

TS 941.717.8

11

女性与旗袍

于君 编著

北京服装学院图书馆

00188352

辽宁美术出版社

序

旗袍是中国服饰文化的一面镜子，它真切地记录着文化发展的时代印记，表现着不同时代的社会生产力及审美标准。300多年来，旗袍伴随着中国女性走过了不同的历史时期，它在历史流动的长河中产生着变化。虽然旗袍本身不会说话，但我们依然可以透过这一非语言信息来了解不同时代，不同文化背景和人们在不同时期的信仰和审美情趣……

旗袍的造型手段和审美观念都受到特定环境的影响、人文环境的影响、生活习惯的影响，使附着在人体上的这一“第二皮肤”的处理，更讲究穿着构成形式，更注重表现女性人体的曲线美，注重

款式变化，重视面料本身的外观效果，重色彩、图案、纹样、工艺的精湛技巧等。

本书中所论述和展现的旗袍，大都是现代女性旗袍，是作者在教学工作中所倡导的设计思想和设计理念的缩影。长期以来，人们一直把旗袍作为传统的服饰，把它与现代服装割裂开来，而这本书从几个方面论述了旗袍与现代服装的融合，再现了旗袍的时尚性，把款式的变化和图案美与时代的需求联系在一起，拓展了人们对旗袍的思索空间，把传统旗袍加注了现代装饰重新演绎，使人们看到的是女性现代旗袍在各个领域的无尽的风光……

吴成槐

作者简介

于君，1985年毕业于鲁迅美术学院染织系，现任辽宁经济管理干部学院工艺美术分院（原辽宁工艺美术学校）副教授、装饰艺术系副主任。多年来，一直从事服装设计课、装饰基础课、装饰画设计课的教学和研究，创作和设计了一些服装作品和装饰艺术作品。曾出版过《东方民间故事》插图、大量的书籍封面设计，公开发表的论文有《浅谈服装设计中的“设计”意识》、《纺织品平面图案设计的立体视觉效果》等。

学生作品名单

赵英娜	刘洪生	陈曦	万庆巍	刘淑媛	谷雨	由源	刘敬宜
谭文娇	杨元利	姜民	李勇	杨春舒	董杰	谢丰亭	陈旭
唐家源	闫鸿艳	张煦	徐嫣	康慨	于孟	纪娇	邱颖
凤凰	高静	季旭	代启霞	王立	姜春霞	孙亚丽	胡莹
刘野							

目录

- ① 引言
- ② 旗袍考史
- ④ 旗袍流变史
- ⑩ 旗袍的时尚性
- ④⑤ 旗袍与现代服装的融合
- ⑥⑥ 旗袍中最能体现个性的——纽襟
- ⑩⑩ 中国风

导言

服装，是一定时期物质生产和思想文化的综合反映。

中国素有“衣冠王国”之美称。数千年来，在装饰功能和使用功能及社会结构的制约下，中国服饰文化不断在继承传统和吸收外来文化的基础上发展演变，形成内容宏大，风采独特，技艺高超，形式多样的中国服饰文化传统。

中国旗袍是最能展示女性美的“服装之最”。它最具有中国传统特色，最具有民族代表性，在逐渐吸取外来文化的同时，它不断改良，成为一种非常优秀的民族服饰。

旗袍考史

旗袍，是清朝满族人的服饰。清太祖努尔哈赤统一女真族各部后，实行军政合一的八旗制，凡满族成员分隶各旗，故称八旗兵、旗人。满族旗人在半耕半牧和频繁征战中，逐步形成了这种宽腰身直筒式的服装，人们称她们的服装为旗装，或叫旗袍。当时满族妇女的长袍，可能由于礼服的简化，袖口平而较大，长可掩足。女性穿的鞋，鞋底高，上宽而下圆，形似一盆花，俗称“花盆底”。穿着这样高底的鞋子，既能增加女性体态的高

长，又能表现女性行走时的婀娜美姿。所以穿长袍着高底鞋，已成为清代通用的礼服。清朝上至皇帝、皇后，下至皇太子、亲王及宾妃，都着旗袍，只是与百姓有尊卑之分。皇族穿开四叉袍（既前后左右四面开襟），官吏穿两叉袍（左右开襟），百姓一般不开叉。

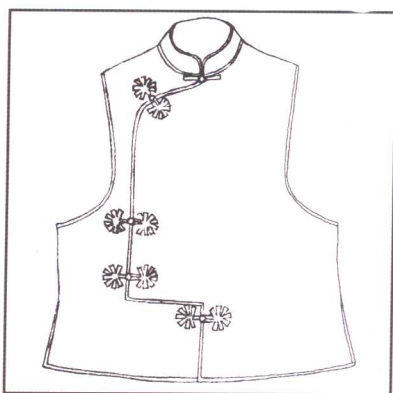

旗袍流变史

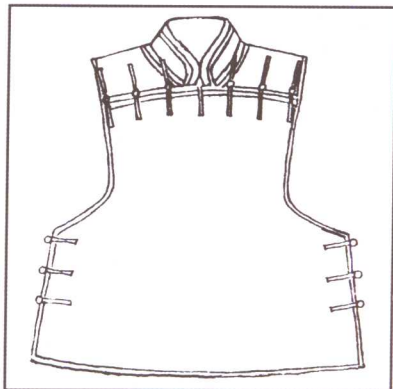
旗袍最初宽衣大袖，没有领，领口只镶一道边，并用围在里边的假领代替，称为国领。或以白布代替国领，穿上长袍后显出和领子一样的效果。另有一种行褂，长不过腰，袖仅能掩肘，短衣短袖便于骑马，所以又叫“马褂”。所谓的“长袍马褂”指的就是这种服饰。马褂的形制，有对襟、大襟和缺襟（既琵琶襟）之别。缺襟袍便于骑射时用，它的形制是右面衣裾下短一尺，在不乘骑的时候把一尺的袍面用纽袷扣上，就和常袍一样了。

辛亥革命前夕，人们习惯于长袍上加罩一件短的或者长至腰间的坎肩，逐步形成了长马甲式，后来又喜欢在长袍外加罩短袄和绣花坎肩。当时坎肩的形式有对襟、一字襟（正胸横行一排纽扣，共13粒）、琵琶襟、大襟等。坎肩镶边由细窄逐渐增宽，由简单变得繁杂，坎肩有装领头的或不装领头的，领的高低也随时变化。

琵琶襟

一字襟

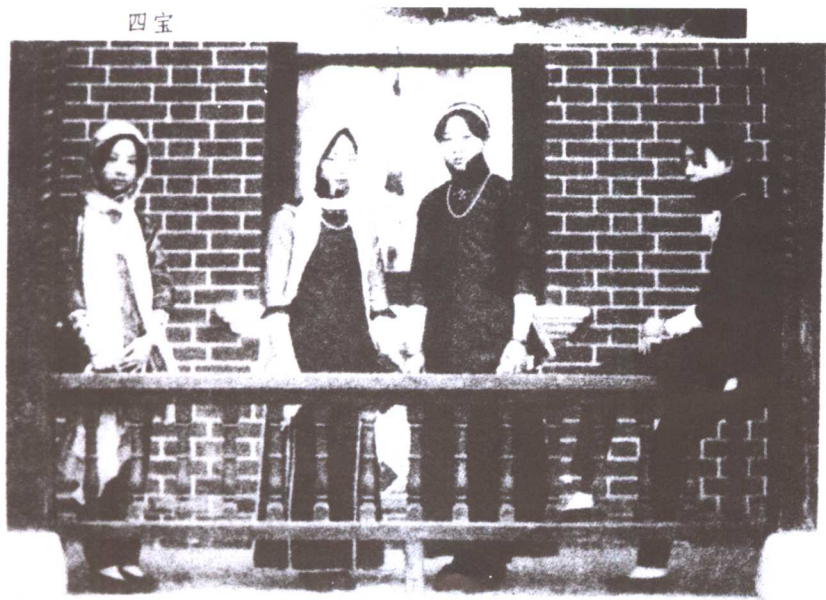

坎肩

辛亥革命后，海外文化逐渐涌进中国，旗袍开始吸收外来影响。腰身渐瘦，肥袖变小，无领镶边改为外上领，袖长及衣长也时长时短，虽基本还是宽腰身直筒式的风格，但也奠定了向曲线型演变的基础，成为中华民族女装的代表。

四宝

到了20世纪，旗袍开始紧随时代潮流，曲线型、流线型的旗袍，已成为妇女首选的样式。在旗袍向时装化、现代化方向的演变中，大致可以分为以下几个阶段：

20世纪20年代以前，一般仍然保持着上衣下裙的形制，和清代服饰没有太大的区别。民国初年，留日学生甚多，由于受日本女装的影响，青年女性多穿窄而修长的高领衫袄，下穿黑色长裙，裙上不施绣纹，衣衫也比较朴素。

20年代初，“学生装”的蓝布褂与旗袍的款式并存。学生装上衣偏襟圆摆，中袖阔口，颜色浅蓝，下系深裙。而此时的旗袍，曲线感相对于以前更加纤秀，但并不是过分突出，上身适中，袖长过肘，袖口宽大，整个旗袍简洁干练，呈现出淑女窈窕而含蓄的线条美。这类旗袍后来发展成了家居式的款式，其美感主要是朴素庄重和典雅，在暴露女性身材上是有节制而不过分的。

20年代末到30年代初，受外来文化的影响，主要是受电影业及商业发展的影响，旗袍在社交界、公众性活动中，在“展现女性体型”方面达到了及至。一些影星的着装

也起到了示范作用。装饰方式都有了诸多改良。这个时期的服装，以采用西式者为多，传统特色的保留则较少。如西方女装盛行短裙，旗袍也随之变短，身长仅过膝，袖口缩小，滚边变窄。

30年代中期，旗袍样式变化主要集中在领、袖及长度方面。先是流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必须配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”。袖子由长过手腕，到短至露肘。至于旗袍，由长直至曳地，两边的衩开的很高，腰身变得极窄，以至贴体，显出女性的曲线。衣料多以软、薄、亮为主，则更加强了女性身材的柔曲美，华丽而性感，成为后世女性旗袍的一种突出典范。

40年代时，旗袍长度再次缩短，而袖子则短到被取消的程度，领高减低，几乎又回到300年前的长马甲时代，所不同的是比过去省去了繁琐的装饰，使其更加轻便、适体，演变成流线型。

50年代末，旗袍逐渐为中山装、人民装替代。

60年代后，中国旗袍与所有的装饰品一同在大陆上销声匿迹了。

80年代以后，旗袍又以新的面貌展示在世人面前。这一时期的旗袍有传统旗袍的影子，又加进了现代风格，同时受外来服饰的影响也颇多，各式新款层出不穷。出现了短连袖旗袍，无袖旗袍，后装袖旗袍，有肩缝旗袍，暗褶式开衩旗袍等。受西方的晚礼服影响，还出现了水滴领式旗袍，坦胸式连背立领旗袍，露背式满胸连领旗袍，以及有着各种变化的旗袍。

应该说,旗袍从当时的社会中走出以后,在各个特定阶段发生了变革,推动和刺激了旗袍的衍变。但始终是沿着展现女性体型美的标准来一次次地变革。20世纪末、21世纪初的当口,人们又把旗袍当“旧”来怀念了。远在巴黎的时装发布会,近在各地的影视节目,无不展露中国旗袍的魅力。我们自己创造的民族服饰文化,有别于世界任何民族的女性服装,旗袍——已成为了东方“女性美”的一种典型象征。

旗袍的时尚性

服装的时尚性是社会文化变革的一种体现。当一种服装的美迎合了人们的认识、理想、兴趣、爱好和欲望时，这种服装美便被赋予了一种时代精神，产生着特殊的感染力，亦可不受国界、区域的限制，引诱着人们青睐和追求，并载着时代美的信息迅速传播开来。

时尚的轮回有时真让人难以捉摸，过去

有一种说法是：过去十年的服装看起来是丑陋的，过去二十年的服装看起来是可笑的，过去三十年的服装看起来是美丽的。时下，我们看到20世纪初的装束——中国旗袍，又以一种美的轮回悄然流行起来了。

中国旗袍为什么在新世纪初又一次掀起高潮？有服装专家说：“毕竟全球超过千年以上历史古文明的国家寥寥可数，特别是在西方人的眼中，东方文化充满了未知的神秘魅力，仿佛一种无穷的宝藏。”事实上，中国的服饰、京剧艺术，精美建筑、民族风情等等，正在给予世界时装大师无尽的创作灵感。