶滚的花边也各随喜爱的纹样。背心有装领头的也有不装领头的，领的高低也随时变化，到了清末逐渐增高。这种长袍到了后来演变成为汉族妇女的主要服式之一，即后来的旗袍。在这些旗袍中，艺人们利用苏绣的针法和工艺在旗袍上进行装饰。比如下图（见图 2-2）就是当时的红软缎团凤女蟒中利用苏绣的接针绣出凤凰的羽毛，利用抢针绣出服饰上的云纹、叶、水纹，使整个服饰看上去色彩绚丽，充满了一种高贵典雅的气质。

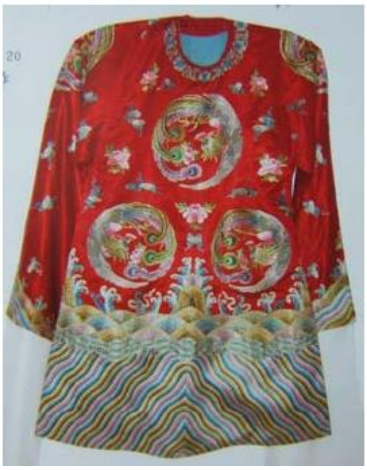

图 2-2 红软缎团凤女蟒
Figure2-2 Red satin Tuan Feng female

清末之后，随着西方文化对中国的冲击，中国以往的服饰观念也受到很大的影响。尤其是 1912 年中华民国成立之后，解除了服制上等级森严的种种规定，传统服饰至此发生了整体上的变化，服装走向平民化。中国人的生活中不再单纯是以往的旗袍，而增加了很多新鲜的西方服饰观念。但是，不可否认的是，上个世纪 30 年代到 40 年代仍然是旗袍的全盛期，旗袍被视为全天候礼服，但在结构形态上与常服裙裾相同[12]。旗袍最初以马甲的形式，改有袖的款式，旧式的旗女长袍被摒弃，取之是在乱世妆扮中酿成的新式旗袍。而正个时期旗袍的发展使旗袍成为女装时尚可缺少的组成部分，并成为展示中方女性美的经典服饰。这是因为，旗袍的比例和符合东方人的身材比例，而且能够把东方女性的身材美和曲线美很好的展示出来，在这些旗袍上可以看到苏绣工艺的影子，比如下图

图 2-3 民国时期的旗袍
Figure 2-3 The period of the Republic of China cheongsam

万方数据

（见图 2-3）是民国时期的一件老旗袍，这件旗袍采用暗花纹黑色料子作为绣底，在旗袍上采用色度和纯度较浅的橙色、紫色、绿色和蓝色等棉线绣成一朵朵小花，使整个绣面色彩深浅搭配协调，体现出内敛含蓄的精神。可以看到，旗袍的服饰设计蕴含着中国文化的韵味，而且在制作旗袍时把一些元素拆卸组合可以使旗袍的设计更加庞杂，更加创新。

1966 年至 1976 年，到了中国“文革”年代，中国要建立以一个自由、平等、富裕、高尚为目标的新社会主义下，中国的传统文化遭到浩劫，“文革”长达 20 年之久，同时这也是旗袍被冷落的 20 年。到后期由于改革开放、社会的进步与国际的接轨，旗袍在中国服饰舞台上显得有点落伍，并未流行起来。

现阶段，人们对于精神上的审美需求越来越高，这直接导致国际时装界的舞台上瑞丽缤纷，但旗袍始终在国际时装界的舞台上占据一席之地，是中国女性服饰文化的代表。上个世纪 80 年代之后，其它国家的服装设计开始引入中国旗袍元素，如法国 YSL 品牌在设计中加入中国旗袍元素。此后，“旗袍”元素在西方时

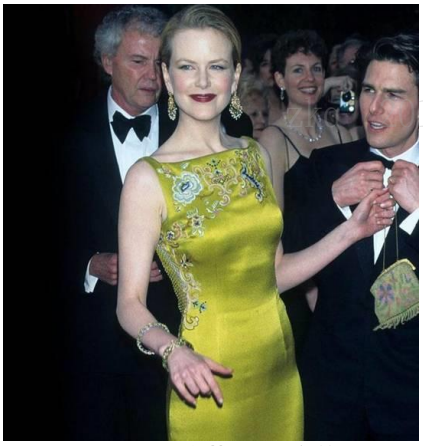

图 2-3 鹅黄绣花旗袍
Figure 2-3 light yellow embroidered cheongsam

图 2-4 奥运队瑞典运动员团队服
Figure 2-4 Swedish Olympic team athlete team clothing

装中的一再运用，终于在 1997 年奥斯卡颁奖典礼时，妮可·基德曼穿着当时身为 Christian Dior 的设计总监的 John Galliano 设计的鹅黄绣花旗袍走上红地毯，精致的剪裁和刺绣衬托出这位女神完美的曲线，中国的“旗袍”元素引起了广泛的关注（见图 2-3）。2008 年，北京召开第 29 届奥运会时，瑞典奥运代表团以代表其国旗的黄色和蓝色为主要色调，并加入中国中山装、旗袍元素制作成本国的奥运会运动员团队服饰，吸引了众多外国友人的目光（见图 2-4）。

万方数据

（二）高级定制旗袍的概念

“定制”是自古以来就有的服务，在清朝时代，早已经就有了高级定制，针对每一个高官有自己的官文图案，定制官服，是自己的身份象征。在西方的皇室贵族，都有指定的量裁师，他们精致的裁剪、精炼的手艺，根据顾客的身材，制作当时比较流行的服装；在礼仪之邦的中国，国家各领导人出席的各种场合，都代表一个国家的形象。可以看到，所谓的定制，是要先了解某人或者某个群的需求，量体裁衣的定向制作产品。定制通常都是在消费群体面向的是高端客户，所设计的产品选用顾客所中意的高端面料和再设计再加工的材料而制作，以顾客满意为基础，彰显顾客身份满足顾客的定制心理。设计师根据顾客的提供的相关信息设计出定制的款式，经过顾客确认后先制作出假缝衣样，再让顾客无数次的试穿，以达到顾客最满足自身需求的服装。

事实上，在我国相关制度中早就有对“高级定制”这一概念进行的阐述。我国相关法律中按照不同标准对服装设计进行了分类，一是我们熟知的根据设计体系进行服装分类，另一种则是根据服装生产组织体系对服装进行分类。而高级定制就属于第二种服装分类。由中国标准出版社出版的《中国服装工业常用标准汇编》这本书里这样界定“定制服装（Custom Made）”：定制服装是按照个人身体测量尺寸，单件裁剪、制形成的服饰[13]。而在《现代英汉服装词典》中关于定制服装有以下两种定义：①Tailor Made：定做的衣服；包括裁缝制作的类似高级裁缝缝制的服装；有着简约的线条、贴身感，特制。②Tailor Costume：定做服装[14]。

可以看到，高级定制的服装，是为极少数追求高水平生活质量的人群量体定做的个性化的手工服饰，也是由品牌设计师为客户定做的服饰，这种高级定制的服饰最显著的特色是做工、材料、设计都很高级，而且价格不菲，大多数情况下这种高级定制服装都出现在较高档的场合中。根据以上及其相关定义，定制服装的定义也可以总结为：是指根据顾客体型相关数据等信息，依据顾客要求的设计、裁剪、工艺等多方面而制作的，属于顾客独享的服装。

随着生活水平的提高，消费档次也逐渐提高，高级定制的顾客群体相对集中，多为非富即贵、追求精致生活品味的高端消费群体。而旗袍作为服装时尚界的宠儿，也有很多设计师针对专门的消费群体进行高级定制旗袍的服务。高级定制旗袍属于纯手工定制，即在做旗袍时按照特殊的个体进行量体裁衣，此外针对包边、镶嵌、盘扣、盘花等旗袍款式则在基本款式的基础上，按照客户的需求或客户的体貌特征寻找新的设计思路，来打破常规的旗袍基本款式以及工艺，做成高级定制旗袍，供客户出入各种场合[15]。事实上，近些年在服装时尚界，很多明星在走

万方数据

红毯时穿着华丽的旗袍。中国女明星范冰冰近两年在国际舞台上的许多惊艳红毯瞬间，都是身着华贵的高级定制旗袍（见图 2-5）。

图 2-5 范冰冰龙纹旗袍
Figure 2-5 Fan Bingbing Dragon cheongsam

注释：

[8] 丹纳.艺术哲学[M].傅雷译.北京：人民文学出版社，1963.

[9] 孙佩兰.吴地刺绣文化[M].南京：南京大学出版社，1997:8.

[10] 孙佩兰.中国刺绣史[M].北京：北京图书馆出版社，2007:87.

[11] 王姝画．论旗袍款式的演变与发展[J]．科技信息，2008（3）：37

[12] 邢声远．旗袍的起源与发展[J]．浙江纺织服装职业技术学院学报，2006（4）：42-44

[13] 中国标准出版社第一编辑室.服装工业常用标准汇编.北京：中国标准出版社，1997:213

[14] 王传铭.现代英汉服装辞典.北京：中国纺织出版社，1996:487

[15] 刘瑞璞、王俊霞编著.TOP 品牌化女装系列设计与制版训练[M].上海：上海科学技术出版社，2010：172-173.

zkq 20160222

万方数据

第三章　苏绣的工艺特色

苏绣名列我国四大名绣之首，在悠久的历史发展中，苏绣始终在江南这块土壤的浸染下缓慢发展，并散发出浓郁的江南气息。可以说，江南地区的文人墨客、艺术家乃至当地心灵手巧的女子都为苏绣的发展贡献出自己的那份力量，并在潜移默化间形成了独属苏绣的那份工艺特征、色彩取向以及文化内涵，使苏绣散发着独特的艺术魅力。

一、苏绣的种类

苏绣按照不同的标准可以分成不同的类别。

（一）按照苏绣产品用途划分

根据苏绣产品的用途不同，我们可以把苏绣划分为艺术绣和实用绣两种。实用绣是传统苏绣的主流产品，在古代，上供给朝廷的苏绣产品包括帝王的龙袍、皇后的衣裳、朝廷命官的官服以及诰命夫人等所穿的云肩、霞帔等；此外在一些城市人家中也有一些富家小姐们自己用的绣品，如绣帕、荷包、香囊、扇袋、绣被、绣鞋等等；而在民间的普通家庭中也常见一些刺绣实用品，如肚兜、包头、鞋面、围裙、枕袋、被面、桌围、帐幔、香包、靠垫乃至苏州当地戏班中的戏服等；此外用于节日婚嫁的一些实用绣还包括寿帐等。最初，实用绣大多是自产，到宋代尤其是明清时，实用绣多在市场上流通，这也被称为商品绣。艺术绣在现代比较盛行，古代艺术绣也有屏风、壁挂等，而现代的艺术秀则包括各种平面艺术绣品或者手工艺品。

（二）按照苏绣产品观感划分

根据苏绣的产品观感不同，可以把苏绣划分为平面绣、双面绣等几种。

平面绣自古即有。平面绣是指在整块材料（多为真丝）上把花草、动物、人物以及诗词文字等单面图像绣出来，在绣好之后，可以把它进行装裱，加上各式各样的画框，并把单面绣挂在家中的墙壁上，单面绣的图案非常漂亮，可以让人品评。在选择单面绣的装裱框时可以使用石膏木条以及拉丁木条等材料制成的装裱框。

双面绣作为苏绣艺术的经典之一最早出现在宋代，在清代时发展完善，至今流传下来的很多双面绣作品都是清人所做。双面绣是在整块材料（多为真丝）的正反两面绣上同一个花样，在当前，双面绣也已经发展为双面异色甚至异样的“三

万方数据

异绣”。正因为双面绣的正反两面都有刺绣，绣工必须要有非凡的技术才行。双面绣除了要考虑针法之外，还要注意两面的针脚必须整齐平整，藏而不露，这样才能使整个绣面细腻精致，两面分明。所以，双面绣是苏州刺绣的精品。同时，双面绣也可以用红木装裱起来，这种红木木质坚硬，非常牢固，也有益于收藏者长时间保存。

精微绣是现代苏绣的创新产品之一，精微绣也把苏绣的细腻精到的品质发挥的淋漓尽致。精微绣，顾名思义即绣品的尺寸非常小，有些绣品的尺寸甚至在方寸之间。比如现代苏绣的绣品《阿房宫》、《丽人行》等作品都是在原来作品的基础上缩小数倍形成的。作品中人物的尺寸有些和绿豆大小一般。但是，尽管精微绣缩小了事物的尺度，但艺术家凭借精湛的技巧在刻画动植物和人物上仍然精益求精，栩栩如生。这也和苏绣工艺中劈丝的技巧有关，苏绣艺术家可以把细细的丝线劈成 1/64，然后利用这种微小的细丝线表现猫眼、鱼尾等精微的地方，这样使作品虽然体积很少，表现内容却很丰富。

二、苏绣的基本元素

（一）题材

苏绣的题材非常多，而且贴近生活，可以描述对过去的回忆，可以记录现在的点滴，也表达对将来的憧憬，甚至是民间故事、神话传说的都可以成为刺绣的题材。

整体来看，苏绣的题材包括风景类、人物类、动物类、花卉类以及静物类等。在这些大的题材科目之下，又细分为不同的题材小类目与具体的对象。比如花鸟类题材又可以分为动物和植物两个小类目，而动物这个类目又可以分为鸟、兽、鱼、虫更细的类目：鸟类中又可以包括孔雀、画眉、鹦鹉等，而兽类又包括老虎、猫以及狗、牛等，鱼类则包括金鱼、鲤鱼、带鱼等类目，虫类也有蜻蜓、蚯蚓、蝴蝶等。在苏绣中，不同的类目都有专门的技法。

而且，苏绣在表现题材上非常逼真，尤其是利用沈寿的“仿真绣”之后，人物的形象自然生动；楼阁则静立深远；山川有远近之趣；花鸟则显得姿态自然，特别是一些动物的毛发、神情都可以表现的栩栩如生，给人以强烈的视觉冲击力。比如下图（见图 3-1）是黄春娅苏绣绣品《江南春》，黄春娅是江苏省著名的美术工艺大师，这幅苏绣作品是黄春娅根据何镇强的水彩画创作的，整个绣品底料为异形丝，黄春娅先用这种异形丝勾勒出整幅画面的虚无感，然后随物赋形，用横竖交叉的线条展现绣面上广阔无垠的浩瀚水面，然后利用淡粉色的谷针结合打籽

万方数据

针，表现出绣面上盛开正茂的桃花，这些桃花、小舟、房子和湖面在虚实中对比，使得整幅作品非常富有江南水乡的生气，而这种仿佛梦幻般的朦胧美景也非常令人向往。

图 3-1 黄春娅苏绣绣品《江南春》
Figure 3-1 Huang Chunya embroidery embroidery <Changjiang Delta spring >

（二）色彩

苏绣的色彩层次丰富，整体上以淡雅清丽为主，很少有大红大紫的浓艳色彩。这种色彩的标准对于苏绣制作的丝线要求很严，常常是一种色调的绣线，在染制时要从最淡的色彩渐变到最浓的色彩，而在一般情况下，这种渐变的色彩有时可能达到 20 至 36 个色级。当这些色级微微调换时才可能使上色比较自然，在接色的边界没有痕迹，不仅丰富了色彩，同时也显得富有变化，呈现出淡雅逼真的色彩展示，显得“艳而不俗，雅而不薄”。所以，苏绣的色彩极其讲究配色，这种配色不仅包括线与线的配色，也包括绣线与绣面底料的配色。

1．线与线的配色

线与线的配色即指绣线与绣线之间的色彩搭配。苏绣绣品多用类似色的绣线进行色彩搭配，而且一般使用同种色相的纯度和明度进行色彩搭配，这样才能达到合理的绣线晕染效果。所以，苏绣的配色一般是类似色的配色。我们首先了解一下什么是类似色——在色相环中 90° 内临近的色彩都可以称作类似色。比如黄和嫩绿、青和浅蓝、红和橙都是类似色，这种类似色的色相对比会给人渐进的层次感，也给人以协调感和平静感。在苏绣的线与线的配色中，很多时候都采用类似色进行搭配。当然，这种类似色的搭配事实上是受到西方绘画技巧尤其是西方绘画中的光影效果之后而逐渐形成的。类似色的搭配一般颜色由浅到浓、光线也由明到暗，色彩逐层变化，从而体现出氛围的和谐性。

此外，有些苏绣中，为了突出色彩的对比鲜明，也可以采用对比色进行搭配。对比色是指色相环上差距为 120° 至 180° 的色彩，我们也可以理解为色相环上两种色度完全相反的色彩。比如黄色与紫色、白色与黑色、红色与绿色都可以称为对比色。运用对比色进行搭配目的有二，一是通过色彩之间的强烈对比突出主体，二是先把色彩的亮度或者纯度降低，然后增强色彩的对比，丰富色彩的区间，而

万方数据

且使不同色彩达到协调的效果。当然，这种对比色的运用主要表现了民间喜庆文化氛围，但是在现代苏绣中多采用降低色彩明度和纯度的方式，运用对比色凸显主体，但整体绣面仍然是清淡雅致的效果。

2．绣线与绣面底料的配色

苏绣在绣线与绣面底料的配色上也主要是以类似色为主。不管是哪位苏绣艺术家，在色彩搭配上都是为了使刺绣色彩和绣面底料的配色整体搭配，所以这就造成了艺术家在选择绣线色彩上非常谨慎，他们很少增加绣线，而只是通过调节绣线的明暗度使绣面色彩过渡。而且，整个绣线势必依附于绣面生存，因此在配色上也要把绣线放置于整个绣面上均衡考虑。当然，苏绣为了突出某个中心图案，也可能在搭配绣线和绣面底料色彩时使用对比色，这样可以在对比中突出重点，产生整体协调的美感。

3．材质

苏绣的绣线最主要的材质有两种，一种是丝质，另一种是棉质。

棉质的绣线通常由坚韧的棉纱形成，其条干匀称，色彩明亮，常在一些麻布、棉布底料上绣制，这样使得绣面比较粗犷，一般在实用的被罩、床单、棉衣等实用品上使用较多。

丝质的绣线则通常由人造丝或者真丝制成，一般在丝绸等较为柔软的底料上绣制。而且，这种人造丝或者真丝通常柔软有光，色彩比较夺目。因此，苏绣材质另一个广为人知的显著特征即绣品的丝光熠熠发亮，仿佛星辰一般。比如苏绣的绣品《黄猫》，（见图 3-2），这个黄猫的丝线婉转排列，显得细密有序，整个绣品表面凸显出小猫的毛茸茸肌理感，使动物的形象栩栩如生。此外，在苏绣一些植物花卉中，艺术家们也会利用丝线刻画花卉植物的肌理感，使花瓣的纹理卷曲伸展，也能形象的表现出古树的纹理，而这些都体现了苏绣丝线的材质感。可以说，苏绣的丝线材质可以使苏绣的艺术表现力增强，利用丝线材质，可以根据所表现对象的不同质感，采用平滑柔美的丝线体现出绣线的有序性和仿真性，而且这种光丝不仅使绣品拥有了仿佛绘画般的写实感，还使绣品拥有绘画不曾拥有的天然

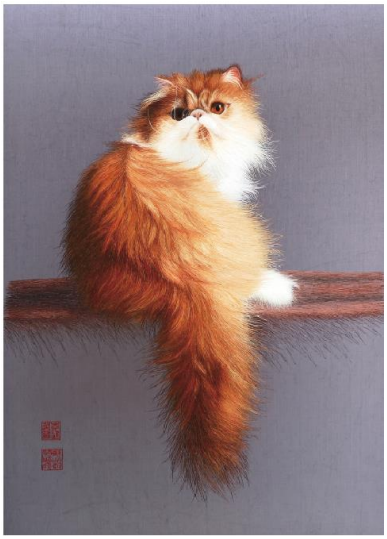

图 3-2 苏绣绣品《黄猫》
Figure 3-2　Suzhou embroidery embroidery <yellow cat>

万方数据

光亮感，使整个绣品看起来光彩照人，而这也是苏绣独有的艺术魅力。

苏绣除了采用丝线和棉线之外，还用金银丝、毛发等作为材料。一些艺术家利用头发的黑、白、棕自然色和柔软的特征，在一些素色底料上进行刺绣，显得线条非常流畅。这也说明，苏绣的绣线材质和色泽需要和绣底面料的光泽相互配合。一方面，如果苏绣采用丝质较好的绣线，那么在搭配绣底面料时经常采用手感柔软的、质地较为柔和优雅的丝绸绣底，这样可以使绣线和绣底结合起来，使两种绣品相互照应；如果在一些丝质的绣底上使用棉制的绣线，这就会使丝质的绣底光泽减弱，从而使绣品看上去不够光亮，也显得细腻性不足。另一方面，如果苏绣使用棉麻的绣线搭配棉麻的绣底，这就会使整个绣品看上去肌理清晰，大气美观，而且也凸显明艳的色调；但是，假如在棉质的绣底上采用丝质的绣线搭配，这种棉麻的粗犷型和丝线的细腻型很难做到良好的配合。

4．针法

苏绣的针法非常多，到目前为止苏绣的针法已经发展为 43 种。这些针法包括：抢针、齐针、施针、滚针、接针、切针等 32 种基本针法，还有穿珠、迭绣、钉绣、帘绣、虚实针、贴绫等 6 种变体针法。这些针法既有单独能够使用的，如平套针、散套针、打籽针、乱针、施针、抢针等等；也有一些针法并不能单独使用，只起着辅助作用，如施毛针、扎针、滚针、接针、铺针、刻鳞针等等。苏绣的针法事实上就是苏绣艺术家手中的武器，一旦掌握了这种武器，就等同于掌握了整个苏绣的语言世界。

抢针即利用短齐针法按照批次顺序衔接，由点到层及面，形成层垒的“抢”针效果（见图 3-3）。这种抢针效果针脚鲜明，层次界限明确，色彩可以浓淡交接变化，从而使绣面呈现色彩褪晕的效果。抢针还可以根据绣线色彩变化而变化，一般在刺绣大面积花朵时非常适用于抢针。抢针还可以分为正抢针和反抢针两种。正抢针即从外边缘做起，从外至内做出色层，这样做出的色层明确、褪晕效果明显，而反抢针则从纹样内部向外做起。

图 3-3　抢针

Figure 3-3　Grab needle

平套针的针脚长短并不一致，而且是分层相套。在整个苏绣过程中，平套针的作用主要是晕色，从而形成鳞次栉比的效果。这种套针的方法在花瓣的线条勾勒上最为常见，尤其是在勾勒花瓣的纹理转折处，可以呈现出自然的晕染效果。

万方数据

这种平套针上色温和，绣面齐整，针迹也很少，体现出一种天然感（见图 3-4）。

打籽针即用丝线结成小颗粒绣在绣面上，而这些小颗粒最后连缀成图案（见图 3-5）。当然，也有苏绣设计师把这些单颗粒作为花心表现，或者采用多种打籽

图 3-4　平套针
Figure 3-4 Flat trocar

图 3-5 打籽针
Figure 3-5　A seed needle

针颗粒铺成花纹，这样使整个花朵显得具有立体感，也具有极强的耐磨性。总之，打籽针主要适用于花心的装饰或者整个花瓣的绣制上，使整个苏绣纹样具有极强的雕塑性。

平金针是指利用金银线在绣面上绣制图案的一种方式（见图 3-6）。近些年来，一些艺术家用金银线代替丝线在绣底上盘出画面。艺术家先在绣底上平铺金银线，然后用丝线扎入金线上扣紧，根据纹样进行填充，最终形成奢华富贵的装饰效果。

乱针绣是 20 世纪 20 年代由杨守玉开创的，其又名“锦纹绣”、“正则绣”，

图 3-6 平金针
Figure 3-6 Flat needle

图 3-7 乱针绣《圣母像》
Figure 3-7 The disorderly needle embroider "Madonna"

是把西方绘画艺术和传统刺绣结合的一种苏绣方式。乱针绣借鉴了西方素描绘画中的构图感，通过交替、重叠、疏密来使绣品的空间感和立体感增强，从而使整个绣品表现出一定的体积感，也使苏绣所绣制的纹样写实性十足。因此，乱针绣

万方数据

侧重于表现艺术家的想象力，重视艺术家对物的心理感受，在色彩配合上也比较自由，突出色彩的层次感和创新性运用（见图 3-7）。

当然，苏绣艺术家在绣制作品时并非单纯使用一种针法，其通常是穿插使用多种针法，以便更好的表现刻画物体的形象和神态。而这种多种针法的过渡可以使苏绣作品显得富有变化，而绣出的物像也显得逼真至极。总之，随着苏绣技法的不断前进，苏绣的语言也在不断的创新。而苏绣的针法也会随着技术的前进、画面的变化不断发展，苏绣艺术家非常熟练的使用苏绣针法可以使苏绣艺术品获得鲜明的艺术性，而这也是苏绣独有的魅力。

三、苏绣独特的文化内涵

（一）苏绣展现的地域风情

前文已述，我们所说的现代意义上的“苏绣”，主要形成于明代。而明代苏绣的风格形成就离不开当地的人杰地灵。从地域上来看，明代苏绣的形成于当地的地理环境密切相关，苏州临近太湖，这个地区生产蚕丝，为苏绣技艺提供了原始的材料，而且苏州城风光秀丽，山水景致空灵秀美，在城内更有独特的园林景观，这些都使苏绣形成淡雅、绝美的江南艺术风味。从现代乃至当代苏绣的特征来看，同样体现了江苏地区的南方水乡地域风情。

1．苏绣蕴含的民间艺术文化

从人文方面来看，江浙一带的人受气候和地域的滋润，他们性格温和，内心细腻，“安居而巧思”，尤其是明代市井文化的发展，使江苏地区兴起了市井艺术，苏州地区的文人在艺术上追求“逸笔草草，神形兼备”的自娱艺术特色，这些艺术理念都影响着苏州地区的刺绣艺术家们，这些刺绣艺术家追求当地人清淡、雅洁的生活情趣，从而使苏绣艺术体现出江苏地区的风土人情，表现出独特的江南气息。

而且，文人画师也加入到了苏绣的工艺制作中，这些文人画师努力探寻刺绣和书画之间的类似性，从而使苏绣的针法有了极大的改善。比如有些文人画师在丝线处理上进行劈丝，这样可以使丝线更加纤细柔软，体现画面的写实性；也有一些文人画师创新了针法，出现了圈金、掺针、滚针等多种针法，从而提升了绣品物象的肌理表现性，也使画面的主次分明。此外，在明代，以沈周、唐寅为领军人物的吴门画派，致力于刺绣中笔墨韵味的加入，使苏绣艺术有“以针作画”的美誉。

2．苏绣蕴含的地方戏曲特色

万方数据

我们知道，苏绣的特点可以概括为八个字：“平”、“齐”、“匀”、“密”、“细”、“光”、“顺”、“洁”。而苏绣的特征也离不开江南地区地方戏曲对其的影响。江苏地区的戏剧讲究抑扬顿挫，比如苏州评弹可以用南方的吴侬软语表现戏曲唱腔的优美，而且唱曲柔美，一唱三叹，表现出江南文化的细腻性。而这种情感表现方式恰如苏绣的绣面用针精细，线条浓而不露，疏密具有一致性，体现出苏绣的均密特征。

3．苏绣蕴含的地方建筑特色

苏绣画面讲究“和色无迹、均匀熨贴、丝缕分明、毛片轻盈松快”[16]，这种特点恰恰体现了江南地区的建筑风格。比如苏州的园林体现了江南地区文人们运用在建筑设计上的卓越智慧。苏州的园林修建者一般是艺术修养极高的文人雅士，他们在建造园林时主张人与自然的和谐，讲究园林诗情画意的体现，可以说苏州的园林建造于文学、书画有着极深的关系。而苏绣在表现绣面时，色彩淡雅、纹理柔和细腻，充满了诗意性和冲淡性，这点也恰恰体现了苏州地区的园林以及其它建筑特色。

（二）苏绣与其它绣种的区别

中国的刺绣发展历史源远流长，各个地域的环境和文化不同导致刺绣的种类和特点也不同。我们知道，中国的四大绣种主要是苏绣、粤绣、湘绣和蜀绣，这些刺绣某种程度上反映了这个区域的民俗风情和文化特色，具有不同的特征。

粤绣主要是指以广州为生产中心的手工丝线刺绣（广绣）和以潮州为生产中心的手工丝线刺绣（潮绣），所以粤绣是广东地区的刺绣总称。同时，粤绣也包含刺字、刺戏服、珠绣等等刺绣产品。粤绣在唐朝时期已经发展成熟。从制作材质上而言，粤绣分为盘金刺绣和丝绒刺绣两种。盘金刺绣主要是以金银线为主，整个刺绣纹样十分华丽。丝绒刺绣则讲究阵法细腻，绣制纹样精美异常。粤绣常见的题材包括牡丹、凤凰等，多用于厅堂、戏台的陈设布置，立体感较强。粤绣刺法有“钉、垫、拼、贴、缀”五种，其中二针龙鳞和鱼鳞立体阵法属于刺绣工艺中难度最高的阵法之一，经济价值和艺术价值都非常高。总体来看，粤绣的技法以金银绣为主，在构图上比较完整，色调明快。

湘绣则主要是指湖南长沙一带刺绣产品的总称，吸收了苏绣和粤绣的优点发展而来。在最初，湘绣在针法和装饰性上主要从粤绣中汲取营养，擅长运用粗金、平金绣方式，后来逐渐形成自己风格，其以国画为题材，由擅长绘制写实的虎、狮等动物，湘绣主要特点在于形象生动，用色华丽，劈线精细，质朴优美。湘绣主要是以纯丝、硬缎、软缎、透明纱和各种带色丝线、绒线绣制而成。1958 年，

万方数据

长沙楚墓中出土龙凤图案绣品，精美细致，可见一斑。刺绣多以桑蚕丝线为主，缺点在于易起毛，湘绣采取丝绒线绣制，“羊毛细绣”，弭除丝绣起毛不足。

蜀绣则集中于四川成都一带，其历史发展非常悠久。在两晋时期，就已经被称为“蜀中之宝”。蜀绣以软缎和彩丝为主，利用晕针、切针、拉针、沙针、汕针等等百余种阵法，充分将蜀绣的特长展示出来，已形成地域文化浓厚的针织品。与其它刺绣产品相比，蜀绣在选择题材上也有花鸟鱼虫、飞禽走兽等，而且在绘制事物形象时注重突出主题，尤擅长晕染法，使色彩浓淡晕染得当。而且，蜀绣的观赏类艺术品较少，大都比较实用，以被面、枕套、靠垫、桌布、头巾、手帕等等绣品为主。

可以看到，苏绣与其它刺绣相比，其最大的特色是苏绣把刺绣艺术与绘画艺术相互结合，在刺绣过程中擅长运用色彩的层次变化和光影效果给予物象充分的写实感和逼真性，从而使苏绣在整个刺绣过程之中意境表现时“水路”分明，层次明确，纹样轮廓更加整齐。同时，苏绣的针法较其它绣种来讲也比较丰富，尤其是苏绣的仿真绣、乱针绣等针法更是天下一绝。最后，苏绣作为四大名绣之首，对其它刺绣工艺也起到明显的指导作用。

注释：

[16]潘嘉来.中国传统刺绣[M].北京：人民美术出版社，2005:87

万方数据

第四章　苏绣在高级定制旗袍中的实际应用

一、在高级定制旗袍中应用苏绣的可行性分析

（一）高级定制旗袍的消费需求

随着经济的发展，人们的物质生活需求逐渐得到满足，随之而带来的则是人们精神需求的日渐多元化，尤其是在服饰审美方面，人们非常重视服饰体现的主观认知和个性化风格。而这种消费者市场化的需求也给高级定制服装市场的发展指明了方向，并从某种程度上刺激高级定制服装市场的产品发展。特别是 21 世纪到来之后，高级定制服装针对的消费者群体已经并非单纯的皇室贵族、首领政要，消费者群体正在逐渐扩大，甚至发展到普通的中产阶级消费者。这些消费者对高级定制服装的需求不同，从而使高级定制服装市场的设计也必须趋于多元化发展，体现出多层次、多手法的创新。

第一，消费者对高级定制旗袍需求增多。

从消费者市场的审美取向来看，人们对老一套的穿衣法则纷纷进行颠覆，具体到高级定制旗袍市场，很多人在穿衣上不再遵循过去守旧的旗袍裁剪方式，不仅在旗袍款式上有所创新，甚至在旗袍色彩、材质以及其它元素上进行了颠覆性的改革。所以，高级定制服装市场的设计师们一定要注意满足消费者群体对服装的不同需求，并在服饰设计中融入当前最为时尚、最为先锋性的设计理念。

正如著名的设计师伊夫·圣·洛朗所说的那样：“人们总是期待每一天都会穿上和昨天不一样的服饰；从时间的观念来看，并不存在主流的时装选择。”从现代的高级定制服装市场来看也的确如此，当代人一方面表现出对传统经典服饰元素的狂热喜爱，但另一方面却非常重视对时尚潮流的追求，可以说的当代社会服装审美市场的需求就体现了经典和时尚两者结合的潮流风。而这种风格在高级定制旗袍市场也表现的非常突出，一方面消费者心中永远存在风姿绰约的经典旗袍情结，另一方面人们又不满足于旗袍制作的单调守旧，而是希望在旗袍制作中加入流行风和时尚风。所以，现代高级服装定制市场的产品能否满足消费者的新时期审美需求成为其服装产品能否经受市场考验并获得大众认可的重要标准。

第二，高级定制旗袍本身存在问题。

尽管旗袍早在清朝就开始流行并经历了长时间的发展，但时至今日旗袍的缝制技术仍然被设计师认为是高难度的技术，特别是旗袍的镶、嵌、盘、滚技术非

万方数据

常难以掌握，更别提熟练运用了。所以，旗袍熟练的缝制匠人非常稀少，很多旗袍缝制手法也大量失传。而且，缝制旗袍耗费时间较长，旗袍缝制必须要量体裁衣，然后花大量时间制作，这就严重影响到旗袍的普及和推广。

同时，现代高级定制旗袍，大多从款式上延续以往旗袍的款式，在面料使用上也多选择以往的丝绸类、锦类、绢类面料，这种面料和款式很难体现现代人对科技、对服饰的艺术追求精神；而且有许多旗袍制作大多是工厂流水工作，这就使大部分品牌的旗袍缺乏个性，显得雷同化和陈旧化，更有无良的旗袍定制品牌和企业为了吸引客源，故意降低成本进行恶意竞争，这些都说明了旗袍本身存在严重问题。而针对高级定制的旗袍来讲，从款式来讲区别于以往旗袍的款式，从制作中来讲，高级定制是纯手工制作，从设计来讲，多数设计师都是以“独一无二”的设计，专为某一顾客量身定做。根据现阶段的市场形势，高级定制旗袍的优势占据市场势在必行。

总之，从以上两点可以看出，高级定制服装市场若想继续向前发展必须正确对待市场需求，不但要满足新时期的消费者审美需求，还要注意找准高级定制服装的出发点，遵守时尚的流行变革趋势，注意观察消费者对高级定制服装的要求，并在高级定制服装设计方面努力创新，在传承经典服装和创新时尚中寻求平衡点，而这些都给苏绣在高级定制旗袍中的运用提供了契机。

（二）苏绣应用于高级定制旗袍具有的重要意义

苏绣工艺是我国传统民间文化中的精华，在高级定制服装中应用苏绣工艺，可以从审美品位和物质功能上提升服装价值，也可以使苏绣工艺这门传统的技术在现代的服装时尚舞台上继续发扬光大，找出自身的生存价值。而且，苏绣工艺是现代服装时尚设计舞台得以生存的基础，随着时代的发展苏绣工艺必然是高级定制服装设计舞台的新亮点[17]。

首先，苏绣在当代高级定制服装设计中具有重要的地位。苏绣技术应用于当代高级定制服装款式和造型中，实现了实用性和美观性的同一，不但可以使高级定制服装的形式美感增强，还可以提升服装的实用性。尤其是在旗袍设计中，应用和发展传统的苏绣技术，不仅可以强调旗袍款式的造型，体现旗袍这一经典服饰的造型，而且苏绣应用于高级定制旗袍设计中还可以激发设计师的创新灵感，使其在设计服饰时有所创新。从这点来看，在当代高级定制服饰中苏绣的应用具有非常重要的地位。

其次，苏绣在当代高级定制服装设计中具有重要的作用。在当代的高级定制服装设计里，采用不同形式的苏绣工艺可以增强服饰的文化意蕴和美感。尤其是

万方数据

进入 21 世纪之后，随着科技的进步以及社会的发展，人们生活方式的改变和现代艺术的影响下，高级定制服饰的设计和发展也在经历着新的变革。苏绣应用于高级定制服装，尤其是在旗袍设计的应用中，其款式非常典雅，材料也舒服轻便，而且旗袍本身的款式也非常大方。同时，苏绣在高级定制服饰中的应用也掀起了新的文化浪潮。苏绣图案色彩明快，打破了服装设计上色彩的单调性，使色彩充满了跳跃感和活泼感[18]。而且，在高级定制服装中采用苏绣，还有着浓烈的文化品位，体现了消费者独特的个性品位，体现了文化的传承和流动。所以，在高级定制服装设计中应用苏绣设计手法不仅表现了设计师对传统苏绣文化的理解和传承，而且使当代高级定制服装设计显得更有韵味。

总之，只有把苏绣应用这门历史纳入到现实生活中，才可以使古老的工艺技术得到发展和传承、甚至创新，这样才能续写新的高级定制服装的历史。

二、苏绣在高级定制旗袍中的应用现状及存在问题

当代高消费背景下，苏州地区、上海地区等诸多服装企业借鉴苏绣的工艺技术，开创了很多高档的服装定制品牌，其中比较著名的有“绣娘”、“盛唐牡丹”、“woo 妩”、“NE • TIGER”、“皇锦”等等。这些服装品牌以弘扬中国传统丝绸文化为己任，其生产的服装中有很多高级定制旗袍，在工艺上使用苏绣和真丝面料结合，从而开创了旗袍制作的新局面。

（一）图案

苏绣总是要以一定的装饰图案体现在高级定制旗袍上，这也是现阶段苏绣工艺在服装设计中的表现内容。世界中很多名牌的服装设计都会在每一季的作品中尤其是旗袍中使用刺绣的工艺，其中也有很多设计师选择刺绣的装饰图案进行设计。比如前迪奥品牌设计师加里亚诺就对中国的刺绣工艺产生了浓厚的兴趣，尤其喜欢在设计高级定制服装时使用刺绣的装饰图案。从中国江浙一带的服装品牌来看也是如此，很多著名设计师在高级服装设计中融入了苏绣刺绣的装饰图案风格设计，并为设计中国高级定制旗袍融入了新观念。

从现阶段苏绣在高级定制旗袍中的整体应用来看，苏绣的装饰图案选取参照标准仍然是以往的题材，并大多是有着吉祥寓意的中国传统纹样，如龙凤、祥云、牡丹、青花瓷以及有“君子比德”寓意的梅兰竹菊等，此外还包括鸟、鱼或者其它几何形的图案纹样。而且，苏绣的装饰图案通常会用在旗袍的衣领、门襟、衩位、旗袍的前后身、袖子等位置。比如下图（见图 4-1）是江苏省苏州市“瑞蚨祥”旗下的女装品牌“绣娘”2010 年 9 月在南京举办的第十二届江苏国际服装节上展

万方数据

图 4-1 “绣娘”旗袍（2010）（一）
Figure 4-1 "embroidered Niang" Qipao（2010）

出的旗袍。“绣娘”这一旗袍在设计理念上采用了传统的苏绣工艺，该旗袍由红色绸缎作为底料，择取牡丹的刺绣纹样进行装饰，这是因为牡丹本身就有富贵吉祥的寓意。

但是，设计师也需要注意，随着时代的变化尤其是中西方价值观的交汇，人们对于旗袍等高级定制服饰的审美并不仅仅局限在对过去传统文化的继承上，在高级定制旗袍设计过程中，也要体现人们对时尚潮流的追求，包括图案的解构、图案意义的重新建构、当代艺术流派对其的影响表现等。但很显然，中国高级定制旗袍中有关苏绣的使用还不够很好。

（二）材质

苏绣在使用上不管是金银丝线、棉线还是其它丝线，一般都非常柔软细腻，而传统旗袍在选材上一般会固定用软绸缎的材料。当然，由于苏绣的材质不同也会影响高级定制旗袍的气质展现，所以设计师在绣制作品时也会根据旗袍的剪裁选择合适的苏绣材质。

根据笔者观察发现，在当代中国高级定制旗袍的品牌中，金银丝是艺术家最常用的材质。这是因为，丝绸本身就是一种高级面料，在丝绸材质的高级旗袍上进行装饰加工的苏绣自然要选用一种和这个旗袍面料相符的刺绣材质才行[19]。金银丝不管是质感还是价值都非常符合软绸面的定制旗袍这种服饰。而且，高级定制旗袍一般需要出席大型典礼和宴会场合，所以运用金银丝作为苏绣的材质，可以使苏绣图案在灯光下熠熠发光，表现出旗袍的高贵感和优雅感。比如下图（见图 4-2）是 NE • TIGER 高级定制旗袍中的金丝运用，在设计这件旗袍时，设计师采用了金丝作为绣材，通过盘金针的方式先把金丝铺在绣面上，然后再利用乱针绣的形式把这些金丝

图 4-2 NE·TIGER 高级定制旗袍中的金丝运用
Figure 4-2 Gold by NE TIGER in advanced customization cheongsam

万方数据

连接成图案，而金丝和黑色的缎面结合，通过色彩的对比碰撞，更加突出了苏绣的图案感，也使整件丝绸旗袍显得异常高贵。

但是，在苏绣运用于高级定制旗袍中也存在一些问题：一是绣底材料和绣线没有创新，我们知道，绣底材质也会彰显高级定制旗袍的价值，但是在目前高级定制旗袍中的绣底材料大多比较陈旧，或与传统旗袍的材料一致或者相近，没有突出现代科技下绣底材质的创新性；二是绣线材质本身仍然以金银丝和棉线为主，没有在绣线材料创新上引起足够的重视。

（三）色彩

我们知道，大众在欣赏一件艺术品时，最先映入眼帘的肯定是艺术品的颜色，然后才是该艺术品的材料、纹理以及制作的细节，高级定制旗袍也不例外，在欣赏高级定制旗袍时，人们最先关注的肯定是该旗袍的色彩，而旗袍的色彩通过服装的材料以及苏绣的色彩作为载体，并经过变化加以丰富色彩。所以，在现代高级旗袍制作中，往往利用苏绣的色彩与旗袍本身的色彩对比或渐变，从而增强服饰的时尚性。

苏绣的整体色彩是一种淡雅、明亮的色调，体现了一种淡然、人与自然和谐的味道。而且，苏绣的配色不管是线与线的色彩搭配还是线与绣底的色彩搭配都强调类似色的搭配，体现出色彩的自然过渡和肌理勾勒感。比如下图（见图 4-3）是“绣娘”品牌在静态展中的旗袍，这件旗袍采用宝蓝色作为绣底色彩，在绣线

图 4-3 “绣娘”静态展旗袍（2010）图 4-4 劳伦斯“敦煌写意”旗袍

Figure 4-3 "embroidered Niang" static exhibition cheongsam （2010）

Figure 4-4 Laurence"Dunhuang freehand" cheongsam

色彩选择上则使用与之类似的色系天蓝色、淡紫色、玫瑰色，从而使线与线之间、线与绣底之间通过渐变组合，形成淡雅、和谐的一致色调，凸显出旗袍整体上的

万方数据

协调感。此外，也有苏绣设计师在设计苏绣图案色彩时，注重从富有中国传统文化气息的图案中提取色彩元素，从而在简化原有图案的基础上加重色彩的内蕴象征性。比如世界级著名设计师劳伦斯就非常注意对代表中国传统文化意蕴的色彩进行搜集。在下图（见图 4-4）中，是台湾著名的演员吴佩慈亮相第 67 届威尼斯电影节时身穿的“敦煌写意”高级定制旗袍，这件高级定制旗袍采用乱针绣的苏绣针法构成，而最具匠心独运的是设计师在设计色彩时其构思很明显来源于中国传统文化的精髓之一——敦煌莫高窟文化，在这里，劳伦斯用樟绒作为旗袍的布料，在这种轻盈透亮的布料上采用苏绣中乱针绣的技法把代表敦煌莫高窟文化的苍青色和代表唐代富丽花卉的粉色、红色、黄色等纹样结合在一起，从而体现出大唐盛世的敦煌雅韵文化之感来。

但是，不可否认的是，过分强调苏绣整体色彩的类似色和过渡色的协调搭配，也会阻碍人们多元化审美的发展，同时这种色彩搭配也不利于苏绣在高级定制旗袍应用中的色彩创新，所以设计师要注意到运用多种色彩的碰撞使用效果，还有搭配多种颜色的视觉效果，来满足人们的多元审美需求。

（四）工艺

苏绣的工艺可以表现物象的特点，具体的工艺包括针法的正确运用、物象轮廓的勾勒、丝理的蜿蜒变动、线条的勾勒、纹理的排布乃至色彩搭配等等，这几个元素都可以统称为苏绣的工艺。在绣制的过程中，艺术家都要把这些工艺因素综合运用，才能诞生一幅成功的苏绣作品。但是在这其中，最为引人注目的则是苏绣针法的应用。事实上，在高级定制旗袍中，一般打籽针、盘金针、平套针、乱真绣等经常出现。

图 4-5 品牌“woo 妩” 高级定制旗袍中的平套针

Figure 4-5 The advanced customization in cheongsam brand "woo Wu" flat trocar

苏绣中的平套针是高级定制旗袍中最常用的一种针法，这是因为平套针首先在技术上比其它针法简单，其次平套针可以很好的勾勒出花瓣等装饰物的晕染效果，这样使整体苏绣图案显得针脚整齐，绣面整洁。比如下图（见图 4-5）是品牌“woo 妩”在 2014 年上海时装周上展现的高级定制服装绣面上的苏绣花瓣，设计师巧妙的利用苏绣中的平套针，沿着花瓣的轮廓勾勒出一层一层的红色渐变晕染效果，同时，需要注意的是，在下图的下方有些花瓣上，设计师还利

万方数据

用了反抢针的方式形成由点及面的抢针效果，这样可以明确色层，使整个花瓣显得鲜活生动。

图 4-6 凤凰旗袍上的打籽针运用
Figure 4-6 Phoenix cheongsam on a seed needle use

苏绣中不同的针法可以把苏绣和服饰主体有机的联系到一起，从而使作品体现出“绣鸟能飞，绣花生香”的艺术特征。在这其中，打籽针作为苏绣中针法的重要构成，有着特殊的作用。打籽针一般是在表现花瓣的花心时经常出现，这种针法就是在针尖上缠上几个小圈，打成小结，这样可以烘托局部的立体感。而且，为了突出这种立体感，设计师也可以把这种小结缠绕的圈数多一些，使这种节形成片。而在下图（见图 4-6）则是一件高级定制凤凰旗袍，这件凤凰旗袍在勾勒凤凰的尾翼时很明显采用了打籽针的针法，艺术家用黑色的线缠成几个圈，缀在绣面上，通过色彩的对比体现出凤凰尾翼的鲜活灵动性。

苏绣中的乱针绣在高级旗袍制作中也比较常见。乱针绣中的“乱”代表了艺术家的创作理念，这种“乱”讲究的是针无章法，通过艺术家主观的情感出发，在把握绣制对象的光影效果、色彩需求基础上下针，所以“乱”强调的是整体上的色彩协调，利用色彩的美学原理，体现乱针绣“形乱而神不乱”的效果。所以，乱针绣是中西方文化审美的融合，其体现了苏绣脱离传统刺绣的守旧观念，从而使刺绣和绘画的理念精神交融。在当代的高级定制旗袍中，不管是传统旗袍还是改良旗袍，都可以使用苏绣中的乱针绣技法。乱针绣可以使图案显得立体生动而又写实，体现出整个服饰的高雅感。2008 年，由北京服装学院教授尤伽设计的青花瓷旗袍礼服就采用了苏绣中的乱针绣技法（见图 4-7）。尤伽首先在设计裙摆时放弃了传统旗袍的开衩设计，而从西方礼服设计理念中找来鱼尾裙摆的造型运用，这种鱼尾裙摆的廓形设计使中国女性柔美的曲线、风姿绰约的气质表现的非常突出。而且，尤伽在青花瓷图案的苏绣技法上，使用乱针绣技法，乱针绣色彩丰富，通过金丝旋转和多层次变化，突出青花瓷图案的层层渲染性，尽显中国水墨画的魅力，而且，青花瓷图案的针脚非常隐秘，这种针法使青花瓷和柔软的丝绸绣底

万方数据

融为一体，体现出东方女性的魅力。

但是，在苏绣的工艺运用中也存在很多问题。其中，最为重要的问题是电脑科技使用不够，而且在立体效果上塑造不够。所以，在高级定制旗袍中应用刺绣工艺仍需创新。

图 4-7 “青花瓷礼服”肩部乱针绣设计
Figure4-7 "Blue and white porcelain dress" shoulder the disorderly needle embroider design

三、苏绣在高级定制旗袍中的实际应用

（一）苏绣图案在高级定制旗袍中的创新应用

由于中国传统的图案纹样多为具象繁复，而且很多图案延续了我国传统服饰的图案特征，在构图上非常讲究平衡感和对称美，因此这样的图案造型长期依附在一定的位置，显得比较僵化和保守。所以，设计师在利用苏绣图案时加入了解构图案的理念，即设计师把具象纹样解构成抽象的纹样，使刺绣内涵变得抽象化和深刻化，这种解构图像的观念也非常符合现阶段人们快节奏的生活，即要求图案简单而且大气。

第一，很多设计师把具象纹样解构成抽象的纹样，使刺绣内涵变得抽象化和深刻化。比如下图（见图 4-8）是“绣娘”旗袍（2010）（A），这个旗袍在运用苏绣图案时，就把整个花瓣的图案进行部分拆开解构，使花瓣的形状和蝴蝶的形态一致，配合上旗袍的整体不对称剪裁，显得稳定而庄重。同时，在解构这个旗袍图案时，设计师有意识地在修饰和纹样位置选择上把苏绣图案遍布旗袍的肩膀、领口、裙摆和腰部，从固定走向随意，突出了现代的时尚感。又如下图（见图 4-9）是 NE • TIGER 高级定制旗袍（A），这件定制旗袍在设计时把“龙”这个具体的纹样解构成抽象的黄色的“龙纹”，并通过苏绣映衬在旗袍上，从而彰显出苏绣设计师对中国民间文化的理解。同时，这件旗袍在图案设计上打破了以往苏绣图案装饰位置的僵化，而是在腰部以上都采用苏绣装饰，凸显了一种现代艺术的构图感，体现出中国传统文化和西方立体剪裁的完美结合。

万方数据

图 4-8 “绣娘”旗袍（2010）（A）
Figure 4-8 "embroidered Niang" Qipao （2010）A

图 4-9 NE TIGER 旗袍（A）
Figure 4-9 NE TIGER Qipao A

第二，在修饰和纹样位置选择上，从固定走向随意，突出了现代的时尚感。传统刺绣纹样在高级定制旗袍上运用时大多从“装饰性”角度出发，刺绣纹样位置选择时大多集中在领口、肩膀处、胸口、袖口以及裙摆，并没有考虑对人体的“修饰性”。但是，服装毕竟是人体的修饰物，刺绣纹样在高级定制旗袍上的运用也要注意对人体的修饰效果，即以立体剪裁为主，注重对人的体态缺陷进行修饰。正如王惠芳所说：“服装的图案总是和人体相辅相成，一方面图案可以把人体的部位特征夸张或者掩盖；另一方面人体的气质和个性或者身体某个部位的优点也可以使图案更加优美和富有魅力。”[20]需要注意的是，纹样装饰的修饰性势必会打破以往固定的纹样位置选择，从而使纹样装饰更具有现代性。比如下图（见图 4-10）是“第一夫人”彭丽媛在青奥会上的蓝色旗袍，这款旗袍的苏绣图案遍布全身，而这种细节处的刺绣印花精致而又小巧，不仅使蓝色的低沉色调被打破，而且整体上显得优雅高贵。

图 4-10 彭丽媛青奥会蓝色旗袍
Figure 4-10 Peng Liyuan Green Olympics blue cheongsam

（二）苏绣色彩在高级定制旗袍中的创新应用

我们知道，大众在欣赏一件艺术品时，最先映入眼帘的肯定是艺术品的颜色，然后才是该艺术品的材料、纹理以及制作的细节，高级定制旗袍也不例外，在欣赏高级定制旗袍时，人们最先关注的肯定是该旗袍的色彩，而旗袍的色彩通过服

万方数据

装的材料以及苏绣的色彩作为载体，并经过变化加以丰富色彩。所以，在现代高级旗袍制作中，往往利用苏绣的色彩与旗袍本身的色彩对比或渐变，从而增强服饰的时尚性。

在现代高级定制旗袍设计中，设计师更多的是突出色彩的鲜明对比，而采用对比色进行搭配。这种对比色搭配更多的体现在绣线与绣面底料的色彩对比搭配上。比如下图是 NE • TIGER 旗袍（B）（见图 4-11），苏绣设计师采用黄色和蓝色这两种对比色进行搭配。在具体的设计上，苏绣设计师紧扣时代的脉搏，其采用国家级非物质文化遗产缂丝，这种缂丝的亮度非常高，尤其在灯光下熠熠发光，

图 4-11 NE •TIGER 旗袍(B)
Figure 4-11NE TIGER dress （B）

图 4-12 品牌“woo 妩”上海时装周高级定制服装(2014)
Figure 4-12 brand "woo Wu" Shanghai fashion week haute coutureclothing （2014）

然后苏绣设计师把这种缂丝绣在蓝底的绣面上，形成大面积的黄、蓝对比，从而突显了一种华丽感，使旗袍这件华服可以利用色彩的对比展现出无比惊艳的新姿态。同时，也有艺术设计师采用黑色和其对比色进行色彩搭配，众所周知，黑色是一种百搭色，黑色也是刺绣特有的表现色，可以体现出服饰的一种稳定性和含蓄感。在现代艺术设计中，苏绣设计师利用黑色和其它对比色搭配却是为了凸显苏绣的主体，给人眼前一亮的感觉。比如下图是品牌“woo 妩”在 2014 年上海时装周展出的高级定制时装（见图 4-12），这件时装采用黑色作为绣底，首先设计师采用左右不对称的形式凸显服饰的剪裁感，然后设计师在服饰的右袖上绣制几朵花瓣，这些花瓣有红色、粉色和蓝色，由于丝线亮眼，这些花瓣都和黑色的绣底产生了鲜明的对比，从而凸显了这件时装的苏绣底蕴，给人一种内敛的意味。

此外，这种色彩的碰撞搭配有时并不体现在旗袍绣面和苏绣色彩本身，而是

万方数据

体现在旗袍的绣面和其它服饰、配饰的整合搭配上。即通过苏绣和服饰的整体搭配，使色彩布局更加合理，也使单调的色彩显得更加丰富。比如下图（见图 4-13）是彭丽媛浅咖色旗袍色彩搭配的一种方式。彭丽媛身上所穿的这条浅咖色旗袍整体色彩较为暗淡，即便身上有苏绣花纹也是类似色的暗淡纹理，甚至显得“老气横秋”。但是，彭丽媛巧妙的搭配了一件蓝色的大衣，这种撞色的色彩搭配很好的协调了色感，使整体服饰显得活泼生动起来，充满了青春气息。

图 4-13 彭丽媛浅咖色旗袍色彩搭配
Figure 4-13 Peng Liyuan light brown color cheongsam color collocation

（三） 苏绣工艺在高级定制旗袍中的具体应用

在高级定制旗袍中，苏绣还经常采用组合的装饰方式进行体现。其中，最常见的组合装饰方式即利用平面和立体结合的形式表现出二维、三维同时呈现的立体装饰效果。从苏绣工艺加工的过程来看，这种立体装饰效果主要是利用平面苏绣的拼色、过渡、接色以及补色的方式融入而成，再配合立体装饰的叠加、扭曲以及挖空等形态最终制作出高级定制旗袍的立体效果[21]。当然，这种立体效果也并非一蹴而就或者胡乱添加，一定要从服装的整体风格出发，达到虚实相应、疏密得当的视觉效果。

图 4-14 “唐·镜”春夏服装会（2012）
Figure 4-14 "Tang • Mirror" spring and summer clothing will （2012）

同时，在对高级定制旗袍上的苏绣花瓣绘制时，也可以表现这种立体效果。通常是利用色彩的渐变以及花瓣的褶皱感来表现花瓣的层次问题，在处理背景时也可以加入褶皱的方式使过渡变得更加自然，从而突出花瓣的主体以及立体感。总之，这种平面和立体结合的形式打破了传统苏绣技艺在服饰制作装饰中的平面局限性。比如 2012 年“唐 • 镜”春夏服装会上，如图（见图 4-14）这款高级定制旗袍礼服的肩部就是一朵璀璨的金色立体花瓣，其

万方数据

采用层叠的金色花瓣刺绣凸显出立体感，并且金色和橙色属于搭配色，看上去非常精致华美。

另外，在当代高级定制旗袍中运用苏绣还常常引进软浮雕的理念，“软浮雕”事实上是形容苏绣在高级定制旗袍装饰运用中表现出来的立体效果，这一概念侧重于对立体效果的强化，表现出时尚材料和传统苏绣工艺的结合，而且“软浮雕”还强调重新解构苏绣工艺和立体装饰形态，造成旗袍表现出多样形态和丰富的层次感，从而使高级定制旗袍设计的立体空间感增强[22]。而且，由于现代的技术比较发达，还可以在苏绣应用于高级定制旗袍之后进行二次加工，多层叠加，这样会更加突出服饰的外部轮廓以及装饰纹样效果，从而使高级定制旗袍的整体结构和设计形态发生重大的革新，从而使高级定制旗袍的服饰轮廓造型变得更加多样化。比如下图（见图 4-15）是 2012 年 NE·TIGER 的黑色丝绒旗袍礼服，这款礼服肩膀设计上采用了立体效果凸显的宝塔造型，而这个宝塔的每一面都由苏绣分片完成，继而缝合在一起，而且宝塔向下延伸又是同一色调的山水画，画中还有具备中国艺术风情的飞天造型，显得充满了中国水墨的文化意蕴。

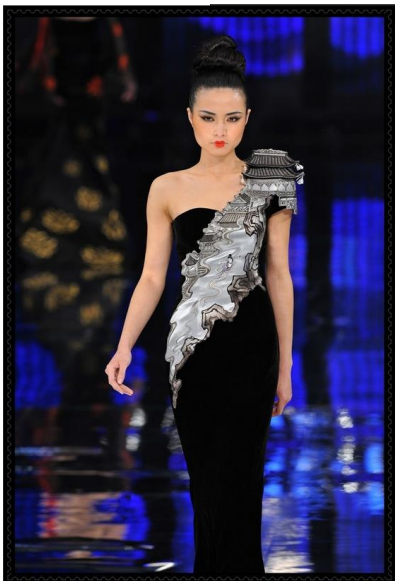

图 4-15 NE·TIGER 的黑色丝绒旗袍礼服（2012）
Figure 4-15 NE • TIGER black velvet cheongsam dress （2012）

图 4-16 NE·TIGER 高级定制旗袍中弹力复合织物
Figure 4-16 NE elastic TIGER advanced customization in cheongsam composite fabric

（四）苏绣材质在高级定制旗袍中的具体应用

随着科技的发展，苏绣在材质方面也有所创新。这些新型面料包括轻便的编织物；自然风格浓厚的弹力复合织物；经过处理后的化学纤维或者是各种绿色环保的牛奶纤维、大豆纤维等面料。这些创新型的面料和刺绣结合，使现代的苏绣工艺更进一步，从而表现出更为五彩斑斓的艺术效果和肌理效果，促使人们在欣赏苏绣与高级定制旗袍结合时具有更为强烈地审美感受。比如下图（见图 4-16）是 NE • TIGER 高

万方数据

级定制旗袍中的弹力复合织物作为新型的刺绣材质，这种复合织物包括自然界的植物纤维等煅烧，利用织布等工序完成，这种材料体现了较高的耐磨性，是苏绣材质创新的重要体现。

图 4-17 彭丽媛绸缎旗袍
Figure 4-17　Peng Liyuan silk cheongsam

此外，苏绣绣底的面料不同，给人的视觉效果也不同。我们知道，苏绣在布料运用上可选择度较高，一般布料范畴内的绫、罗、绸、缎、棉、麻、绢等都可以利用。而且，由于苏绣工艺的特殊性，不同布料的厚度、疏密度以及硬度不同，使苏绣整体的视觉观感也不同。在当代高级定制旗袍活动中，苏绣的绣底材料也在多元化发展，设计师巧妙地利用绣底面料给人以强烈的视觉震撼感。比如“第一夫人”彭丽媛在穿旗袍上有着自己独特的见解，在 2014 年彭丽媛随习主席访问塔吉克斯坦时，刚下飞机，彭丽媛在所穿的薰衣草紫绸缎苏绣旗袍外搭配白色的西装（见图 4-17），再加上黑色手提包的整体配合，使整体造型看上去干净利落。

随着现代经济的发展，苏绣应用于高级定制旗袍的创新主要表现为新材料、新技术和新设计的创新，一是扩大了苏绣的选材范围，如麻布、棉布、呢绒、丝绸、混纺以及化纤等材料都可以应用于高级定制旗袍的制作中；二是电脑刺绣的产品也充斥着整个纺织服装市场，传统刺绣与电脑刺绣在社会进步中平行发展；三是摆脱原有的基本旗袍款式，运用当今的流行元素，在原本的基础之上，加以改进旗袍的设计。

注释：

[17] 陈立. 刺绣艺术设计教程[M].北京：清华大学出版社，2005
[18] 黄士龙编著.中国服饰史略[M]. 上海：上海文化出版社，2007：301-330。
[19] 冯晓冉.刺绣在服装设计中的应用[J].山东纺织经济，2012（11）：91-93.
[20] 王惠芳.时尚图案[M].石家庄：百花文艺出版社，2002:114.
[21] 孙兆全. 成衣纸样与服装缝制工艺[M]. 北京：中国纺织出版社，2000. 239-265
[22] 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（10）：57-59
[23] 赵莉，陈明珍. 从旗袍发展看创新[J]. 武汉科技学院学报，2008（1）：16-17
[24] 岳彤. 装饰技术在旗袍中的应用[J]. 科技信息（学术研究），2007（1）：243

万方数据

第五章　对苏绣在高级定制旗袍中的应用进行思考

当前经济全球化、信息现代化特征非常明显。服饰新材料、新技术的不断开发和利用同样使得我们应接不暇。与此同时，新型工艺技术的应用、现代设计理念的更新以及现代民众消费层次的提升，都对于传统服饰文化带来前所未有的冲击，但同时带来了新型的发展契机。毕竟新型创作理念和思维方式的转变为审视传统苏绣在高级定制旗袍中的应用提供了新型的创新渠道和新型思维，科学的进步和技术的更新也肯定会给苏绣创新应用带来更多的可能性。立足当代，反思传统，着眼未来，在笔者看来，苏绣在高级定制旗袍中的未来发展应该呈现出下特点：

第一、市场化

传统民间艺术或者以原生态的形式存在，例如镇湖民间刺绣，或者以市场化的形式存在，例如苏绣。当前者随着经济社会的逐渐发展，传统乡村社会的不断变迁，其原生态的生长土壤必将受到破坏，直接导致民间艺术开始走向衰亡。苏绣则不同，其仅仅保留了传统民间艺术的原始形式，并在城市化进程中逐渐蜕变为一种文化工业。“在 20 世纪，全球经济社会变革对于传统民间艺术的影响非常深刻。市场化的逐步深入使得全球传统民族传统形式开始变味某种意义层面的文化工业生产”[25]。

苏绣应用于高级定制旗袍，并由原生态开始走向市场化时期发展的必然趋势。当传统民间艺术形式首先注重其商品属性时，其使用功能以及适销性已经成为主要属性，原先的艺术价值以及品质价值逐渐退居二线。现代市场经济在利用苏绣应用高级旗袍过程之中，主要利用其价值转型来实现利益目标，商品利润开始主导民间艺术的形式品质。在此背景之下，苏绣逐渐摆脱传统手工艺品的创造性，其质量和品位逐渐下降。这已经成为当前苏绣应用于高级定制旗袍过程中的重要特征之一。因此，如何在文化消费过程之中保持苏绣在高级定制旗袍的自身特点，将文化价值和商业价值和谐统一，保持苏绣传统原有品质，已经成为所有设计师的重要课题之一。

第二、传统化

在人类历史发展过程之中，各种传统文化都在经济社会变迁中，成为新兴传统。如何处理好传承与发展与科学技术的相互关系已经成为现代苏绣应用于高级旗袍的重要任务之一。在笔者看来，我们要不断提高传统技艺水平，并与现代要

万方数据

素重新结合，以适应于现代社会。当前，国内民众看好苏绣应用于高级旗袍定制中未来发展前景，其主要在于能够展示传统文化艺术精髓，能带给我们传统文化的慰藉和温馨。但现代与传统属于对立统一，任何社会都不存在纯碎的传统或者现代，两者需要在发展过程之中不断交融。

随着时代的更新和技术的发展，现代苏绣不断推陈出新，以满足当前民众的精神文化需求。在发展过程之中，苏绣沉淀了丰富的刺绣针法、刺绣技巧以及丰富图案等等。时至今日，传统民间艺术需要根据时代发展不断进行自我调整，但却不能在调整过程之中失去自我，忽略传统文化精粹。传统苏绣艺术中仍然蕴藏巨大空间，表现形式、艺术题材、针法技巧等等都被赋予新的生命。据笔者了解，当前苏绣刺绣研究所以及任慧娴刺绣研究所仍然在不断创新努力，进行创新尝试。尽管这种尝试或许毫无结果，但只要积极努力，新的苏绣研究成果必然会早日出现。

第三、现代化

传统手工艺品需要适应经济社会现代化的浪潮，根据时代发展不断进行调整。从历史发展而言，苏绣最初是江南底层农夫养家糊口、支持门庭的手工业，之后逐渐发展为大户人家小姐消遣的闺阁绣，最终开始逐渐为统治阶级和达官贵人生产冕服的宫廷绣。当前，苏绣应用于高级定制旗袍出现在更多场合，并以日用品的商品形式进入现代社会，既推动自身发展，同时也满足了社会需求。

当前，苏绣在高级旗袍定制中满足了人们的物质生活需求，成为民众消遣娱乐的重要组成部分，同时现代生活水平的提高和精神文化的改变，也需要以苏绣为代表的传统民间艺术形式来满足民众的精神消费需求。现代工业生活使得机械化和标准化生产非常突出，传统文化传统宁静、回归自然，倡导个性化和原创精神的审美理念和心理需求恰好与苏绣以及高级旗袍相互契合。在这种情况之下，苏绣应用于高级旗袍中逐渐成为慰藉人们精神的文化产品之一。“任何历史悠久、技艺精湛亦或是风格独特的传统手工艺，都必须在现代化过程中逐渐适应，并演化为现实生活中的新型产品，以适应和满足现实社会的实际需求”[26]。同样，苏绣也不例外，其发展必然得融入到现代生活之中。中国的高级定制旗袍正在飞速发展，这就需要苏绣在高级定制旗袍的运用也要紧随时代，利用现代化的设计眼光提升高级定制服饰的审美需求，在继承中国传统苏绣设计理念的同时增强时代的美感，利用新的设计理念和设计手法推动高级定制旗袍的发展。

第四、全球化

苏绣应用于高级旗袍过程之中，艺术大师沈寿和杨守玉汲取外来文化营养，

万方数据

发展民族文化，使得苏绣艺术逐渐屹立于世界民族之林。这说明苏绣应用高级旗袍过程之中，国际文化相互融合已经成为大势所趋。2001 年，中国加入 WTO，开始真正参与到世界经济交流融合之中。在当前经济全球化的大背景之下，不断解构和重构传统文化，并在此基础之上吸收外来文化非常重要。从苏绣发展历史变迁而言，在外来文化与传统文化的双重刺激之下，苏绣不断变迁，不断发展，从仿真绣、到乱针绣，再到虚实乱针绣，再到与摄影相互结合进行研发，每次变革都属于苏绣艺术的再生。全球化背景下要求和而不同，文化多元性时期必然。作为传统手工艺品的重要代表，苏绣必须在全球化的过程中保持自己的民族特色，发挥自己的文化内涵，并对于传统文化进行诠释了解当前全球逐渐多元化的文化语境，以获得新兴发展机会。

注释：

[25] 李砚祖.作为文化工业的当代民间美术[M].武汉：湖北美术出版社.2003.9.

[26] 姑苏工艺美术编辑委员会. 姑苏工艺美术[M]南京：姑苏工艺美术编辑委员会.1991.3.

万方数据

结 论

现阶段，人们消费水平的提升使高级定制旗袍的制作成为可能，而苏绣应用于高级定制旗袍中，不仅使服装定制满足人们消费的需求，也可以使旗袍制作显得更具有中国的文化意蕴和艺术特色。本文就主要对苏绣在高级定制旗袍中的应用进行研究，经过本文的研究，主要得出下列几点结论：

一、苏绣的概念和发展：苏绣是以苏州为中心，辐射到整个江苏地区的刺绣生产品。现阶段的苏绣主要是明清时期江苏刺绣形成的主要风格。当下苏绣的主要特征是图案秀丽、色彩淡雅、线条明快、针法活泼、绣工精细。

二、苏绣的工艺技法：根据苏绣的产品观感不同，可以把苏绣划分为平面绣、双面绣等几种。苏绣的题材包括风景类、人物类、动物类、花卉类以及静物类等。苏绣的绣线最主要的材质有两种，一种是丝质，另一种是棉质。苏绣的针法非常多，到目前为止苏绣的针法已经发展为 43 种，这些针法包括抢针、平套针、打籽针、平金针、乱针绣等。苏绣体现了江浙一带的民间艺术文化，也蕴含着当地的戏曲特色和地方建筑特色。

三、苏绣在高级定制旗袍中运用具有可行性：在服饰审美方面，很多人在穿衣上不再遵循过去守旧的旗袍裁剪方式，不仅在旗袍款式上有所创新，甚至在旗袍色彩、材质以及其它元素上进行了颠覆性的改革。同时，由于现代高级定制旗袍在款式、面料以及制作上相对雷同和陈旧，这就给苏绣在高级定制旗袍中的运用提供了可趁之机。

四、苏绣在高级定制旗袍中的应用现状及存在的问题：1. 在旗袍制作中应用的苏绣装饰图案多为代表吉祥寓意的中国传统纹样，如龙凤、祥云、牡丹、青花瓷以及有“君子比德”寓意的梅兰竹菊等，此外还包括鸟、鱼或者其它几何形的图案纹样；但缺少现代解构艺术图案的运用。2.材质上，在当代中国高级定制旗袍的品牌中，金银丝是艺术家最常用的材质；在材质上创新不够。3.色彩上，苏绣在旗袍定制中的整体色彩是一种淡雅、明亮的色调，体现了一种淡然、人与自然和谐的味道；但色彩的整合以及创新不够。4.工艺上，只是采用平套针、乱针绣等常见的苏绣技法，电脑科技应用不够。

五、苏绣在高级定制旗袍中的创新应用：1.图案运用上，设计师把具象纹样解构成抽象的纹样，使苏绣内涵变得抽象化和深刻化。2.色彩上，通过苏绣和服饰的整体搭配，使色彩布局更加合理，也使单调的色彩显得更加丰富。3.工艺上，通过

万方数据

对旗袍材料的拼合以及肌理的安排来使苏绣技艺在旗袍制作中呈现，同时加强软浮雕的运用。4.材质上，编织物、复合织物等苏绣材料和面料结合，使苏绣在高级定制旗袍中的运用更加创新。四点的分析概括形成苏绣在高级定制旗袍中实际应用的可行性是该领域中的创新点。

总之，本文通过系统的对苏绣在高级定制旗袍中的应用进行考察，越来越感觉到刺绣在服饰中的运用是一门古老的艺术，有着广阔的发展前景。当然，在本文的撰写中也存在很多不足，一是本文仅仅针对苏绣在高级定制旗袍中的应用进行研究，事实上高级定制旗袍已经融入了粤绣、湘绣以及少数民族的刺绣技术，二是从旗袍的结构、工艺和苏绣的图案、材质、色彩、工艺，分析了旗袍至今所流行的因素和苏绣独有的特点，从而进一步把旗袍和苏绣的创新研究结果应用到当今的服装设计中。由于我自身的知识欠缺，有关苏绣运用还需要进一步发掘。希望在今后的岁月中可以进一步对刺绣应用于服饰设计进行深层次的研究。

万方数据

参考文献

[1].（英）泰勒.原始文化.[M].上海:上海文艺出版社,2009
[2].（法）列维•布留尔.原始思维[M].商务印书馆,2012
[3].（丹）赖丝.服装设计中的图案应用新理念[M].武汉科技出版社.2006 （12）
[4].段卫红．现代旗袍设计探析[J]．艺术与设计，2009（2）：201-202.
[5].尹文、许明星编著.江南民间刺绣[M]．福建：东南大学出版社，2011：14-20
[6].庄立新．“海派旗袍”造型与结构的变迁[J]．丝绸，2008（9）：50-52
[7].贾琦编著.设计 形态、材料与服饰配件[M]．哈尔滨：黑龙江美术出版社，2010：8-20.
[8].王姝画．论旗袍款式的演变与发展[J]．科技信息，2008（3）：37
[9].林锡旦著.苏州刺绣[M]．苏州：苏州大学出版社，2004：4-60.
[10].许才国、鲁兴海编著.高级定制服装概论[M]．南京：东华大学出版社，2009：10-12.
[11].谢佳．旗袍的款式与流行[J]．科技信息，2007（36）：227
[12].陈立．刺绣艺术设计教程[M].北京：清华大学出版社，2005.
[13].邢声远．旗袍的起源与发展[J]．浙江纺织服装职业技术学院学报，2006（4）：42-44
[14].黄士龙编著.中国服饰史略[M]．上海：上海文化出版社，2007：301-330。
[15].包铭新．近代中国女装实录[M]．上海：东华大学出版社，2004．7-56
[16].刘育红，姚海燕．论旗袍中体现出来的中国文化底蕴[J]．包装工程，2002（23）：43-44
[17].华梅．中国服装史[M]．天津：天津美术出版社，2003．125-128．
[18].张浩，郑嵘．旗袍的传统与现代[J]．饰，1997（1）：22-26
[19].张竞琼，沈洁．从旗袍国际化看中国服装的对内融合与对外交流[J]．天津工业大学学报，2001（1）：45-48
[20].郑辉、潘力编著.服装配饰设计[M]．沈阳：辽宁科学技术出版社，2009：143.
[21].刘瑞璞、王俊霞编著．TOP 品牌化女装系列设计与制版训练[M]．上海：上海科学技术出版，2010：8-12。
[22].刘瑞璞、张宁编著．TOP 品牌化男装系列设计与制版训练[M]．上海：上海科学技术出版，2010：18-20.
[23].王红．论传统旗袍文化与现代时装[J]．山东纺织经济，2008（6）：70-71
[24].陈荣富，陈蔚如．旗袍的造型演变与结构设计变化研究[J]．浙江理工大学学

万方数据

报，2007（2）： 155-159
[25].陈礼玲，吴志明．传统旗袍结构设计和工艺研究[J]．艺术与设计，2010（4）：230-232
[26].郑嵘，张浩．旗袍传统工艺与现代设计[M]．中国纺织工业出版社，2000．27-122
[27].冯晓冉.刺绣在服装设计中的应用[J].山东纺织经济，2012（11）：91-93.
[28].郑苗秧．旗袍的特性与结构探讨[J]．浙江工程学院学报，200l，9（3）：177-179
[29].曾红.乱针绣工艺在现代旗袍礼服设计中的装饰运用[J]丝绸，2013（4）：50-54.
[30].彭勃，朱和平，王美艳．论旗袍的“错彩镂金”与“初发芙蓉"之美[J]．艺术探索，2009（2）：114-115
[31].沈祝乔．旗袍[M]．台北：双大出版有限公司，2003．6-64
[32].李轶南．中西合璧之美：民国时期的旗袍设计艺术[J]．美与时代，2003（11）：35-36
[33].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（10）：57-59
[34].王俊霞，刘瑞璞．系列设计方法在旗袍设计中的应用[J]．饰，2008（S1）：8-9
[35].刘瑞璞，刘维和．女装纸样设计原理与技巧[M]．中国纺织出版社，1991．75-76
[36].孙兆全．成衣纸样与服装缝制工艺[M]．北京：中国纺织出版社，2000．239-265
[37].赵莉，陈明珍．从旗袍发展看创新[J]．武汉科技学院学报，2008（1）：16-17
[38].黄能馥．中国服饰通史[M]．北京：中国纺织出版社，2007．240-245．
[39].岳彤．装饰技术在旗袍中的应用[J]．科技信息（学术研究），2007（1）：243
[40].李广松，张朝阳，窦俊霞．浅谈旗袍的发展及其结构分析[J]．美与时代，2007（2）：86-89
[41].薛志雄．不同时期旗袍的设计文化意涵[J]．苏州工艺美术职业技术学院学报，2006（1）： 36-37
[42].刘冠彬，唐如新．现代旗袍结构设计的研究与实践[J]．丝绸，2004（1）：37-39
[43].陈东生，尉晓娟，周丽艳．旗袍的变革及其所体现的东方美学特征[J]．宁波服装职业技术学院学报，2004（4）：43～45
[44].张春姣．浅述中国民族服饰--旗袍[J]．浙江纺织服装职业技术学院学报，2008（3）：40-41
[45].王力．旗袍秀的时尚情绪[J]．中外服装，2001（90）：6-13.

万方数据

攻读硕士学位期间所发表的学术论文

1　温晓璐.电脑软件与服装效果图的应用关联.艺术研究，2013（58）：132-133

万方数据

哈尔滨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。因本学位论文引起的法律后果完全由本人承担。

学位论文作者签名：

签字日期： 年 月 日

哈尔滨师范大学学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解哈尔滨师范大学有关保留、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纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权哈尔滨师范大学可以将学位论文的全部或部分内容编入《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》和《中国知识资源总库》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。

（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： 导师签名：

签字日期： 年 月 日 签字日期：年 月 日

万方数据

致 谢

首先我要感谢的是我的指导老师贾琦教授，贾老师敏锐的洞察力、渊博的知识、严谨的治学态度给我留下了深刻的印象，这些使我受益匪浅，并将成为我今以后工作和学习的动力。在攻读硕士的这三年里，导师不仅为我创造了优越的科研和学习环境，使我得以深入的研究苏绣、旗袍。同时在思想上、人生态度和意志品质方面给予了尊尊教诲，这些教益必将激励着我在今后的人生道路上奋勇前进。本论文是在贾老师的悉心指导下完成的，从论文的选题、构思、到撰写论文的整个过程中，老师都不时给予我宝贵的建议和意见，在此表示最真挚的谢意。

其次，我要感谢卢禹君老师，为我论文的创作提供了很多灵感。同时也帮我解答了一些在论文过程中遇到的学术问题，使我的论文得以顺利完成。还有其他帮助过我的老师，在此不一一鸣谢了，我能够顺利完成学业得益于你们这几年的教育和指导。

另外，我还要感谢我在哈尔滨师范大学读研期间一起奋斗过的同学们，

你们让我在研究生生活更加精彩，跟你们在一起的研究生生涯又给我的学生时代图上浓墨重彩的一笔。同时还要感谢学弟学妹，从他们身上我学到了很多知识，在课题研究、参加比赛都对我有很大的帮助。最后，我要感谢我的父母。感谢他们对我的支持和鼓励，为我完成学业提供了保障。

在此谨向我所有的老师、家人、同学和朋友表示我的敬意和谢意。

万方数据