

北京服装学院

硕士学位论文

上海改良旗袍设计要素解析及应用

姓名：张晶

申请学位级别：硕士

专业：设计艺术学高级时装

指导教师：李克瑜

20071201

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：张翥

签字日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

学位论文作者完全了解北京服装学院有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京服装学院。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、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：张翥

导师签名：李克珍

签字日期：2007年12月16日

签字日期：2007年12月16日

学位论文作者毕业后去向：

工作单位：

电话：

通讯地址：

邮编：

1 绪论

1.1 论文的目的与意义

近几年随着 2008 年北京奥运会这一国际盛世的日趋接近,关于国人衣着形象的话题引发全民范围的讨论。有的主张回归传统汉服的形制,以此弘扬炎黄子孙对汉文化的传承;有的支持现代定义下的新“唐装”,顺应 APEC 会议时期遗留的风潮;有的保留对旗袍的肯定,以国际视角审视具有代表性的中式服装。但各方面的观点也都隐含不同的反对意见,所以争辩持续进行也无法得出具体的结果。中国五千年服装历史经历过无数次的变革,各朝代的更替、多民族的交融无不牵动着服装具体款式、色彩等等的变化,也随之产生许许多多具有中国传统文化特色的风格符号。在新世纪的今天,简单照搬复制传统已无法适应现代社会服装形式及审美的需求。所以,拓宽思路,不拘泥于形式,以中西结合为切入点探索现代服装设计成为主流方向。

上海改良旗袍形成于现代社会发展之初,她既遗传部分中国古代传统服制特点,又融入现代西方服装式样,在二十世纪三、四十年代风行于中华大地,成为中西结合的设计典范。并且随着时间的前行,上海改良旗袍为国人所铭记、为世人所称道,成为影响至今的具有中国服饰文化重要代表意义的服装形象,吸引无数的设计师、电影导演、作家、艺术家以她为题材进行新一轮的创作,赋予其更加新鲜的血液。

因此,本文通过回顾追溯上海改良旗袍的形成原因,对其各设计要素进行详细解析,尝试总结出设计应用的创新方法,希望学习到上海改良旗袍中西结合的精神实质,使上海改良旗袍更加适应新世纪时尚潮流步伐。

1.2 论文中名词概念的界定

本文研究对象是上海改良旗袍。涉及到对旗袍和改良旗袍的定义。

旗袍不是一个固定的形式,而有一个变化发展的过程。旗袍的定义分为广义和狭义。包铭新在《中国旗袍》中说:“广义地说,旗袍经历了清代的旗女之袍、民国时期的新旗袍和当代时装旗袍三个时期的发展,其中以民国时期的新旗袍最典型也最为重要。”^①广义的旗袍是一种统称,包含了整个旗袍发展史上的各个形制。狭义的旗袍,在《辞海》中有

^① 《中国旗袍》,包铭新主编,上海文化出版社,P11

定义：“旗袍，原为清朝满族所穿用的一种服装，两边不开衩，袖长八寸至一尺，衣服的边缘绣有彩缘。辛亥革命以后为汉族妇女所接受，并改良为：直领，右斜襟开口，紧腰身，衣长至膝下，两边开衩，袖口收小，并有长、短袖之分。”^①即专指民国时期经过改良以后的旗袍。

改良旗袍，在包铭新主编《中国旗袍》中定义：“改良旗袍，所谓‘改良’，就是将旧有不合理的结构改掉，使袍身更为适体和实用。改良旗袍从裁法到结构都更加西化，采用了胸省和腰省，打破了传统旗袍无省的格局。”^②这一定义更加具体化，专指引入西式服装省道裁剪技术的旗袍，正是本文具体研究对象。此外，本文在改良旗袍原有名词前加入“上海”作为定语，一是突出改良旗袍发源地处上海，并且以上海为影响源流行至全国各地；二为上海在民国时期作为中国对外贸易的中心，进口货品极大的丰富了改良旗袍的面料资源，致使上海改良旗袍在面料图案的运用上独具特色，形成自身的风格。所以本文以上海改良旗袍作为研究对象。

1.3 本文研究思路与结构框架说明

论文共分六章。第一章为绪论，第六章为结论。论文主体部分是第二章到第五章。论文脉络以服装发展改良的原因入手，详尽的分析具体的服装设计各要素，然后提炼出影响服装整体形象的主次关系，结合现代设计应用，尝试总结出设计创新的方法。

具体每章内容如下：

第二章内容为追溯上海改良旗袍形成原因。由原因入手更能准确的把握其设计特点。原因分为起到间接作用，如：地理环境、社会经济因素的外因，和起到直接作用，如：审美意识、艺术思潮的内因。两方面分析上海改良旗袍之所以改良的重点所在。

第三章，针对上海改良旗袍各设计要素进行详细解析。结合服装设计学原理，分为款式、色彩、材料，结合上海改良旗袍显著的工艺特点四方面进行详细描述，挖掘其设计方法。

第四章，在对上海改良旗袍各个设计要素解析的前提下，通过设计加减方法，探索尝试对其设计要素进行主次分类，为把握上海改良旗袍形象精髓做铺垫。

第五章，在上一章得出的关于上海改良旗袍设计要素主次分类的初步结论基础上，分

^① 《辞海》，辞海编辑委员会编，上海辞书出版社，P1552

^② 《中国旗袍》，包铭新主编，上海文化出版社，P30

别选取国内外知名服装设计师的作品和中式服装品牌产品作为研究对象，在总结其对上海改良旗袍设计主次要素的具体运用的同时，发掘创新设计的方法。

第六章，通过前文对上海改良旗袍设计元素的解析及在现代设计中的应用，尝试进行个人创新试验，以此总结最终创新设计的方法。

2 上海改良旗袍的形成

“服装的变迁是根据自然条件、社会条件和人为规定等复杂的因素，加上时代的变化，无限地发展、延续、变化下去的。”^①这些因素或间接或直接，或主要或次要地影响着服装的发展和演变。按间接作用和直接作用。可分为外因和内因。作为外因，有自然环境，包括气候、地理因素等；有社会情况，包括政治、经济等；作为内因，“指基于个人乃至集团的欲求，性情的原动力”^②，涉及到着装审美观念及文化艺术思潮方面。看服装的发展变化，由原因入手更能把握住服装的重要特征，在设计应用上分清主次元素，准确理会服装的风格语言，进而再一轮的设计创新。

上海改良旗袍源于民族传统服饰——旗袍。旗袍自产生之初便一直处于发展演变的过程中。从领的高低到袖口的长短，从衣长的变化到装饰工艺的逐渐繁复，这些只是服装本身形式的改变。十九世纪西方列强打开中国大门，洋文化随之传入，至上世纪二、三十年代上海成为政策开放、经济发达，与各国贸易往来频繁的中国最大的港口城市，传统旗袍在这里与西方文化碰撞、交流，产生了从穿着审美观念到外在形式上的变更，成就了独具风格、世人瞩目、影响至今的上海改良旗袍。这样巨大的转变，挖掘根源，正是受到来自地理位置、政治经济、以及西方文化思潮等等内外因素的影响。下文将从外因谈起，由上海得天独厚的港口位置到华洋共处的社会环境和洋货遍布等客观影响入手，再深入文化思潮审美情趣的转变等内在因素，探及上海改良旗袍形成原因的本质所在。

2.1 上海改良旗袍形成的外因

2.1.1 地理位置——得天独厚的港口城市

从地图上看，上海地处太平洋西岸，亚洲大陆东沿，长江三角洲前缘，东濒东海，南临杭州湾，西接江苏、浙江两省，北为长江入海口，长江与东海在此连接。上海正当我国南北弧形海岸线中部，交通便利，腹地广阔，地理位置优越，是一个良好的江海港口。

如此优越的地理位置，造就上海成为亚洲最重要的航运中心，从19世纪60年代开埠以后，上海就已经联结世界上任何一个通航地点。逐步建立一个以上海为中心，西面有长

^① 李当歧：《服装学概论》，高等教育出版社，P180

^② 李当歧：《服装学概论》，高等教育出版社，P185

江航线，北面有北洋航线和朝鲜、海参崴航线，东面有日本航线，西南面有菲律宾航线，南面有宁波、福州、台湾、汕头、香港以及南洋和澳洲联结欧美航线的航运网络。上海成为中国通往世界的码头。

正是因为这样得天独厚的地理环境，上海成为西方列强经济入侵的首选城市。品种繁多，五花八门的“洋货”纷纷涌入市场，上海成为世界进入中国的港口。西方现代物质和文化思潮的大肆入侵改变了上海社会，也改变上海人的生活观念。生活四要素：衣、食、住、行中首当其冲的“衣”文化，便在上海这样特殊的地理位置，悄然转变。

2.1.2 社会环境——“华洋共处”

服装作用于人，人从属于社会环境。社会环境对于服装的变迁，产生着虽间接但深远的影响。

民国时期，外侨从世界各地涌向上海。在 1930 年分属 43 个以上的国家，到 1948 年注明国际的在沪外侨来自 53 个国家。^①华洋共处的格局贯穿民国时期之始终。外侨在沪形成聚居社区，主要来自于经济力量雄厚的英、美、法、德等西方强国。他们构成在沪外侨社会的主导力量，将西方现代生活方式带入上海。小到洋针洋线，大到咖啡厅、电影院、百货公司。另一方面，外侨作为外来民族，也将西方异质文化传入上海，其思想观念一同开始作用影响上海人。女性着装正是在这种“华洋共处”的社会环境下，在西方现代物质与精神同中国传统文化的碰撞下，逐渐发生转变。

2.1.3 经济中心——“洋货”的大量涌入

所谓经济，是指作为人类共同生活之基础的物质财富的生产、分配、消费等行为和过程，以及由此所形成的人与人之间的社会关系的总体。在服装上的体现，涉及到服装的材料和制品的需求、供给问题。

开埠后的上海，经济发展迅猛，至 30 年代初期，上海已确立了近代中国国内的轻纺工业基地、金融中心、交通运输枢纽和内外贸易中心的地位，成为近代中国的一个多功能的经济城市。上海的城市经济带有明显的对外开放的特征，它广纳国际市场的产品及其它生产要素。1931 年外侨在上海的投资就达到 11 亿美元。“洋货”的大量进入，强烈地刺激着民众的视觉神经，大大地丰富了他们的生活物质。自然为上海改良旗袍的形成提供了充

^① 数据来源：《上海通史——民国社会卷》，P100

分的物质原料条件。

二、三十年代上海的洋货品种约比民初增加了3倍。进口洋货从棉纺织品、肥皂等日用品到电器用品、交通工具、化工产品、娱乐用品及各种高档奢侈品，无一不有。四大百货公司相继设立后，都派有专人常驻欧美，成为海外商品进入上海的助推器。永安公司以“经营环球百货，推销中华土产”为号召，主要经营进口商货，尤其是西方各国名牌商品，以中上层人士为服务对象。另外，永安公司十分注意调查上层社会的消费需求和爱好，尽量搜罗各种新奇的西洋货品以满足和吸引富贵顾客。在其绸缎部成立后，利用和国外联系较多的优势，经销法国绸缎，深得顾客的青睐。从1935年上海进口货品值与量，及所占比重的商品流通报表中可以看到，棉纺织品、棉纱棉布、呢绒、绒线、人造丝、以及纺织机器等服装生产加工的物质原材料均占有很大比重。^①进口的西洋纺织品的品种，早在1872年4月30日的《申报》创刊号刊登的“衡隆洋货号”广告中表明，有哈喇大呢、哆啰彩呢、羽毛、哗叽、花素羽纱、羽茧、羽绉、羽绫、新式五彩花布、各样牌子厚布、粗细斜

图1 阴丹士林布广告

纹、洋标布等十多种。发展到三十年代，更是种类繁多、色样齐全。从当年的图文杂志《良友》中也可以看到当时流行的维也勒毛绒和阴丹士林棉布的广告。广告宣传口号分别是：“绵软温暖花式新颖，洗后不缩水、不褪色，衣不改形”及“日晒雨淋皂洗永不褪色”，所以“人人乐用之”。中上层以“洋布”为时髦身份的象征，纷纷追捧。“洋布”成就上海改良旗袍丰富的物质材料资源。

综上所述，可以看出上海改良旗袍的形成所受到的外因，来自地理、社会环境、经济贸易等方面的因素。这些外因为其形成提供所需要的客观条件。在社会环境成熟与物质基础具备的情况下，再加上

起到直接作用的内因，服装的改良得以发生。反映在上海改良旗袍上，内因的体现表现在当时上海社会一中一西的审美思想和文化思潮的碰撞交融中。

^① 图表数据来源：《上海通史——民国经济卷》，P29

2.2 上海改良旗袍形成的内因

2.2.1 女性身体的解放——审美观念的转变

“中国传统服饰审美文化最为独特的美学特征，便是将人所穿着的服饰作为了天地人同构共感的宇宙观的一种物质化或称物态化的感性体现。”^①“天人合一”的哲学思想中，人只是作为一种客观自然存在。中国传统服饰审美以体现这种哲学观点，表现人与自然和谐共存为基础，以社会阶级分层为目的，进而在历史的长河中以服装款式、色彩、细节、装饰等方面发展。人体美成为次要被忽略。另外，自宋代兴起的“朱程理学”主张理性思维，以禁欲式的思想封闭女性身体，女性审美焦点仅集中在脸部及手足。这种情况持续发展到清代，女性人体被最大程度地包裹进服装中。传统形制的旗袍便是众多款式之一。虽然其工艺、面料等等装饰繁复细致之极，堪称中国服装史上的“高级时装”，但衣服本身脱离人体成为主角，成为掩盖人体，转述社会阶级特征的工具。

相较于中国传统服饰审美文化，西方早在古希腊、罗马时期便开始以男性健硕体魄为美。艺术家们更是以人体为题材，创作了无数流芳百世的雕塑、绘画艺术作品。而后好几世纪的西洋服装史，我们可以从中发现，西方服饰审美文化中对人体的强调。从宽袖变窄袖到省道的出现；从流行反复的紧身胸衣到极端夸张的裙撑、臀垫；从保尔·波阿莱（Paul·Poiret）取下紧身胸衣解放人体到二十世纪迪奥（Dior）“New Look”取得的举世瞩目；这些西洋服装史中阶段性的代表无不是在对服装廓型的强调。或者适应人体，或者局部夸张人体，这些强调都是基于表现人体为目的，顺应了西方“以人为本”的哲学思想。

上海自开埠以后，伴随着西方现代文化思潮的侵入及在辛亥革命等政治运动的影响下，市民的思想逐步得到解放。女学渐渐兴起。中国传统教育中“男尊女卑”、“男主女从”等传统女性观念被否定，取而代之的是“男女并重、并立、并学、并用观念，即男女教育平等和社会功用平等的观念。”^②继而女子学校、私塾

图2 《良友》杂志社出版的女性人体美图集

^① 蔡子潏：《中国服饰美学史》，河北美术出版社，P11

^② 李长莉：《晚清上海社会的变迁——生活与伦理的近代化》，天津人民出版社，P479

纷纷成立，女性传统的社会职业得以丰富。女性思想的解放、文化素质的提高，和社会职业的丰富，两方面为上海女性传统服制的改变奠定了内因基础，也预示了传统服装改良的必然。

从上海改良旗袍与之前旗袍形制上的对比反推其形成的内因，西方以人为本，人体美的审美思想是影响上海女性着装改良的关键。从审美角度出发，一方面，女性受教育程度提高、思想解放，女性自身审美意识觉醒；另一方面，男性处于社会主导地位，受西方文化思潮影响更深入，并且大量留学生归国，也将西式服装审美思想带回上海。从性别审美方面，男性也开始注重女性人体曲线，并以此为美。所以从审美对象的角度看，无论着装的目的是出于自我欣赏，还是“女为悦己者容”，上海改良旗袍都有了形成的思想根源基础。

2.2.2 好莱坞明星效应——模仿

模仿是一种社会现象，它通过行为意识、概念的同一或类似与对方同化。服饰新形式的出现或旧形式的改变，被人们所接受、流传和普及开来的现象，就是模仿流动的现象。服饰的模仿，是通过穿用同一种服饰获得与对方同等的立场的特殊意识手段，是服饰传播过程中的起因现象。服装模仿的普遍现象是由社会上层向下层传播进行的。而服装模仿中又以明星效应为最迅速普及面最广的。

电影是一种熔戏剧、文学、音乐绘画于一炉的新艺术形式，其最大特点是以视觉形象演绎故事。社会各个阶层人士，无论男女老少都能理解和欣赏。电影自传入上海以后，直接刺激着当地民众的视觉，经过近二十年的发展，逐步成为最受欢迎的娱乐消费形式。至1930年上海已有23家电影公司，37家电影院，到1933年，电影院的数目增为45家。之后很长的一段时间里，上海的电影院都是好莱坞电影的天下，绝大多数的豪华影院是放映好莱坞首轮影片的。并且欧美所有的大制片公司都在上海有代理和发行人。据1935年出版的《上海指南》，1934年全市上映的美国影片为309部，占总数的78%。^①此外，与电

图3 好莱坞电影明星露塔·海华丝穿着西式修身礼服长裙

^① 数据来源：《上海通史——民国经济卷》，熊月之主编，上海人民出版社，P146，P172

影同步风行的还有电影杂志以及流行期刊上的电影专栏和专文。自 1921 年 1 月《晶报》中一篇《中国的电影化》便指出：“上海大都会的时髦女子，都喜穿各种欧式的高跟鞋，戴欧式女帽，穿各种斗篷，学白娘娘^①的装束，这是妇女社会的‘电影化’”。由此可见好莱坞电影所引发的明星效应，使得上海女性竞相模仿，从发型、妆容到鞋帽配饰，然后是整体着装向西式靠拢。一方面，使得西方现代服装，即“洋装”得以流行，成为时髦的象征；但洋装毕竟有其高昂的价格，节约资本的方式便只能是改良本土服饰。此外，洋装虽已被视为时髦的表现物，但中国传统女性审美文化的部分保留也在情理之中。所以，上海改良旗袍的形成受到来自好莱坞明星光鲜亮丽的着装形象的很大影响。

2.2.3 西方艺术思潮——装饰艺术和现代主义

思潮是时代风貌的影子，服装的变迁直接反映着流行于某个时代的文艺思潮和当时人们的处世哲学。

西方艺术思潮在二十世纪二、三十年代，主要体现为“装饰艺术”运动（Art Deco）和“现代主义”运动。这两种艺术思潮运动发起及成长的地域环境不同。“装饰艺术”运动主要在法国、美国、英国开展，而“现代主义”则主要表现在欧洲国家，并且这两种艺术运动产生的出发点不同，其精神实质也有所区别。但产生发展于相同年代，又都是影响国际的艺术思潮，所以彼此在风格形式上，也能找见相互影响的影子。

这两种艺术运动在二、三十年代兴起展开，迅速成为影响国际范围的艺术思潮。上海以当时开放和西化的程度，也顺理成章受到了“装饰艺术”和“现代主义”的深远影响。当时的图文杂志《良友》曾大篇幅介绍过西方现代艺术形式。

“装饰艺术”运动，借鉴古埃及传统装饰风格和非洲南美洲原始艺术，以简单的几何外形表现，大部分的设计探索都是从有机的自然形态中寻找装饰的动机。常用的几何图案包括有阳光放射形、

图4《良友》杂志对西方现代画派的介绍

^① 白娘娘：文中所指为西方女性，因肤色而得此通俗化的称呼。

曲折形、闪电形等等。色彩上，“装饰艺术”运动具有鲜明强烈的特征。特别重视原色、纯色和金属色彩。

“现代主义”运动的出发点不同于“装饰艺术”。强调设计的民主化、大众化，主张少即是多（“less is more”）的功能性原则。采用简单的纵横线条和几何里面结构为主要表现形式，色彩以单纯的或黑白简单纯色为基础。提倡一种机械的美，讴歌现代生活的速度节奏感。

反映在上海改良旗袍的面料方面。色彩上，纯色、原色的运用；纹样上，几何格纹、菱形、横竖条纹、波浪纹样的变化使用，以及花卉图案，都是在受到这两种艺术思潮的影响，以色彩分层的立体表现形式及相对自由但有规律的四方连续展开。“现代主义”思潮的精神实质所主张的功能主义，少即是多的艺术理念，也影响了当时的上海女性，出现了上海改良旗袍对传统工艺的化繁为简。

服装的发展变迁受到来自各方面的影响。旗袍从产生之初就在不断地发展变化。上海改良旗袍的形成处于传统服饰与现代着装的过度阶段。它受上海大环境影响。无论是从外在形式上，还是内在着装观念及审美思想上，都体现出中国传统文化与西方现代文明的碰撞、融合。要较好地把握住上海改良旗袍形制上的精髓所在，并对其进行创新设计，系统、详细地探究其形成原因就显得至关重要。从上文中分地理、政治、经济环境等外因和文化思潮审美观念等内因两方面分析得出：上海改良旗袍之所以与传统形制的旗袍存在根本的不同，最重要的原因在于受西方文化影响，穿衣观念转而以人体为本，审美思想以人体为美。正是这一点使得上海改良旗袍与以往各时期传统旗袍的形制上有了明显的区别。

3 上海改良旗袍设计要素解析

设计是以崭新和令人激动的方式将已知要素混合以创造出新鲜的组合和产品。^①构成时装设计的三大基本要素分别是：款式、色彩、材料。分析上海改良旗袍设计要素将以此三方面为主。上海改良旗袍因其部分继承传统工艺，以繁复著称，所以要准确把握上海改良旗袍各个设计要素，工艺必不可少。

上海改良旗袍与传统旗袍形式上的最大区别在于因着装审美观念变化而使得服装内结构中省道出现导致的外廓型的变化。所以从款式上看，外廓型是上海改良旗袍的重要设计要素之一。此外，细节设计要素方面将分别解析上海改良旗袍继承传统所保留的立领、连袖、斜门襟、盘扣等。面料和色彩方面，具有“装饰艺术”和“现代主义”艺术风格代表的花草图案、条纹、几何纹样作为图案要素纳入分析范围内。工艺方面，上海改良旗袍虽已结合西式服装裁剪技术，但镶边、滚条等精细手工技巧又继承传统，也是设计要素之一。

上海改良旗袍脱胎于旗袍，但与以往各时期传统旗袍形制上存在诸多不同。要系统详细地分析上海改良旗袍各设计要素，并且准确把握其设计要素间的主次关系，就要结合传统旗袍进行对比分析。

3.1 上海改良旗袍的款式要素

款式要素中除了涉及对服装的领、袖、肩、门襟等具体部位细节样式形状的设计外，还包括最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。

3.1.1 外廓型要素

外形线也称为轮廓线或侧影，英文名 *Silhouette*。*Silhouette* 原意为黑色剪影，后转意指剪影画、外形及轮廓线。作为服饰用语主要指着装状态的外部轮廓型，即“外廓型”或“外轮廓”。它包含着整个着装状态、衣服造型以及所形成的风格和气氛，是进行服装设计时非常关键的表现要素，因为它是服装造型特征最简洁明了、最典型概括的记号性表示。

从外廓型种类上看，较为普及的是由丘灵敦 (C·W·Cunnington) 提出的“X”和“H”两种类型。“X”型：上下两个三角形的顶点重合在腰线上，上体和下体部位明确分开，强

^① (英) 休·詹金·琼斯：《时装设计教程》，褚莹、陈蔚如、盛灵译，知识产权出版社、中国水利水电出版社 P76

调人体部位胸、腰、臀的对比。并且以此为主进行发展变化。“H”型的特点则是：直线造型，其变化在于长和宽的比例不同，所构成的外廓型的表情和名称也千变万化。“X”型和“H”型的共同点在于前者的重要交点和后者的中央横线反映到人体上均处在腰线的位置上。随着时代变迁，流行更替，这两种外廓型也常相互转变。

旗袍的发展演变从廓型上印证了“H”型和“X”型之间转变的过程。据文献资料记载，清初妇女的旗袍实物为圆领，窄袖，腋下部分收缩，由此而下，逐渐放宽，下摆部分则异常宽大。衣身属于“H”型廓型范畴，呈现下窄上宽的梯形样式。清代中后期，旗袍加入立领，领高3-4厘米，窄袖，袖长齐手腕。乾隆时期以后，袖渐宽至30-50厘米，衣长至足下2-3厘米，衣身渐窄，外形趋于平直，较清初旗袍从廓型上更接近“H”型。辛亥革命以后，受西方文化影响，民国时期的旗袍开始向表现人体曲线的方向发展。二十年代普遍流行的旗袍为高领，长袖，袖口显得宽大，一般为7寸，袖长过肘。衣身在腰部侧缝逐渐有内收的趋势，但整体效果并不明显，衣长至踝上15厘米左右，露出一部分小腿。这一时期的旗袍廓型上归纳仍为“H”型，变化的部位也仅在袖口及衣长。发展到二十年代末至三十年代，旗袍在西方人本主义思想浸染下完成了衣身“适体收腰”的过程。三十年代末，更是直接将西式省道裁剪技术应用于旗袍，形成影响至今的上海改良旗袍。将旗袍从二维平面结构转向三维立体结构。这种改良后的旗袍更加适应人体，充分表现女性玲珑的人体曲线。在衣身改良的同时，袖型也发生了改变。二十年代宽袖口的“倒大袖”^①逐渐消失，袖肥和袖口变窄，长度随气候和个人需要变化，后期更出现了肩斜，直到改良为更适应人体肩部和手臂的西式装袖。从袖子的廓型上，上海改良旗袍也经历了从平面到立体，由传统连袖与衣身成直角到西式装袖顺应手臂自然下垂与衣身形成角度变小的过程。旗袍衣身长短的变化，则随流行风潮和个人喜好有高有低。1940年第150期《良友》杂志以《旗袍的旋律》一文总结了十五年间上海改良旗袍“盘恒起伏于女子膝部与足部之间的那根旗袍高度线”^②的变化。

^① 倒大袖：袖短露肘或露腕呈喇叭形，袖口一般为7寸，称之为倒大袖。包铭新主编，《中国旗袍》，上海文化出版社，P21

^② 盘恒起伏于女子膝部与足部之间的那根旗袍高度线即指旗袍衣身下摆边缘线。

图 5 旗袍廓型发展演变图

梳理传统旗袍到上海改良旗袍的廓型发展，正体现了“H”型与“X”型转变的过程。将上述几个时期的旗袍廓型剪影置放在一起，便清晰的看到：从初期上窄下宽的梯形起，两边沿线逐渐开始趋于平行，逐渐接近“H”型；至民国时期开始收腰收省，则廓型上“H”型左右两条边缘线由腰部开始内凹向“X”型过渡，形成体现人体曲线的廓型。这一廓型与西式合体连衣礼服裙基本吻合，也印证上海改良旗袍受到西方服装的影响。

观察旗袍的廓型剪影演变，能清晰明了地把握其改良的关键所在，并且从着衣观念上更体现了廓型作为上海改良旗袍设计要素的重要地位。

3.1.2 内结构要素

服装内结构是相对服装的外部轮廓而言。轮廓是外形，结构是具体的服装塑型方法，用平面的服装裁剪以及拼接、支撑、重叠等手段解决材料与人体的依附与空间设置。

从结构上谈，传统旗袍到上海改良旗袍的过程，体现了平面结构向立体结构的转变。

二十世纪三十年代之前旗袍各发展阶段代表性的款式，仍然是平面结构上的变化。从清代初期宽袍窄袖到清末袍宽渐窄，袖口宽可至 50 厘米，再到二十年袖口肥大，袖窿窄小的“倒大袖”样式，甚至三十年代初期，引入了西式裁衣理念，开始从衣身侧缝处内缩收腰，袖口也从宽肥大袖变成紧袖口的窄袖，这几种样式，从结构上分类，仍都属于平面裁剪的范畴。通俗的理解，平面结构款式的服装能够平整的置于二维平面。直到省道开始在旗袍上出现，立体的结构才开始表现在上海改良旗袍衣身上。“省道”，据史料考证最早产生于十四世纪的欧洲哥特式时期。省道的运用能使平面的衣料构成立体造型，从功能

上达到适合人体的自然形态及活动机能,进而产生表现人体曲线的审美功能。其中以胸省、腰省最为关键。三十年代加入省道裁剪技术的上海改良旗袍因此从结构上完成了传统平面二维向现代立体三维服装形制的转变。旗袍的袖子在结构方面的变化也经历了传统连袖和西式立体装袖的转变过程。

3.1.3 细节要素

细节设计在服装设计中起着画龙点睛的作用。外部廓型所给人最直观的第一感觉,而细节设计却是需要用心体会,给予穿着者更多个人感觉,决定了服装的档次高低层次。所以行业界流行一句话:“细节决定成败”。

细节之于服装,正是哲学范畴中局部与整体的关系。服装中的细节无疑是设计表达的显要部分,聚集着人类丰富的情感和智慧的想象,也是服装文化归属的体现。通过领、袖、口袋、褶、扣结等局部造型表现,为设计的款式注入精彩的神韵。体会上海改良旗袍,挖掘其设计要素,在细节划分,主要有:领、袖、门襟、开衩、盘扣等五方面。另外,上海改良旗袍在廓型上体现西式形制,对于中式传统服饰文化的传承便体现在这五点细节中。

3.1.3.1 立领要素

旗袍在领部的设计经历了初期无领到后来极具代表性的立领两个阶段。一般来说,旗袍的领就是立领,有人称中式立领,有人称旗袍立领。在旗袍的发展变化过程中,它作为细节,基本样式不变,在高低、领口弧线曲度和边缘装饰手法上变化。也正是因为其变化范围小,所以随时间流逝而沉淀下来,成为细节设计中,体现上海改良旗袍形象的重要代表要素之一。

随着上海改良旗袍在服用审美观上相较传统旗袍的巨大转变,立领也因为贴体的结构而顺理成章成为服装合体化的工具。所以旗袍立领在结构上默认的标准就是紧贴脖颈。它与颈部的空隙量小到不容一手指。一方面,这样的目的是为了贴体;另一方面,起到了矫正颈部脊椎的作用。可使得服用者昂首挺胸。而昂首挺胸对比低头颌首,所表现出着装者的态度

图6 上海改良旗袍立领形态

是自信、坚强、独立的。所以这种语言特征也成为上海改良旗袍形象特征之一。因此上海改良旗袍立领在穿着时是需紧扣的，倘若旗袍立领松懈不扣，难免给人以不甚雅观之感。此外，上海改良旗袍立领的另一处设计在于前领的弧线。从正面观之，旗袍立领左右对称，以中间颈窝点出发，左右立领边沿弧线优雅地向上弯曲，流线形绕至后颈相连。这条弧线不仅仅起到形式上美化的作用，另外它很好的或衬托或修饰穿着者的脸型。中国人在脸型上普遍较圆润，旗袍立领弧线的设计，在视觉上正好起到了适当瘦削脸庞的作用。

上海改良旗袍立领的面料与衣身本料相同，浑然一体。里料却大有文章。为了做到立领应有的硬挺度，各类硬性材料都成为立领的衬里。上海改良旗袍吸纳诸多优良的海外进口原材料，甚至流行使用牢固性耐磨性极好的塑料作为立领的衬里，使其不易弯折。

综上所述，上海改良旗袍立领设计应力挺服帖，随穿着者颈长、脸型设计立领高低和弧线曲势。

3.1.3.2 袖子要素

袖子同领子一样，在服装细节设计中占很重要的地位，并且与领子比较，袖子在设计方面可发挥的空间较大，所以无论在西洋服装史中还是现代服装设计里都可以看到各种各样的袖子。因此产生了各种不同的分类。从袖子与衣身的关系看，袖子大体上可分为装袖和连袖两种。装袖为脱离衣身，单独裁剪，塑造出三维立体形态。连袖，顾名思义指袖与衣身相连，裁剪上以平面直线为主，塑造二维状态，只有当人体穿着以后改变其形态。

上海改良旗袍在形成其基本形制以后，袖子的造型经历了连袖与装袖两个阶段。从历史看，传统旗袍作为中国服饰文化的一支，袖型上仍然继承了中式平面裁剪的连身袖。到上海改良旗袍的阶段，虽然整体着装观念已经由二维平面转化为表现人体的三维立体，但袖型仍是到了三、四十年代上海改良旗袍才出现装袖，并且在以后的流行风潮中，装袖和连袖一并出现。

初期的上海改良旗袍的连袖与中国传统连袖在结构上并无太大差别，既通体制。因面料宽幅受限，加入织物的拼接。设计上仅限于袖身长短、袖口宽窄、和拼

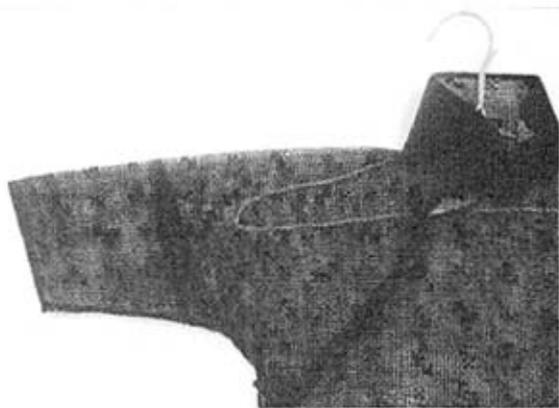

图7 上海改良旗袍连袖细节

接材质的对比。着装状态上,因袖身与衣身成九十度直角,在袖档处会形成余量,在穿着以后随手臂自然下垂而在腋下产生很多褶皱。面料如果较厚,则会造成服用的不舒适感。另外,手臂如果向上方运动,袖档与衣身相连部分也会产生拉扯,造成手臂运动的阻力。然而,从文化及审美的角度出发,连袖经历过中国服装史甚至整个东方各国服装发展史几千年的考验而沉淀下来,自身已经脱离服装而成为东方服饰文化的重要代表,体现了东方文化中平和、中庸、天人合一等哲学理念,在服装设计要素中成为一种风格的表现。

三维立体的西式装袖在上海改良旗袍衣身上并非突然出现,也曾经历过平面到立体的过渡。过渡时期的上海改良旗袍袖子,首先表现为产生肩斜,肩部袖中线破缝,由原来袖与衣身呈现的直角向锐角转化,角度渐小开始追求手臂下垂的自然姿态。但袖身与衣身仍然相连,破缝也只是因为面料的拼接。袖子仍处于二维平面状态,直至西式装袖的出现。

装袖在西方服装史上的出现是为了解决人体运动机能问题。在结构上装袖脱离衣身,独立存在。上海改良旗袍的装袖随人体手臂形态呈现袖口细窄,袖窿适度放松的窄袖形式。更为了窄小贴体,袖口处相应开衩以暗扣相合,便于穿脱。在穿着装袖后,手臂自然下垂状态,腋下便不会因为面料过多而形成多余余量。装袖相较于连袖更平顺贴体,易于人体手臂运动机能。上海改良旗袍与装袖结合,从整体服装结构上与西式服装达成一致,从穿着理念上完成了由传统中式平面二维向现代西方三维的转变,从审美意识上,也同西式服装一样,以表现着装者人体形态为主。所以,上海改良旗袍的装袖设计要以贴体适合手臂为要领。除此之外,在装袖的设计上,袖窿适当紧缩,能在一定程度上使袖型更加贴体,穿着后的视觉效果也会显得手臂更为纤细。这一点也符合上海改良旗袍表现女性优美曲线的审美观念。

3.1.3.3 门襟要素

中国古代服装史中,门襟的形制可分为左襟、右襟和对襟三类。按民族习性不同、款式不同而各有表现。旗袍因满、汉两民族文化碰撞交融,左襟、右襟都曾出现。后因汉族的大量穿着而逐渐确立了右襟的基本形制。

旗袍门襟在式样上的发展,又有右襟、双襟和如意襟等种类。其中以如意襟最具装饰性、工艺凸显繁复。不禁镶滚各色面料,还要将花边归拔出如意云头的纹样,贴服于衣身。实属极其讲究手工技巧的传统工艺。

民国后期旗袍掀起改良风潮之后,去繁化简的口号使得上海改良旗袍不再使用像如意

襟这种需要繁复工艺耗工耗时的门襟样式。门襟以右襟为主，双襟也有所流行，作为改良旗袍门襟的不同款式供消费者选择。正是因为去繁化简的思想主导，使得改良后的旗袍保持一种素雅的形象，能够进行装饰的要素已经不多，所以门襟呈现出较为丰富的装饰手法。较为普遍的是一条滚边，或宽或窄，也可用两条滚边，或一条滚边配一条较窄的嵌条相间，呈现出宽窄的节奏感变化。门襟滚边的面料，多以较好的丝绸为主，斜裁滚之。色彩上，可选择衣身面料颜色的同类色或近似色，也可异色，与衣身形成强弱对比，强调门襟线条的设计。除此之外，民国时期上海改良旗袍门襟的设计，受到进口材料的影响，一度流行各种西洋花边装饰，更加丰富了改良旗袍门襟线条的装饰视觉效果。

上海改良旗袍门襟的设计属于服装中线条的运用。线条按形态分为直线和曲线。从设计语言上看，直线有“硬直”、“单纯”、“男性化”形象，曲线表现为“柔软的”、“花哨的”、“女性的”感觉。所以应用在服装设计上，男装往往表现为直线条刚硬的形象，如：宽阔的肩头，四四方方的口袋，衣摆的直角等等；而女性服装则常以曲线式的，如：公主线、荷叶边、和波浪形裙摆等等来表现温柔浪漫的气质。在曲线的应用里，又以“S”型曲线最适宜突显女性特征，特别起到烘托女性人体曲线的作用。上海改良旗袍门襟的形态往往呈现类似“S”形的曲线。所以在门襟的设计上，宽窄的变化、数量的多少、曲度的起伏以及形态的变化，都会在视觉审美方面产生一定的不同。窄边单条滚边的门襟式样最为经济，也表现为“简洁”、“轻松”的特质，故得到最广泛的普及；宽滚边窄嵌条的门襟在工艺上更精细，也因其平衡的节奏感而给人以“沉稳”、“高贵”的感觉；以花边镶嵌在内边沿形成规律起伏曲线

的门襟，则有“婀娜”、“独特”之感，也因花边材质的精贵，这种门襟的装饰手法较为上层社会的名流、明星所爱用。上海改良旗袍的单门襟与双门襟在服装线条设计上也表现出不同的形象。从设计方法看，

图8 上海改良旗袍双门襟设计

单边右门襟由领窝点开始顺立领弧线而行至右侧腋下，视觉上呈现“自由”、“流畅”之感；双襟旗袍，由领窝点出发，分左右两边对称而下，虽也呈现“S”型曲线的形态，但视觉上对称平衡，故有“稳重”、“大气”较为正式的感觉。

3.1.3.4 开衩要素

清代传统形制的旗袍便是有开衩设计的。当时的开衩处于衣身左右侧缝处，高至腋下，开衩的边缘镶以各色滚边嵌条，在开衩顶端装饰以云头纹样，工艺处理相当精细考究，体现出清代服饰细致、严谨、庄重的风格。但此时旗袍开衩高的原因出于功能考虑，一为方便人体活动；二为适应内层衣物厚度。

自从受到来自西方现代着装的影响，旗袍便开始向着表现人体的方向发展。开衩也逐渐将功能性的考虑与着装审美相结合。从结构上看，开衩的首要目的是为了更方便人体运动。开衩的高度主要取决于改良旗袍衣身长度，与人体行进时双腿迈出步伐的距离也有很直接的关系。衣身长，则开衩可以较低，人体前进时迈出的步伐距离小；开衩高的，则步伐距离大；衣身短时，开衩高度不必太高，即可满足人体前进步伐所需距离。反推，以开衩高低控制人体行动步伐距离的大小，也是成立的。老上海女性卢文湛在接受《时髦外婆——探寻老上海时尚生活》节目采访时说道：“穿旗袍要有旗袍的样子。脚分的很开，往前迈，旗袍是要破的。这就是端庄典雅，是一个‘淑’字”。由此可见，上海改良旗袍开衩设计的高低正是出于这样的考虑。较为大众普及的款式，开衩都较低。穿着这样上海改良旗袍的女性步伐必须小巧轻盈，在挪动碎步的过程中，呈现出婀娜的淑女风范。

也有的上海改良旗袍两侧开衩偏高。穿着这样款式的女性往往个性鲜明。因为开衩高，不仅仅是人体活动空间的加大，行进所受约束减少，与此同时，女性双腿线条更多的暴露在外。这是一个很重要的身体解放的意识。女性双腿冲破传统服饰的封锁，成为人体审美的焦点之一，吸引无论女性自身还是男性的注意。而且，高开衩的上海改良旗袍讲究在里衬边缘配以蕾丝花边装饰，在行进的过程中若隐若现，更显妩媚。所以往往穿着这类改良旗袍的女性都具备一定的经济实力，善于交际，享受他人目光的注

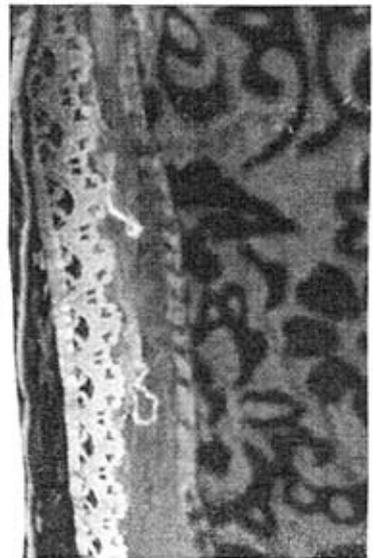

图 10 内衬蕾丝边的开衩设计

视，是充满自信的女性。

在装饰手法上，上海改良旗袍的开衩与门襟一致，以镶滚为主，材料也有真丝和花边等。

3.1.3.5 盘扣要素

盘扣，属于以布做扣的传统工艺。追溯其历史流变，可以回到原始社会的旧石器时代末期。那时由于没有文字，便以结绳纪事的形式，帮助纪录、记载、回忆，具备连接思维、延续思路的功能。其后加上审美欣赏的因素，而发展演变出具有中国民间工艺特色的“中国结”。中国结源于民间，取材广泛，有来源于自然界，以动植物为摹本；有取材于甲骨文、汉字，以及建筑框架的样式；还有注入宗教思想和寓意的素材。中国结取“结”的谐音“吉”，而被赋予了各种美好的象征意义。

盘扣属于中国结中的纽扣结，是旗袍门襟的搭扣。其基本功能以扣为主，但同时兼有中国传统纹样图案的审美情趣。这种扣从编结工艺上分为“软盘扣”和“硬盘扣”。区别便在于编结的材料间是否放入铜丝。形象上，软盘扣因为没有铜丝而塑型能力不强，无法做出较为尖锐的角度。硬盘扣可以随铜丝的稳定使得曲线起伏自然，刻画出很细致的尖角，使其极富立

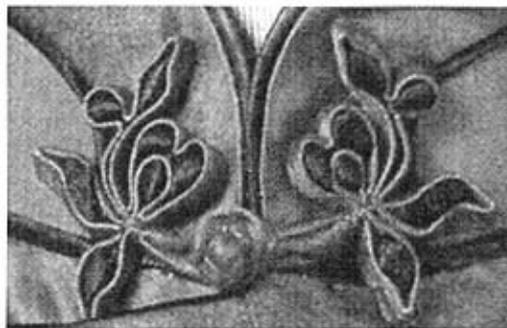

图 11 盘花硬盘扣

体感。然而软盘扣又以经济便捷，方便保养而具备广泛的使用性。此外，从装饰手法上分类，盘扣又可分为直扣和盘花扣两大类。区别在于尾部的造型不同。直扣的尾部是直接将领扣的布条并列缝制形成。盘花扣的尾部则呈现出各种形状，诸如花、草、变形字体等图案。盘花扣装饰性极强，也因其制作工艺的精细，应用在上海改良旗袍上，使其更显高贵。

从服装设计方法的角度分析，盘扣和扣一样，属于服装中“点”的设计。当在平面上设置一个点时，会产生集中的力。当点有规律地排列便会在视觉上产生“线”，形成方向感，引导视线的移动。在服装上，“扣”连续排列起来时，视线就从一个纽扣移向下一个纽扣，视觉上产生线条的流畅感。在上海改良旗袍的设计上，盘扣从立领开始，依据立领高低，有时以三粒密集，有时以一粒点缀，到斜门襟转折处缝合一粒或两粒盘扣，再至腋下门襟与侧缝相连处设置一粒，向下沿侧缝有规律地间隔安排数粒盘扣直到开衩处结束。

无论视线从上至下还是从下至上，这些盘扣都起到了视觉引导作用，很好的衬托了侧缝线和门襟线在人体上的曲率变化，并且在盘扣间距的变化上，考虑节奏感的设计，显得灵动而有生气。

3.2 上海改良旗袍的色彩要素

色彩，常被人们视作服饰美的灵魂。人们对于服饰的视觉感知和印象，其色彩最先闯入人的眼帘，刺激人们的视觉神经，并且迅速左右着人们的心理情绪，产生各种感情的反映和变化，使人身不由己地进入一个特定的环境气氛之中。色彩包含三种基本属性。控制色彩明暗关系的明度；区别色彩相貌的色相；把握色彩鲜艳与否的纯度。三要素中，色相决定了色彩的基本表情，色相间的搭配引用直接决定色彩语言。研究提取上海改良旗袍的色彩将以色相为主。现存三、四十年代上海改良旗袍图片资料多为黑白老照片，有彩色的均为后天人工着色，能够准确考察服装款式细节，却也无法对色彩明度和纯度进行具体的研究，所以提炼上海改良旗袍的色彩要素，总结分析色相间的搭配习惯是较为实用的角度。在分析对象上，选取三十年代《良友》杂志封面穿着上海改良旗袍的女性彩色照片，和月份牌作为图片资料，通过色相配色中冷色调配色和暖色调配色两方面，提炼上海改良旗袍的配色惯例。

中国传统服制中在色彩方面的习俗往往有严格的章程条例规定。清朝帝制时期的旗袍色彩，具有历史延续特色，受王室规范局限。“皇帝独占中黄；品官用红、绿、赭等色；平民、商贾、工农奴则以蓝、白、灰、黑为限色。”^①传统形制的旗袍，偏好鲜艳饱和的色彩，结合服装面料质地和装饰工艺手法来区分社会等级。在服装色相配色关系上习惯运用对比色和互补色的搭配。

自清朝末期，西方列强入侵，中国结束历史上的帝制时代，沦为半殖民半封建社会，也结束了服装制度上对色彩的束缚。民众开始有了较大自由，凭喜好选择服装色彩。上海改良旗袍处于东西方文化碰撞交流的时期，在服装色彩上，受到西方流行色彩的影响。并且，西方现代物质的发达，也为服装面料提供了更多染料，极大地丰富了织物的色彩选择。如此花色繁多的现代面料成为上海改良旗袍的首要选择。所以相较于传统旗袍，上海改良旗袍在色相搭配上呈现出更加自由、五彩斑斓的景象。

^① 袁杰英：《中国旗袍》，中国纺织出版社，P144

上海改良旗袍暖色调配色惯例

图 12 上海改良旗袍暖色调配色惯例

上海改良旗袍冷色调配色惯例

图 13 上海改良旗袍冷色调配色惯例

通过上图冷、暖色调分别提取上海改良旗袍色相搭配习惯，可以看到：传统的大红大绿式的对比色和互补色之间的强色相对比较少出现，而邻近色、类似色的色相配色方法则

成为流行。这样的配色习惯，色彩语言上体现出“温和”、“委婉”、“柔美”的特征，更加映衬了上海女性成熟、妩媚的气质，也是上海改良旗袍区别传统旗袍色彩规章条例的直观特点。

3.3 上海改良旗袍材料要素解析

材料是服装设计的基础。服装设计师们依靠各种材料来实现自己的构思。服装的款式造型，服装的色彩设计都依赖于材料来实现。组成服装完整穿着状态的材料分为面料、里料和辅料。面料为表现服装主体的材料；里料则是服装内部，更贴近人体的材料；辅料则为扣、拉链、垫肩等以完善服装最终穿着状态的零部件。

解析上海改良旗袍材料要素，将分面料、里料和辅料分别探讨。上海改良旗袍的面料也受到西方文化影响，除了面料质地种类以外，在面料图案上，受到同时期西方流行艺术思潮——“装饰艺术”和“现代主义”的影响。表现出与过往传统旗袍的面料纹样截然不同的特征，更加国际化、现代化，这也是上海改良旗袍成为民国时期女性时髦摩登装扮的重要原因。

3.3.1 面料

3.3.1.1 面料材质

传统旗袍的面料常用的是织锦缎等真丝高档织物，其花纹细腻、质地紧密、光泽感强、色彩艳丽。到上海改良旗袍时期，去繁化简的口号与西方纺织材料的大量进口，使得面料织物材质种类上大为丰富，针对旗袍的面料可选择性也大大增多，呈现出五花八门的景象。从各报刊杂志刊登的广告及现存实物中可以探知当时流行的面料种类。

（一）棉类织物

棉类织物中以平布最为常用。平布（Plain Cloth）平布是一种纯棉或混纺纱织成的平纹织物。平布依据风格不同，分为粗平布、中平布、细平布三类。其中中平布用中等组织的棉纱织成，厚薄适中、坚固耐用。细平布布身轻薄、平滑细洁、手感柔韧、光泽好。此两种棉布以经济实惠的价格成为上海改良旗袍的主要衣用面料。三十年代流行的进口晴雨牌阴丹士林步即是属于混纺平布。并且棉布上色效果好，经过漂白、染色、印花以后，其

丰富的图案鲜艳的色泽更是极大的丰富了上海改良旗袍的面料式样。平民妇女及青年学生较为常用。

（二）麻类织物

亚麻平布（Linen Plain Cloth）亚麻平布是以亚麻纺制而成的纯亚麻平纹布，它透凉爽滑、服用舒适，但不耐折皱和磨损。亚麻平布松软、光泽柔和。用亚麻平布织成的改良旗袍，因透气凉爽、素雅质朴而成为夏季常用面料。

（三）毛类织物

- 1、华达呢（Gabardine）：属于较厚型斜纹织物。以藏青、米色、咖色、银灰色为主，手感滑糯而厚实，质地紧密且富有弹性，耐磨性能好，呢面光洁平整，光泽自然柔和、颜色纯正，无陈旧感。
- 2、哔叽（Serge）：哔叽为素色双面斜纹织物，表面平坦、手感软糯。有全毛哔叽、毛混纺哔叽、纯化纤哔叽等多种。
- 3、花呢（Faney Suiting）：花呢外观呈点子、条、格等多种花色，经纬纱常利用各种不同种类的纱线，如素色、混色、彩色、异色合股及丝线、金银线合股等，并用各种不同组织变化，织出丰富多彩的花色。有素花呢、条子花呢、格纹花呢等，品种甚多。用作改良旗袍的面料多为薄花呢。呢面平整细洁，花纹图案精巧，色泽鲜明匀净，手感柔软有弹性，挺括丰满。

（四）丝类织物

丝绸是丝织物的总称。丝织物具有华丽、富贵的外观，光滑的手感，优雅的光泽，穿着舒适等特性，是一种高档服装面料。丝织品可织成薄如蝉翼、厚如呢绒的各类产品。根据我国的传统习惯，结合绸缎织品的组织结构、加工方法、外观风格，长丝型织物分为纺、绉、缎、锦、绡、绢、绒、纱、罗、葛、呢、绉、绫、绸十四大类。其中上海改良旗袍惯用的有绉、缎、锦、绒、绸等。纺类丝织物常用做里料。

- 1、缎类（Satin Silks）：缎类织物是以缎纹组织所织成。手感光滑柔软，质地紧密，光泽明

亮。按提花与否，可分为素缎和花缎。织物质地厚实，外觀光亮平滑，色彩丰富，配以提花则效果更为显著。其常用种类如下：

(1)软缎：软缎采用缎纹组织，因而缎面具有平滑光亮、手感柔软滑润，色泽鲜艳、明亮细致的特点。背面呈细斜纹状。除作为上海改良旗袍常用面料外，亦是滚边材料的上好选择。

(2)绉缎：绉缎是真丝缎中的一种，较软缎薄。该绸面平整光滑、质地紧密，手感柔软润滑，色泽鲜艳而不耀眼，而且正反都可作为织物正面，是一种可双面应用的织物。

(3)织锦缎和古香缎：这两种缎类织物较为传统。织锦缎的缎面发亮，细致紧密，质地平挺厚实，花纹丰满，瑰丽多彩。图案常用富含寓意的纹样。古香缎与织锦缎的外观十分相似，但古香缎的缎面不如织锦缎那样光亮，质地稍松软，纬花不如织锦缎丰满。这两种缎类以精致著称，价格偏高，是一种彰显贵气的面料。这两种缎类织物较为上层社会妇女应用。

2、锦类 (Brocades)：锦的特点是外观五彩缤纷、富丽堂皇、质地较厚实丰满。中国传统名锦有蜀锦、云锦、宋锦和壮锦四大名锦。为传统皇室旗袍多用，上海改良旗袍的运用较为少见。

3、绒类 (Velvet) 表面全部或局部呈现毛绒或毛圈的丝织物称为丝绒。丝绒品种繁多，花式变化万千。绒织物色泽光亮，手感舒适，悬垂性极好，有华贵庄重之感。

(1)天鹅绒：天鹅绒又称“漳绒”，源于中国福建漳州，故得此名，是中国传统丝织物之一。天鹅绒有花、素两类。素天鹅绒表面全部为绒圈；而花天鹅绒则是部分绒圈按花纹割断成绒毛，使绒毛与绒圈相互衬托，构成花地分明的花纹。天鹅绒的绒毛或绒圈紧密耸立，绸面手感厚实，富有光泽，织物坚牢耐磨，色泽以黑色、酱紫、枣红、青色等为主。

(2)金丝绒：金丝绒绒毛较长，并呈顺向倾斜，绒面不太平整，光泽好，质地坚牢，富有

弹性，穿着舒适，但不耐洗涤，不可折压，相较于天鹅绒，垂坠感更好，也更柔软。

(3)烂花绒：烂花绒最大的特点便是绒毛部分组成图案，地表织物为真丝，有一定透明感。所以烂花绒的图案与地表织物存在虚实结合，且同丝绒一样，具有手感滑爽，绒面平整，富有光泽，有一定弹性，穿着舒适的特点。但因底料与立绒面图案间的空隙，所以质地不耐拉扯、不坚牢，所以在上海改良旗袍的制作过程中，工艺处理上更考究，也更凸显此种织物高贵的整体形象。

4、绸类（Chou Silk）绸类织物质地细密，比缎稍薄，但比纺类稍厚。轻薄形的绸质地柔软；较厚重的绸类则挺括，光泽柔和，强力和耐磨性能较好。

就以上四类织物以外，上海改良旗袍另一具有鲜明特色的面料为西洋进口蕾丝。蕾丝属于针织织物，其特点是纱线稀疏，图案以各种抽象花纹为主。此面料透视性好，所以制成成衣需加里料相衬。蕾丝具有一定的弹性，但也因为面料本身稀松，呈网状，所以牢固性不好，易拉破、划裂。但其视觉感观上具有虚实透叠的光影交错感，透露出女性柔美的特质，成为上海改良旗袍独具特色的服用面料之一。

3.3.1.2 面料图案

服饰图案是服装设计中审美及造型设计的点睛之笔。是研究和掌握设计中形式美法则的一种特殊途径。图案在中国传统服饰中的应用可谓登峰造极，各式各样，或植物花卉，或飞禽异兽，还有许多来源于宗教神话，人们凭空想象出的图案。它们随时间的沉淀，成为东方文化的特色符号。清代的图案形式上非常强调内容的寓意性。各种图案都被赋予了人类精神领域所向往的美好的意义。龙、凤等象征权利、等级；牡丹象征富贵、吉祥；钱眼、如意云头代表财富；松柏、仙鹤寓意长寿；梅、兰、竹、菊代表高雅和纯净的友谊；鸳鸯、并蒂莲花化为幸福爱情的象征；蝙蝠、佛手取谐音寓意福气吉祥……但凡各种图案纹样都被赋予多种美好的含义，在服装上起到不同的作用，适合于各种不同的场合。清代图案形式上以二方连续、四方连续的团花纹样为主，表现出一种严谨、理性的规律感。民国时期的上海，受西方现代思潮影响，民众思想解放。上海改良旗袍的织物图案上与传统旗袍比较则大为改观，呈现自由、现代的各种式样。归纳总结，其常用面料图案形式上主

要分为以下三类：

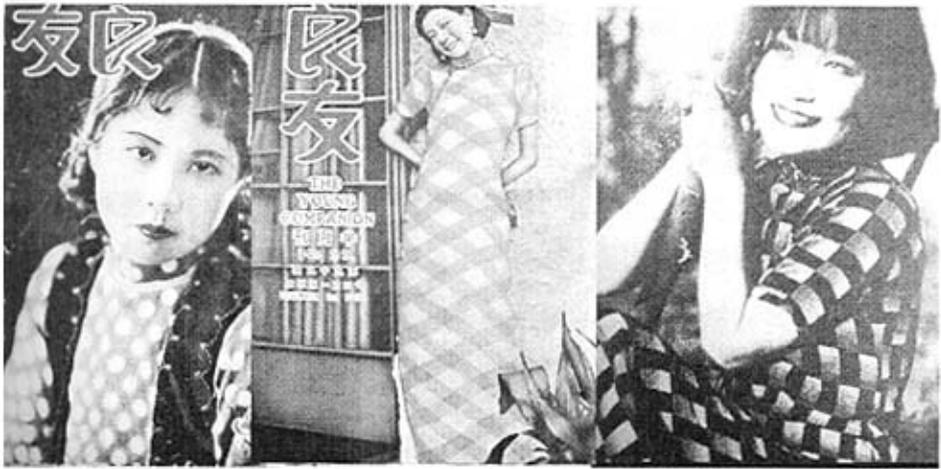
- (一) 条纹图案：单纯条纹的图案装饰在中国传统面料织物纹样中较为少见。受到同时期西方流行艺术影响，单纯线条的装饰图案大量的出现在上海改良旗袍的面料上，且变化各异，有横条纹、竖条纹、斜条纹、各式波浪条纹以及条纹之间的搭配运用。

上海改良旗袍常用条纹图案面料

图 14 条纹图案

- (二) 几何图案：几何图案主要受到西方“现代主义”运动影响，表现出简洁，多变的形势。菱形、方形、不规则多边形、各式大小圆点图案、及各种抽象几何造型。

上海改良旗袍常用几何图案面料

图 15 几何图案

(三) 花草图案：三十年代左右上海流行的织物纹样中，花草图案已经不再如传统中国纹样那般具有丰富的寓意。相反这一时期上海改良旗袍流行的花草图案呈现出一种自由、大方的视觉感受。并且同样受到西方那个艺术绘画的影响，花草纹样均通过色彩调和表现出素描光影关系，形成视觉上的立体的逼真感受。花草图案选题广泛，毫无拘束，各种西式花卉成为流行的图案，比如玫瑰、百合等。

上海改良旗袍常用花卉图案面料

图 16 花草图案

以上三种形式基本涵盖上海改良旗袍面料图案的主要特点。相较传统旗袍图案，上海改良旗袍在构图和图案题材上都显示出一种自由、活力、多姿多彩的视觉感受。

3.3.2 里料和辅料

上海改良旗袍无论面料是何种类、式样、质地，其里料普遍都为真丝纺类织物。纺属于真丝类，是一种质地平整细密，比较轻薄的平纹织物。该种织物比较耐磨，手感滑爽。纺类中以电力纺、洋纺两种为里料常用。电力纺亦称纺绸，为真丝织物，质地平整细致，无正反面之分，布身细密轻薄，柔软平挺，身骨比绸类轻薄，飘逸透凉，具有桑蚕丝的天然色泽。

辅料方面，随着西方现代物质货品的不断进口上海市场，改良旗袍开始用到各种西式辅料，以改进工艺，提高制衣效率，及方便穿着保养。进口辅料种类有：四合扣，也称按扣，比较传统盘扣，更方便快捷，且易于洗涤储藏；拉链，是一种可以重复拉合、拉开，由两条柔性的可互相契合的单侧牙链所组成的连接部件，作用在上海改良旗袍侧缝收腰处，在链条织带处打上剪口，适应收腰的曲线，方便穿脱；领衬，为使旗袍立领硬挺而粘合于领部面料内层，以棉麻材质为主，后期更有用塑料代替，硬挺的同时，却也容易折压变形。

上海改良旗袍在材料上，受到西方现代物质的直接影响很深。很多材料运用西洋进口货品，在当时的年代里，实是一种创新精神所为。这也是上海改良旗袍形式上呈现出时髦、摩登的直接原因。可以说上海改良旗袍的创新精神更多的体现在各种新材料的应用上。

3.4 上海改良旗袍工艺特点

上海改良旗袍的缝制工艺极具难度，尤其是盘、镶、滚、嵌等传统技艺更是考验旗袍工艺师的手工细致程度，也正是因为改良旗袍工艺包含大量人工亲手缝纫，更是彰显其高贵、优雅的形象特征。但是，现代旗袍因为成衣化及缝纫设备条件的先进，加之市场需求量减少，导致部分手工工艺逐渐流失，令人扼腕。所以在总结上海改良旗袍的设计要素同时，强调旗袍传统工艺特性也很重要。作为上海改良旗袍传统工艺与设计要素之一，滚边尤其特点。

滚边，是上海改良旗袍缝制工艺的惯用手法，也是旗袍款式的重要组成部分。它即可选择与面料色调相融合的同色系材料，也可采用对比强烈的互补色材料以增强视觉上的反

差效果，进而强调改良旗袍衣身的线条设计。滚边的宽窄样式没有固定的模式，以视觉美观即可，所应用的部位为面料边缘处，如立领、门襟、袖口、群摆、侧缝开衩处。缝制滚边的质量要符合以下的要求：圆顺，宽度均匀，有立体感；完成后不起皱，没有扭曲现象；必须有足够的柔软度，不能影响表布的柔软度。滚边的形式有：宽滚边、窄滚边、滚边与嵌条的组合、滚边与档条的组合。滚边所选用的布料没有特定的要求，但多以软缎为主。滚边的裁剪一定采用四十五度正斜纱的方向，只有这样才能使滚边在缝制的过程中适应弯曲多变的边缘。缝制前滚边布条先进行刮酱处理，使其挺括。缝制过程中应注意不拉伸、不松弛面料，以防变形，同时熨烫滚边时最好在背面进行。最后以精致的手工艺技巧缝合。

在具体制作过程中，上海改良旗袍还有相当精细的工艺需要注意，如裙摆底部的三脚针之类。但滚边已经伴随其发展而成为上海改良旗袍设计要素之一。所以掌握滚边的特色，进而体会上海改良旗袍的线条设计和对整体形象的把握都是相当重要的。

皮尔·卡丹（Piere·Cardin）先生在来华访谈中曾提到：“款式决定服装整体风格。”可见，在服装设计三要素中，款式相较于色彩和材料，对服装整体形象的影响占主要地位。由此章对上海改良旗袍设计要素的详细解析证明了这样的结论。款式决定整体形式，结合色彩和材料共同成就了影响至今的上海改良旗袍的完整形象。并且回顾旗袍改良的诸多原因，不难看出，色彩和材料的应用已相对自由，具备很强的设计创新意识。

然而，要准确掌握上海改良旗袍形象精髓所在，就必须分清其所有设计要素的主次关系。只有在把握住其主要要素，结合各种相关设计方法，灵活应用其它各次要要素，才能对上海改良旗袍进行更为成熟的设计创新。

4 上海改良旗袍设计原则初探

“设计的原则就是设计要素被使用或组合的方式。它们之所以被视为是某种指导方针，只是因为所有这些要素都可以用上千万种方式去组合而仍被认为是好的设计。”^①如果将设计要素比喻成一件完整的服装设计作品的各种配料，那么设计原则往往是决定哪些配料，怎样搭配组合在一起的烹饪方式。配料之间在影响作品的最终味道上有轻重之分，搞清设计要素的主次是决定其如何进行设计组合的关键。

通过对上海改良旗袍设计要素的详细解析，可以总结出，外廓型是其与传统旗袍无论是外在形式还是内在服装审美观念上最根本的区别。所以廓型在众多设计要素中，对上海改良旗袍整体形象的影响最大，占主要地位。但廓型结构要素主要受到来自西方服饰文化的影响，将廓型单独提出并不能代表上海改良旗袍，所以，需要结合款式细节及面料、图案、色彩等其它要素，从而共同完成上海改良旗袍的整体形象。这其中，各要素的主次关系如何，以及各要素之间如何组合，在这一章中将重点探讨，但因为带有个人感观色彩，只作为初期结论。

4.1 上海改良旗袍设计要素加减法应用图例

设计要素加减法是指在追求变化的设计过程中，根据设计目的在原有的设计上增加或减去一些元素，使新的设计较以往更加装饰化、复杂化，此为加法；或者更加机能化、简略单纯化，此为减法。通过设计元素的加减方法，影响了服装整体形象风格，使之产生或细微或巨大的变化，也正是这些变化在感观上所反映出轻重程度不同，可以进一步证明设计要素的主次关系。

如前文所述，上海改良旗袍诸多设计要素中，体现女性人体曲线的廓型是主要要素，下面将通过廓型改变的图例来进一步证明廓型要素的主要。另外在不变廓型的情况下，其余各设计要素的主次关系又是如何，也将通过设计元素加减法的原则，通过图例的方式探寻结论。

（一）廓型改变

^① (美) 舍尔·柏林纳德：《设计原理基础教程》，周飞译，上海人民美术出版社，P88

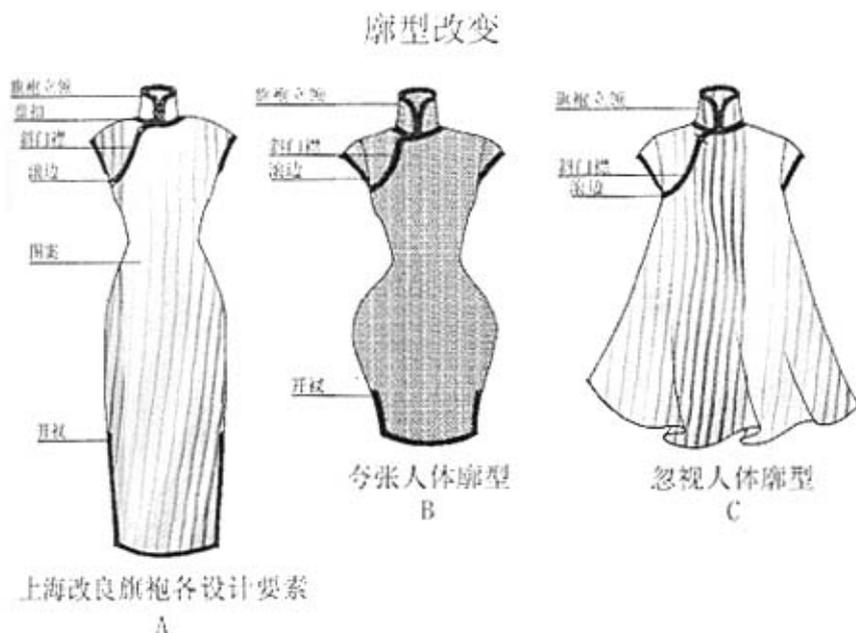

图 17 上海改良旗袍设计要素加减图例 1

A 款，为上海改良旗袍的基本廓型及其它各设计要素的组合平面图；B 款，为夸张表现人体曲线的廓型，这种廓型来源于西方中世纪紧身胸衣和臀垫的造型，增大人体胸围、腰围、臀围数据上的差量。B 款服装尽管保留旗袍立领和斜门襟，但在整体形象上表现出一丝戏剧化，和上海改良旗袍含蓄、高雅的形象不尽相同；C 款，以忽视人体胸腰臀曲线的方式改变，保留了旗袍立领和斜门襟的组合，但在胸围线以上便放出多余松量而使得款式基本特征为泡泡裙样式，即使加入滚边的设计要素，也仅能从立领斜襟中探知此款设计来源于上海改良旗袍，但总体所表现出的稍显年轻的风格已经与上海改良旗袍本身高贵优雅的形象相距甚远。

（二）廓型不变

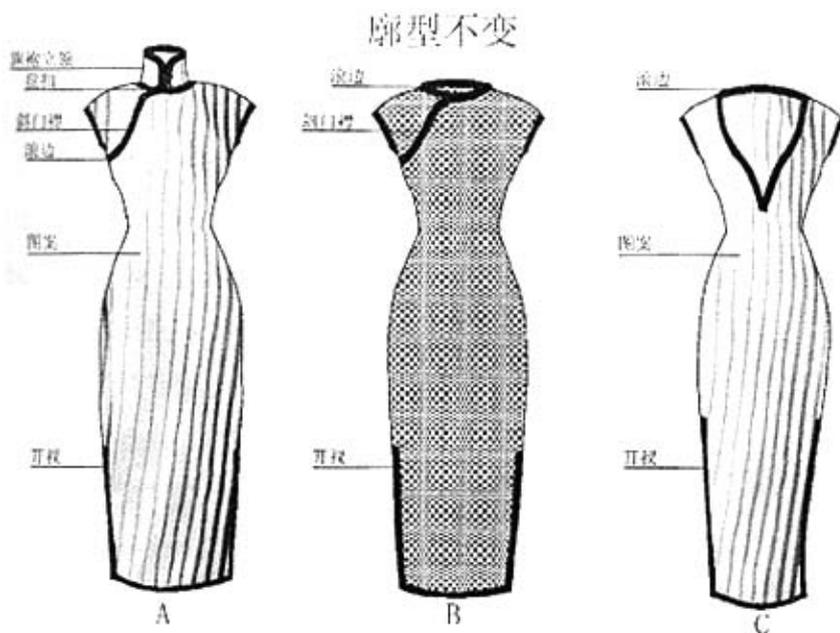

图 18 上海改良旗袍设计要素加减图例 2

在廓型不变的基础上，A 款保留旗袍立领，斜门襟，及下摆开衩，去掉了盘扣，盘扣滚边等细节要素，面料图案方面改用其它。从主次要素上分析，此款在不改变上海改良旗袍原有表现人体曲线的廓型主要要素外，保留旗袍立领和斜门襟两大主要元素，其余元素或保留或改变，但此款仍呈现出典型的上海改良旗袍的形象，是主要要素之间相互组合的设计原则；B 款，减去旗袍立领的设计要素，保留斜门襟，加入其它现代织物纹样，结合滚边、下摆开衩，整体呈现出的形象与上海改良旗袍的联系相对较弱；C 款，除保留上海改良旗袍的廓型的主要要素，加入滚边工艺、下摆开衩的细节和条纹图案的面料等要素，但整体形象已经与上海改良旗袍无甚关联，为西式连身裙基本式样。相较前两款而言，所呈现的上海改良旗袍形象感观上最弱。

通过以上图例的方式，对上海改良旗袍各个设计要素进行加减法应用，可以进一步证明各要素间的主次关系。设计要素的主要与次要，在设计过程中对服装整体形象的把控起到至关重要的影响。只有在分清设计要素主次，掌握设计原则的情况下，融会贯通现代服装设计理念和流行因素，才能使创新合理化。

4.2 设计要素主次分类

设计构思的形成是对构成设计的各种要素进行综合比较和挑选,找出对设计构思有利的因素,确定设计的切入点,从而制定出初步设计方案。这是对设计要素综合判断和应用的过程。需要判断的便是影响服装整体形象的各要素之间的主次关系。具体的服装设计原则应该“由一个稳定的设计要素群构成,这个稳定的设计要素群分为主要要素群和次要要素群。主要要素群是服装中经常使用或反复出现的要素,构成服装的基本形象和风格;次要设计要素是前者的补充和点缀,是服装风格的变化和补充。”^①通过上文图例的方式归纳总结:上海改良旗袍的款式要素和色彩、材料要素比较,相对主要。细分下来,表现女性曲线的“H”型和“X”型相结合的外廓型无疑是主要要素,相对的,传统旗袍的梯形廓型和西方夸张表现人体曲线的“X”型则为次要要素;细节方面,体现中国传统服饰文化的中式立领,因其随时间沉淀而成为旗袍极具代表性的特征成为主要要素;斜门襟或左右双门襟、下摆开衩、中式盘扣、滚边工艺为次要元素。

上海改良旗袍的色彩方面,不存在绝对化的偏好,所以难以提取单一常用色相。从色相对比的角度归纳上海改良旗袍的配色惯例,可以看出,邻近色、类似色的搭配较为普遍,则为色彩中的主要要素,而相应对比色、互补色的配色关系则为次要要素。

上海改良旗袍常用面料中,棉布、麻布(土布)、丝绒、烂花绒、蕾丝、为其较为普遍的使用,是面料中的主要要素;而传统旗袍常用的织锦缎和不常作为上海改良旗袍的其它面料则为次要要素。织物图案上,上海改良旗袍标志性的条纹、几何纹样以及西方绘画花卉纹样为其主要要素;中式传统团花、福寿等纹样为次要要素。

上海改良旗袍各设计要素具体主次分类表格如下:

^① 刘小刚:《品牌服装设计》,中国纺织出版社, P183

			主要要素	次要要素
上海改良旗袍设计要素	款式要素	外廓型	适体收腰的廓型	梯形 “X”型
		细节	旗袍立领	斜门襟 下摆开衩 盘扣 滚边
	色彩要素		邻近色的搭配 类似色的搭配	对比色的搭配 互补色的搭配
	面料要素	质地	棉布 麻布（土布） 丝绒 烂花绒 真丝绸缎	织锦缎 其它
图案		条纹 几何纹样 西方花卉纹样	团花 福寿纹样 其它	

图 19 上海改良旗袍设计要素主次分类表 1

如上图表所示，上海改良旗袍各设计要素在其各个类别中相比较得出主次关系。但其中，色彩和面料因受到当时西方影响深刻，而呈现出各式各样缤纷绚烂的局面，并没有形成其固定的模式随时间而沉淀，所以这两方面相比较而言不具有鲜明的上海改良旗袍特征。将上海改良旗袍各个设计要素打散统观分其主次，上海改良旗袍区别传统旗袍另一重要特点在于其面料图案受到西方同时期艺术思潮的深远影响，所以图案要素相对廓型和旗袍立领为次要要素。盘扣、滚边虽具特色但不足以影响上海改良旗袍主要形象，仅是中式元素之一，和色彩及面料质地一同归为其余要素中。分类如下表所示。

主要要素	次要要素	其余要素
适体收腰的廓型 旗袍立领	斜门襟、左右双门襟 图案：条纹 几何纹样 西方花卉纹样	盘扣 滚边 色彩 面料质地

图 20 上海改良旗袍设计要素主次分类表 2

如图表所示，三层等级要素对上海改良旗袍整体形象的影响由重到轻。反之，对上海改良旗袍的设计创新程度则由其余要素向主要要素递增。换句话说，通过保留主要要素，对次要及其它要素进行大胆改造，是既能体现上海改良旗袍基本风格形象特征，又能体现时代流行因素的较为合理的创新设计方式。

5 上海改良旗袍设计要素实例应用

上海改良旗袍作为中国传统服饰文化与现代西方服装式样结合的产物，在包含中国五千年文化底蕴气质，反映西方现代服饰审美观念的同时，已经随着时间的流逝，而形成服装设计中独具风格的经典形象。在现代社会服饰流行发展的演变过程中，被国内外众多服装设计师作为创作的灵感来源，启发新的设计。许多服装品牌更是将上海改良旗袍中西结合的精神实质作为品牌背后的文化支撑，引领中式服装的流行浪潮。2008年北京奥运会盛世将至，国际时尚风向标更是将焦点锁定中国。众多国外服装设计师也瞄准这一风潮，适时的以上海改良旗袍作为08春夏产品的设计来源，抢滩市场。这些种种应用，或创意十足，或兼顾实用，但都是以上海改良旗袍的形象为基础，融入新的设计理念，在原本上海改良旗袍的基础上进行创新，设计出反映当下流行风尚的全新作品。

本章分析国内外设计师和品牌以上海改良旗袍为创作灵感来源的系列作品中，如何具体运用各主次设计要素，进而发掘他们对这些要素的创新应用，为我们针对上海改良旗袍进行设计创新提供参考学习。

5.1 国内外服装设计师作品图例分析

5.1.1 约翰·加里亚诺 (John·Galliano)

国际著名服装设计师约翰·加里亚诺 (John·Galliano) 在设计过程中一直钟情于运用各种民族性要素。他总是能把握住各种民族服饰文化细节中的重点，进行各要素的综合运用，使其在表现出传统民族形象的同时，又体现出强烈的时代感，符合当下流行趋势，更成为一时潮流风格的关键词。

约翰·加里亚诺 (John·Galliano) 加入迪奥 (Dior) 时装公司的第一场发布，即1997年—1998年春夏高级成衣发布会，便是以上海改良旗袍作为设计的灵感来源。这场发布会的设计作品得到社会各界的广泛好评，也为其迪奥 (Dior) 公司创作总监的职位打下坚实的基础，更使加里亚诺成为迪奥 (Dior) 所属奢侈品集团 LVMH 旗下总多国际知名品牌设计总监中任职时间最久、最受宠爱的设计师。97年的这场发布会，是在约翰·加里亚诺 (John·Galliano) 看过由他的灵感缪斯玛琳·迪特里其 (Marlene·Dietrich) 出演的经典好莱坞电影《上海特快》(Shanghai Express) 后，受上海改良旗袍影响进行的创作。这一

季的设计作品反映了上海改良旗袍的各设计要素的综合应用,是在不改变适体收腰的廓型结构基础上,进行其余要素的组合搭配,呈现出强烈的上海改良旗袍优雅形象。

A 款:

此款保留了上海改良旗袍的主要设计要素。首先服装款式造型上保留上海改良旗袍原有廓型,为适合人体的表现女性曲线的连身裙装;细节方面,保留上海改良旗袍的主要要素立领和次要要素斜门襟,仅将中式常用右襟改为西式习惯的左襟;面料要素方面,运用呈现真丝缎面质感的四方连续花卉纹样织物。稍显区别在于,此款将上海改良旗袍的盘扣改为现代包扣,但仍以斜门襟至衣身侧缝开衩处为线路;衣身下摆开衩偏高,高调赞美女性腿部曲线,使得此款整体上与上海改良旗袍基本形象相近,但融入了西方现代礼服的式样,凸显张扬的性感。

图 20 款 A

B 款:

迪奥(Dior)97—98年春夏高级成衣主推款式,也是其广告产品。B款式基本特征为表现人体曲线的合体连身长裙,无裙摆开衩,结合立领长袖的样式,整体呈现出含蓄、优雅的形象特征,与上海改良旗袍如出一辙;细节上,仅仅通过保留旗袍立领来体现其灵感来源。区别在于,款式借鉴西式礼服长裙,裙长至脚面;旗袍立领边沿以手工串珠的形式强调弧线,并扩展为多层次长短不一珍珠项链的饰品搭配,强化了整体服装款式柔美的气质,更符合当下流行趋势。

图 21 款 B

C 款:

款式廓型要素与上海改良旗袍一致;细节保留旗袍立领作为主要要素,使整体形象仍然与上海改良旗袍类似。但裙长变短,有些类似于西方超短裙,并在胸围线上拼接异色宽边,打破视觉上连衣裙的整体性,凸显穿着者身材比例,为此款融入些许年轻的新形象,结合豹纹皮草外套,使得 A3 款整体表现出奢侈、轻佻的风格。

图 22 款 C

D 款:

此款连身裙部分与 C 款基本一致, 仍然通过旗袍立领主要要素结合几何点状面料的中等要素强调整体形象来源。但值得一提的是, D 款加入西式正装作为外套与改良旗袍结合, 使得整体形象趋于职业化, 由此引发思考, 将上海改良旗袍各个设计要素融合现代职业正装中。

图 23 款 D

约翰·加里亚诺 (John·Galliano) 在此季的创作中, 参考上海改良旗袍的形象, 把握了其表现女性人体曲线适体收腰的廓型要素, 所以整场发布会的作品都散发出浓郁的老上海风情。然后在细节设计中, 灵活应用上海改良旗袍的各设计要素, 或保留旗袍立领、斜门襟的组合, 或结合其它现代流行要素创新设计, 为作品注入了更多的现代时尚气息。

5.1.2 谭燕玉 (Vivienne Tam)

谭燕玉, 英文名 Vivienne Tam, 出生于中国广东, 三岁随家人移居香港, 自香港理工大学时装学院毕业后, 1983 年开始独闯美国纽约, 凭借各种中式服装要素与西方现代服装的结合运用而闻名海外, 打响品牌。谭燕玉因为受生长环境的影响, 对上海改良旗袍一直情有独钟。在其历年设计作品发布中, 都能见到上海改良旗袍各主要次要设计要素的不同应用方式。下面选择谭燕玉 2007 年—2008 年秋冬高级成衣发布会上的作品, 探析其对上海改良旗袍设计要素的运用方法。

A、B、C款：

图 24 款 A

图 25 款 B

图 26 款 C

此三款基本款式特征一致，为适体收腰合身连衣裙装，所以廓型上与上海改良旗袍是相同的；细节特征上，保留了上海改良旗袍的立领为主要要素，和斜门襟、滚边工艺相结合，呈现出与上海改良旗袍类似的款式特点。然而此三款的创新点在于，面料上大胆运用了具有东方文化特征的图案：A款将中国汉代传统纹样变形放大表现在裙身部分；B款和C款图案来源于宗教题材，并且夸张化的放大于整款服装上，呈现出戏剧化的效果，与上海改良旗袍优雅、含蓄、高贵的基本风格相差甚远。由此发散思考，如果将上海改良旗袍基本款式特征作为一种固定模式，面料和色彩元素灵活运用其它各种风格要素，不论中西，也不失为一种既能保留上海改良旗袍鲜明款式形象又凸显新意，较为简便的设计方法。

D款：

此款呈现与前三款截然不同的外廓型。保留旗袍立领、斜门襟和滚边，但在胸围线以上便拼接面料增大放量，使得款式上向忽视人体曲线的方向发展，通过面料的堆积形成自然褶皱，整体类似于西式泡泡裙，形象上表现出较为年轻的风格形象。

谭燕玉历年的设计作品发布中，都可以找到如A款一样，保留上海改良旗袍两大主要要素，即：适体收腰的廓型和旗袍立领，然后以此为基本模式，改用新式的面料，图案，色彩等营造出更加新颖、

图 27 款 D

现代的新式改良旗袍。

5.1.3 尼古拉斯·杰斯奎尔 (Nicolas Ghesquiere)

尼古拉斯·杰斯奎尔 (Nicolas Ghesquiere) 为国际著名时装品牌巴伦夏加 (Balenciaga) 现任创意总监。他传承品牌创始人克里斯托伯·巴伦夏加 (Cristobal Balenciaga) 的高超结构工艺技术, 结合自身天才般的创作理念, 为这个百年老牌带来新的春天, 成为近几年备受时尚界瞩目的品牌之一。在最新 2008 年春夏高级成衣发布会上, 尼古拉斯 (Nicolas) 以上海改良旗袍为灵感来源, 结合擅长的结构工艺, 设计出更加前卫、时髦、别致的新款式。

A、B 款:

图 28 款 A

图 29 款 B

在这一季作品中, 设计师通过结构省道工艺和面料质地, 塑造出夸张表现人体肩部和腰臀曲线的廓型。A 款运用了上海改良旗袍立领的主要设计要素, 结合斜门襟、领圈滚边, 凸显此款设计构思来源; 但是在服装面料质地上, 通过处理, 使其呈现出三角波浪纹样, 并闪烁出类似于塑料的光泽感, 加之夸张的廓型, 使得此款整体形象上融合了民族要素与未来科技感, 预示着 2008 春夏国际时尚流行趋势。然而, 设计师运用了上海改良旗袍斜门襟的要素, 但并非照搬拿来, 而是将斜门襟视为服装上的线条设计, 转变手法, 通过两侧打孔穿绳编缠的新颖方式, 强化门襟曲线, 中和了服装线条硬朗的款式。B 款在服装整

体廓型与面料质感上都为相同的设计手法,对上海改良旗袍的设计要素的应用,也是选择了旗袍立领的主要要素与斜门襟、滚边的结合,来表现此款设计出处。与A款不同处在于,此款将上海改良旗袍连身裙的基本款式改为上衣下裳分体制,丰富了款式上的设计。

巴伦夏加(Balenciaga)此季的作品发布以改变上海改良旗袍廓型,夸张表现人体曲线的方式出发,拓展引用上海改良旗袍各设计要素,其中不乏对原有要素的创新再造,非常值得学习。

5.1.4 缪西亚·普拉达(Miuccia·Prada)

缪西亚·普拉达(Miuccia·Prada)为世界著名时装品牌普拉达(Prada)的现任创意总监。其设计以独特的哲学思考著称,有“时尚界哲学家”的称号。这与其政治学的专业背景有深远的关系。所以她的设计作品往往表现出对现有要素的反思、再造,具有强烈的解构思维,注重服装材料的研发。普拉达(Prada)品牌成为高品质的象征,深受上层社会知识女性所喜爱。在2008年春夏高级时装发布会中,她将视角转向东方,作品中不难见到她对上海改良旗袍设计要素的重新审视和创新运用。

图 30 款 A

A 款:

此款款式基本特征与上海改良旗袍一致,为适体收腰的连身长裙,并且也用到了上海改良旗袍设计要素中的方格图案面料,色彩上选用了蓝色与正红色的强对比色搭配,使得红色方格视觉上产生荧光效果;细节方面,旗袍立领改为矮小的普通立领,西式包扣串联组成斜向的线条,寓意旗袍斜门襟样式,使得此款与上海改良旗袍基本形象有所关联的同时,亦反映出08年春夏流行要素。

B 款:

B款在细节上应用上海改良旗袍立领、斜门襟及几何化图案要素,但都经过重新思考再创造,通过滚边的工艺形式,将立领与斜门襟线条化,设计成自由、轻松的曲线,并且在立领以

图 31 款 B

下适当裸露,使得此款整体符合春夏服装印象,透露出青春洋溢的暖暖气息。

5.2 国内服装品牌产品图例分析

随着世界对中国的瞩目度越来越高,众多服装品牌中,以上海改良旗袍形象为主要品牌文化的中式服装品牌也越来越多。由于市场定位不同,其设计产品各具特色,其中以“上海滩(Shanghai Tang)”最为国际知名。不同于设计师作品,品牌服装设计更多的考虑到服装本身的实用性,对上海改良旗袍各个设计要素的应用也不尽相同。

上海滩(Shanghai Tang)品牌于1994年在香港由邓永锵创立。品牌创始之初招揽了众多以精湛缝纫手工艺而闻名的上海裁缝,以精美的改良旗袍作为品牌产品主线,将上海改良旗袍的高贵优雅风情演绎的淋漓尽致,而改良旗袍也成为该品牌的经典款式,并逐步形成该品牌背后的文化支撑。品牌发展至2000年,迎来了第二个春天。上海滩(Shanghai Tang)被国际第二大奢侈品集团瑞士历峰(Richemont)集团收购。上海滩(Shanghai Tang)一跃成为备受瞩目的国际奢侈品品牌,并且是第一个以中式服装闻名的奢侈品品牌。成为国际品牌以后,上海滩(Shanghai Tang)输入了很多西方设计师,使其服装不再拘泥于中式固有的细节,而是吸纳了很多国际时装的最新要素,由原来纯粹的中式风格转变为中西合璧方向。该品牌目标市场定位于25—50岁的中高收入者,这一消费群对时尚比较有感觉,敢与众不同,并乐于表现出自己的个性。上海滩(Shanghai Tang)非常强调产品的时尚性和可穿性,在其每一季的产品中,总是能看到将上海改良旗袍的各设计要素与现代西式服装结合的款式。下面以横向图例的方式分析上海滩(Shanghai Tang)2007年春夏产品中上海改良旗袍设计要素的应用。

图 32 款 A

图 33 款 B

图 34 款 C

图 35 款 D

A 款相对较为完整的保留了上海改良旗袍的各主要设计要素；B 款将上海改良旗袍的设计要素与西式小黑裙（Little Black Dress）结合，保留旗袍立领及合体轮廓的同时，采用西式斜裁工艺进行面料拼接，裙身下摆处加入轻薄真丝雪纺面料，营造出典雅、现代的小礼服裙形象，适宜穿着出席小型酒会等较正式场合；C 款仅保留了旗袍立领要素，其余则用宽边辑线的方式表现中式风格，整体款式上趋于休闲化，适宜朋友聚会、逛街时穿着；D 款单独运用了斜门襟的要素，款式为上装，针织面料，为休闲装样式，适于节假日轻松场合穿着。

由上海滩（Shanghai Tang）07 春夏成衣产品中可以看到，品牌产品以上海改良旗袍基本形象为源头，灵活运用其各设计要素，针对不同的产品线，减少上海改良旗袍设计要素的同时，加入适合该方向产品线的其它要素。如：A、B 款针对较为正式场合，产品偏

时装化，适合于较为正式场合的穿着款式；C、D款针对休闲成衣方向，所以在上海改良旗袍廓型要素上均做了改变，并且加入针织面料的使用，使得这两款服装更适合平时穿着，并且更大众化，年轻化。另外，上海改良旗袍所包含的中西结合的精神特质正是上海滩（Shanghai Tang）背后的品牌文化所在。所以其设计思路开拓，不拘泥于单一上海改良旗袍形象，将其各个设计要素打散，灵活应用，结合其它中西时尚流行元素，使得产品在体现同时期流行时尚元素，更适宜穿着的同时，又包含了东方风格的品牌特征。这也正是其品牌发展至今越来越备受国际瞩目的原因。

通过对设计师作品及成衣品牌产品的分析可以进一步证明上海改良旗袍设计要素的主次关系。更重要的是，在把握上海改良旗袍总体风格形象的前提下进行创新设计，保留主要要素，对次要及其它要素进行大胆改造是更为合理的方式，即对面料材质、图案方面的创新。除此之外，上海改良旗袍其它细节次要要素也具备了广阔的创新设计空间。

6 上海改良旗袍设计要素创新试验

设计创新试验将向两个方向进行：一，以上海改良旗袍基本形象为前提，更多的进行面料、细节的创新尝试，这种方向更适合成衣形制的设计研发；二，不拘泥于上海改良旗袍设计要素的主次，以统一层面进行设计创新，这个方向更自由，创作空间更广阔，适于时装化、创意化的设计创作，其最终作品可能与上海改良旗袍基本形象相距甚远，但以把握上海改良旗袍中西结合精神本质为主导。

6.1 方向一：“形似”——保留上海改良旗袍主要要素

通过对上海改良旗袍设计要素的详细解析，在分清主次的前提下思考创新设计，可以得出：掌控上海改良旗袍基本形象的主要要素，即适体收腰的廓型和旗袍立领要素的不变，更多的创新研究应该倾向于面料材质、肌理、图案的开发，及细节次要要素的再造。本章结合当下时尚潮流元素，在保留上海改良旗袍基本形象，即不改变其主要要素的情况下，针对面料材质、肌理、图案、细节及结构等五方面进行设计创新方法上的探索。

6.1.1 面料材质创新

上海改良旗袍常用面料有棉类织物、麻类织物、丝绸、真丝缎、丝绒、烂花绒等。这在二、三十年代的上海，甚至说全中国地区都是具有创新意识的。上海改良旗袍的改良二字所体现的方面，除了结构学习西方服装裁剪以外，最明显、直接的创新改良便在于面料上的运用。上海改良旗袍流行使用的都是时下西方流行的面料。所以在材质创新方面，把握上海改良旗袍不拘泥传统的创新精神，选择针织粗花纹样织物，进行面料上的创新尝试。

图 36 毛针织与上海改良旗袍结合的设计试验

6.1.2 织物肌理再造

现代服饰流行中,重视对织物面料进行再造,通过各种手法创造出不同的肌理效果,增强了服装整体形象,更丰富了服装设计的方法。下面选择绉缝和褶皱这两种肌理效果结合上海改良旗袍的主要要素进行设计创新试验。

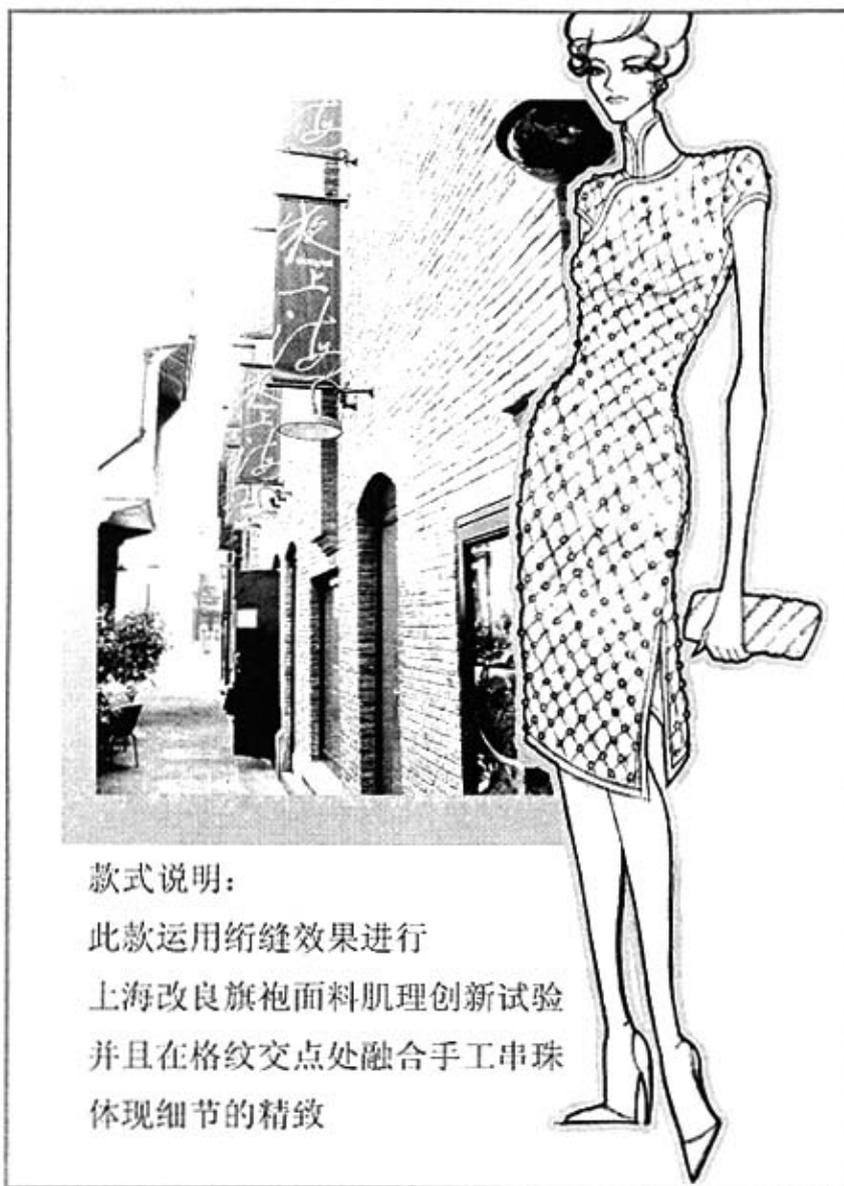

图 37 织物肌理再造创新试验 1——绉缝

图 38 织物肌理再造创新试验 2——褶皱

6.1.3 图案的创新应用

上海改良旗袍因受西方“装饰艺术”和“现代主义”思潮影响，常用图案为各式条纹、几何纹样、和具有西方绘画特征的花草纹样。针对上海改良旗袍图案方面设计创新，可以不拘泥于形式，各种风格图案元素都可大胆尝试与上海改良旗袍基本主要要素相结合。无论是各民族传统的图案，还是狂野的动物纹样；无论是波普艺术，还是现代平面设计的纯色块与文字的构成，现代图案已经种类繁多，数不胜数。所以可大胆试验在改良旗袍的设计创新过程中，尝试碰撞出不一样的火花。下面尝试用将上述四种风格截然不同的图案与上海改良旗袍廓型和立领的主要要素相结合，进行设计试验。

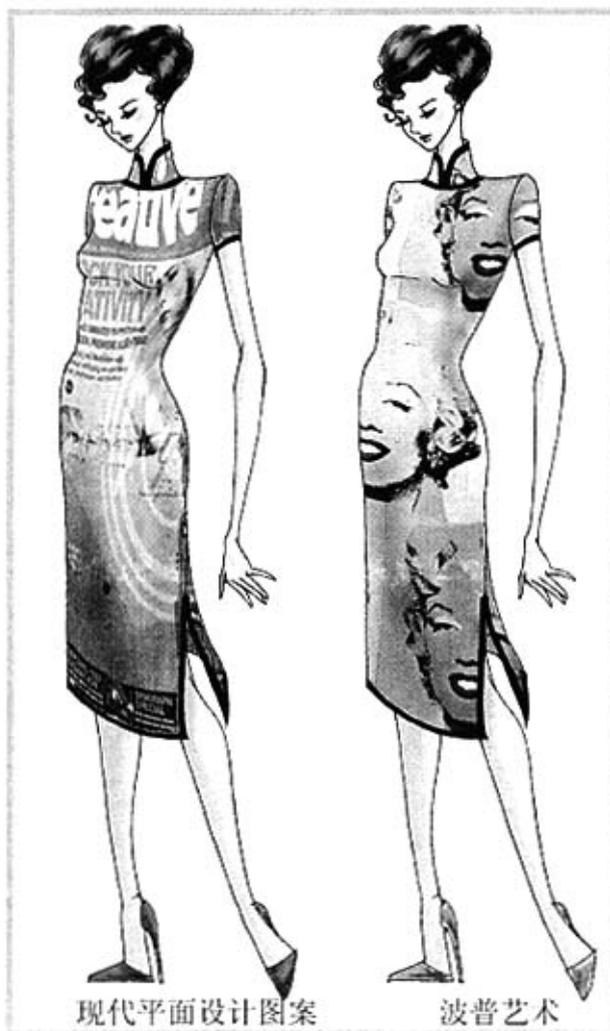

图 39 图案创新设计试验 1

图 40 图案创新设计试验 2

6.1.4 细节创新

上海改良旗袍的细节创新，仍然在保持其主要要素不变的情况下，进行设计试验。细节包含种类多，创新设计空间较广。下文分：袖子、盘扣、滚边、裙身下摆四方面进行。

6.1.4.1 袖

上海改良旗袍较为普遍的袖型，分为无袖、连袖和装袖。在袖型上可以尝试其它现代流行式样。下面将上海改良旗袍与泡袖结合进行设计创新。

图 41 袖型设计创新试验 1

款式说明：
此款将皮草运用于袖的设计
夸张袖子廓型的同时
也体现出几分奢侈
成熟优雅的形象风格

图 42 袖型设计创新试验 2

6.1.4.2 盘扣

盘扣是一种具有强烈装饰效果的细节要素，将其重新组合于衣身的不同部位，形成各式图案。

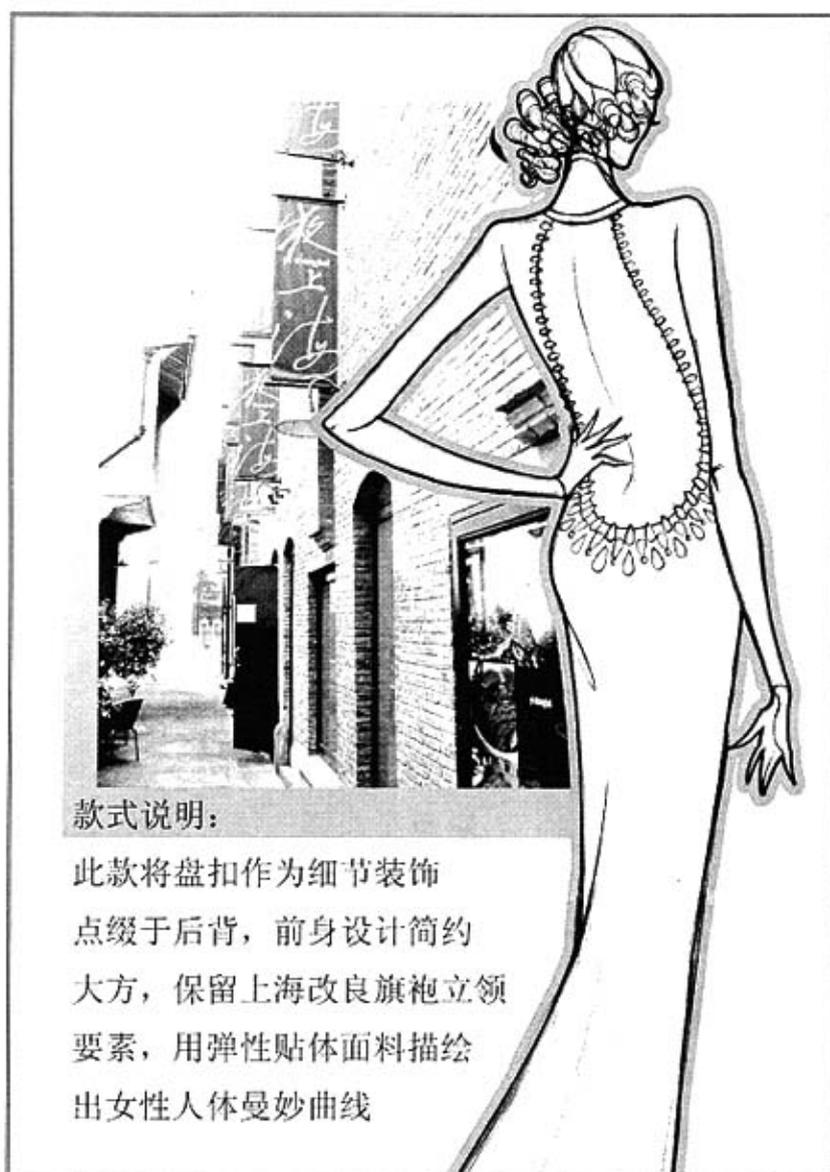

图 43 盘扣设计创新试验

6.1.4.3 滚边

滚边是上海改良旗袍衣身面料边缘的装饰工艺，强化线条。放大设计创新思路，尝试与现代服装新材料相结合。

图 44 滚边设计创新试验

6.1.4.4 下摆

在保留主要廓型要素，和旗袍立领的款式前提下，对衣身下摆进行创新设计。

图 45 下摆设计创新试验

6.1.5 结构创新

适体收腰的廓型是上海改良旗袍的主要设计要素之一。结构上创新是指通过各种省道与分割线的设计，以殊途同归的方式，完成相同外廓造型。

图 46 结构设计创新试验

6.2 方向二：“神似”——创意设计

图 47 创意设计 1——侧面设计

图 48 创意设计 2——背部设计

款式说明:

此款在改变旗袍廓型的基础上
保留立领和斜门襟
以泡泡裙的款式特征
体现年轻甜美的气质
细节上在裙摆处饰以软盘扣
增添服装整体精致感

图 49 创意设计 3——适度改变廓型

款式说明：
此款大胆改变
上海改良旗袍
适体收腰的基本廓型
但运用真丝雪纺压褶
轻盈飘逸的同时亦能
含蓄表现女性玲珑曲线

图 50 创意设计 4——夸张廓型

7 结论

三十年代老上海是一个“华洋杂处”的国际型城市。政治、经济的开放使多元文化得以融合，并促使人们社会生活方式的改变。上海改良旗袍正是在中西文化的巨大碰撞下，在对西方现代物质层面的“全盘接受”和精神层面的“有所保留”中，在“借鉴西式”和“传承中式”的过程中逐步发展，成长。上海改良旗袍更是作为一种经典形象，一种可持续发展的服装款式，影响着现代时尚界，使得众多国内国外设计师以她为灵感来源，设计出新的世界的东方风情。

本文通过对上海改良旗袍设计要素的详细解析，总结出主次关系。上海改良旗袍的适体收腰的廓型是其区别于中国传统旗袍形制的最显著的要素，并且也是受到西方现代服装影响最深刻的要素。所以廓型结构是其主要设计要素，这一要素的改变与否直接影响服装整体形象。旗袍立领伴随上海改良旗袍经历时间长河的洗涤，已为世人所铭记，成为上海改良旗袍款式细节中符号化的象征，去掉这个细节要素，服装与上海改良旗袍形象的关联便微乎其微，所以旗袍立领在设计要素中占据主要地位；其次，上海改良旗袍的现代性特征除了西式服装的结构廓型外，更多的直接表现为受到西方艺术思潮强烈影响的面料图案要素上。条纹、几何纹、花草纹样的大量运用，无疑也成为上海改良旗袍形象风格的语言特征之一。但本着中西结合的精神，上海改良旗袍在面料的运用上更多呈现出开放自由的局面，所以面料图案、色彩、质地方面仅能作为次要、其余要素。然而也正是因为上海改良旗袍的色彩和面料要素的相对次要地位，对其整体形象影响相对较弱，从这两方面入手进行创新设计才能不失去上海改良旗袍本身神韵气质，或许是更为合理的设计创新方式。

由上海改良旗袍各设计要素在现代设计师及品牌中的应用引发思考，灵活拆解、再组合各个上海改良旗袍设计要素，对中式服装品牌产品开发提供了一种理性化易超作的模式。设计中加减方法的引用、解构原有要素、融合其它现代流行元素等等，这些方法的应用可以极大程度的丰富整季产品，并且使其不拘泥于传统形式，而做到体现强烈时代感的中西结合。

上海改良旗袍作为中西服饰文化交流碰撞的产物，承载着几千年中国服饰发展变化的历史，在转身面对现代时尚浪潮之时，合理的接纳了西方服装裁剪工艺和新颖丰富的物质资源，使其成为极具时尚创新意识的现代中式服装代表，而为国际人士广泛接受、热爱。在 2008 年北京奥运会盛世到来之际，重温这一中式服装经典款式，深入研究其发展演变

历史，把握其未来设计创新方向更显必要。并且希望通过这样的研究，继承上海改良旗袍的精髓，并对其进行设计创新探索，使上海改良旗袍更符合现代时尚潮流，成为新的摩登代名

参考文献

中文文献

1. 包铭新, 马黎等编著 《中国旗袍》 上海文化出版社 1998 年
2. 袁杰英编著 《中国旗袍》 中国纺织出版社 2000 年
3. 周汛, 高春明著 《中国传统服饰形制史》 台北南天书局 1998 年
4. 黄能馥, 陈娟娟著 《中国历代服饰艺术》 中国旅游出版社 1999 年
5. 熊月之主编 《上海通史——第 9 卷 民国社会》 上海人民出版社 1999 年
6. 熊月之主编 《上海通史——第 8 卷 民国经济》 上海人民出版社 1999 年
7. 熊月之主编 《上海通史——第 7 卷 民国文化》 上海人民出版社 1999 年
8. 蔡子谔著 《中国服饰美学史》 河北美术出版社 2001 年
9. 李长莉著 《晚清上海社会的变迁——生活与伦理的近代化》 天津人民出版社 2002 年
10. 上海证大研究所 《上海人》 学林出版社 2002 年
11. 李欧梵著, 毛尖译 《上海摩登——一种新都市文化在中国》 北京大学出版社 2001 年
12. 王受之著 《世界时装史》 中国青年出版社 2003 年
13. 李春著 《西方美术史教程》 陕西人民美术出版社 2002 年
14. 雅克·德比奇等著, 徐庆平译 《西方艺术史》 海南出版社 2000 年
15. 李当歧编著 《服装学概论》 高等教育出版社 2004 年
16. 刘元风, 胡月主编 《服装艺术设计》 中国纺织出版社 2006 年
17. 休·詹金·琼斯著, 陈蔚如等译 《时装设计教程》 知识产权出版社, 中国水利水电出版社 2006 年
18. 舍尔·柏林纳德著, 周飞译 《设计原理基础教程》 上海人民美术出版社 2005 年
19. 李好定著 《服装设计事务》 刘国联等译 中国纺织出版社 2007 年
20. 蒋为民主编 《时髦外婆》 上海三联书店 2003 年
21. 贾京生编著 《服饰色彩》 高等教育出版社 2004 年

22. 张树新编著 《服饰图案》 高等教育出版社 2002 年
23. 周璐瑛, 吕逸华编著 《现代服装材料学》 中国纺织出版社 2000 年
24. 张浩, 郑嵘著 《旗袍——传统工艺与现代设计》 中国纺织出版社 2000 年

外文文献

Colin · Mcdowell 《GALLIANO:ROMANIQUE,REALISTE ET REVOLUTIONNAIRE》
Weidenfeld & Nicolson

Valerie · Steele & John S · Major 《China Chic: east meets west》 Library of Congress
Cataloging-in-Publication Data

图片来源

中国第二历史档案馆编 《老照片——服饰时尚》 江苏美术出版社 1997 年

宋家麟编 《老月份牌》 上海画报出版社 1997 年

《良友》1930——1940 上海北四川路良友印刷公司印行 1926 年 2 月创刊

刘澍编著 《珍藏——老电影明星私家相册》 上海人民美术出版社 2006 年

袁啸波, 张磊编撰 《老电影》 上海古籍出版社 2004 年

www.style.com

www.britishvogue.com

www.chictoday.com

www.trends.com.cn

致谢

衷心感谢导师李克瑜教授对我的精心指导。感谢她两年多来对我各方面的关心和教导。她严谨的治学态度、宽广包容的胸怀以及高尚的艺术修养都是我终生学习的典范！

感谢李薇老师对于本文的大力支持！感谢刘元风教授、潘海音老师、楚艳老师在百忙之中对论文提出的宝贵意见！

感谢刘卫师兄，感谢研究生同学：李同同、高丹丹、吴佳、汪丽群、吴君绣等给予的支持与关心！

最后感谢家人给予我学习及生活上无微不至的关怀！

谢谢！