

时

尚

与

典

雅

旗袍

李霞芳 著

1.717.8

东华大学出版社

策 划: 杜亚玲

马文娟

编 辑: 文 迪

装帧设计: 魏依东

唐 蕾

图书在版编目(CIP)数据

时尚与典雅旗袍/李霞芳著.-

上海: 东华大学出版社, 2003.10

ISBN 7-81038-702-2

I.时... II.李... III.旗袍-

基本知识 IV.TS941.717.8

中国版本图书馆CIP数据核字

(2003)第082802号

时尚与典雅旗袍

李霞芳著

东华大学出版社

上海市延安西路1882号

邮编: 200051

电话: (021)-62193056

新华书店上海发行所发行

上海新港信印刷有限公司印制

开本: 889X1194 1/16

印张: 6.5 字数: 156千字

2003年10月第1版

2003年10月第1次印刷

印数: 0001-3000

ISBN 7-81038-702-2/TS·160

定价: 36.00元

书刊印刷质量由承印厂负责联系调换

TS 941.717.8

16

时尚与典雅

旗袍

李霞芳 著

东华大学出版社

霞芳旗袍
東方妙韻

彭珮云

二〇〇一年七月

美国前总统克林顿夫人希拉里写给李霞芳的信

HILLARY RODHAM CLINTON

Dear Ms. Lee:

Thank you Thank you
Thank you very much for
special dress Victory 2000

Best Wishes

Hillary

译文：

亲爱的李女士：

谢谢，谢谢！非常感谢您为我2000年竞选胜利而特别制作的服装。

忠心地祝愿您

希拉里

注：中国高级服装设计师李霞芳为美国前总统克林顿夫人希拉里设计旗袍，提供希拉里在纽约竞选参议员。这是希拉里在获胜后写给李霞芳女士的一封信。

“旗袍皇后”的故事

在艺术中重生

芳的旗袍能不“火”吗？

“半路出家”学设计

别以为李霞芳一直是专门从事服装设计设计的，她可是不折不扣的“半路出家”。李霞芳自小倒是对绘画有些兴趣，偶尔来了兴致也会弄两笔。不过打小就心灵手巧的李霞芳动手能力可是极强，自从有了女儿后，她的衣服李霞芳就全包了，今天一件小褂，明天一条小裙，样子新颖，裁剪得当，惹得邻居们常常问是从哪里买的。不过兴趣归兴趣，真正的服装设计可是要下苦功夫钻研的。

这不，都半百的人了，为了自己深爱的艺术竟然背起了书包，再度叩开了学校的大门，风雨无阻，每天与可以做自己孩子的同学们泡在一起专心致志地学习。李霞芳仅用了3个星期就会了画时表画，这对于从未有过绘画经验的人来说的确需要很高的悟性，那个认真劲儿就甭提了。一节课可都不落，还经常与老师进行深入探讨，惹得老师也对她另眼相看：“我们还以为你只是来镀金的，可你怎么这么认真？”在东华大学这一钻研可就是整整一年，最终李霞芳以优异的成绩考取了高级服装设计师，并红红火火办起了自己的服装公司。

为艺术我心不改

李霞芳爽朗的笑声和她饱含幸福的笑容令人难以忘怀，面前的她身着一件白色中长旗袍，甜甜的笑容大方亲切，与她交谈是一种享受。认识李霞芳的人都佩服她的坚韧与勇气，和她对艺术的执着追求，用她自己的话来讲就是：“为艺术痴心不改，我心依旧。”

李霞芳是苏州人，自小就对评弹、戏曲兴趣浓厚，一听就会唱，中学毕业，她先学过一段时间的评弹，后来终于如愿以偿，以优异的成绩考入了上海戏剧学院，在几年的刻苦学习中，打下了扎实的基本功。正当她满怀憧憬准备开始自己的舞台生涯时，“文化大革命”开始了，作为“靡靡之音”的评弹被勒令停止演出。李霞芳真诚、积极地投入了无休止的运动之中。

在转业后的10来年中，李霞芳从未停止过对艺术的追求。在转业的第一天，她就立志要重返舞台，一个偶然的机会她结识了歌唱家刘明义先生，“你的嗓音天生甜美，别唱评弹了，唱歌大有前途。”一席话说得李霞芳茅塞顿开，并拜刘明义为师。从此李霞芳刻苦练习，认真转型，体有锻炼和声乐练习成了她每天雷打不动的必修课。无论刮风、下雨，年三十甚至大年初一，从不间断。这一练就是20年。

电视连续剧《情深深，雨濛濛》中的旗袍均出自李霞芳的设计

每当体育馆有音乐演出时，李霞芳总是静静地坐在台下认真观摩，从演员的发声方法、表演技巧、吐字运腔乃至台风服饰，她都细心研究，认真琢磨。终于她等来了上台实践的机会。那台演出相当精彩，男声独唱是梁波，女中音是沈小琴，李霞芳唱女高音，由当时上海挺出名的上海芭蕾舞队伴奏，连演几场，场场掌声如雷。一时找李霞芳签约、录音的纷至沓来。1987年，她还“集资”了5万元钱（这在当时可不是笔小数目），又拼凑借钱，终于建立了“梅花轻音乐团”。她带着剧团为孤老、孤儿送戏上门，为癌症俱乐部演出；到临终病人病床前演唱；到太湖工地、工棚慰问；为残疾人组织和残疾人协会义演，李霞芳的剧团被誉为“文艺界的慈善大使”，而她本人则被称为“阿信团长”。

李霞芳与女儿张雯的感情很深。女儿从小就是妈妈的听众和事业的支持者，小张雯常常饿着肚子在琴房陪妈妈练唱，从不催促，往往让李霞芳过瘾不去。长大后的女儿不像李霞芳那般恬静，而是个沉稳内向的姑娘，人也漂亮，还是复旦大学新闻系的高材生。

然而，1991年的一天，女儿发现自己脖子长了一个块，考虑到有碍美观便去医院检查，被诊断为“神经鞘瘤”，开始医生说是良性的，女儿的手术还算成功。

李霞芳兴冲冲将女儿接回家中，可另一张送到的化验报告单犹如晴空霹雳彻底击碎了李霞芳的整个世界。肿瘤是恶性的，目前已无法控制。

女儿是在李霞芳的歌声中长大，又是在她的歌声中离去。

人生又能有几回搏呢？之后，李霞芳将自己无处投递的母爱无私地奉献给了20名“双残”孤儿，在担任“霞芳孤儿院”院长期间，李霞芳为孤儿们操碎了心，女儿虽然走了，可李霞芳的母爱却是长存的，虽已届天命之年，可李霞芳的路还很长，她用什么样的方式来面对自己的后半生呢？李霞芳再一次用自己的真诚与执着步入了艺术的殿堂——服装设计，用曼妙的服饰演绎自己的心灵。

苦尽甘来，李霞芳终于迎来了事业上的又一高峰，服装设计才两三年，她设计的服装就三次在上海国际服装文化节上被评为“著名服装品牌”颁奖，更在“世界航空服装博览会”上一举摘得了两项大奖。今年7月，彭佩云还为李霞芳挥毫题词：“霞芳旗袍，东方神韵。”

不图什么，只为把自己燃得再灿烂一些！“让我们并肩走过荒凉的河岸仰望夜空，生命的狂喜与刺痛，都在这顷刻，一样灿烂。”

李霞芳笑了，笑得那么坚定，那么执着，是发自内心的。如今的李霞芳只有一个心愿，那就是“让中国旗袍走向世界！”

张颖

残疾孤儿都亲切地叫李霞芳“妈妈”

霞芳旗袍尽显东方神韵

其实，李霞芳设计的旗袍在上海早就颇负盛名了。李霞芳在数年前就成立了“霞芳旗袍有限公司”，专门设计中华服饰。她的旗袍设计不仅款式精美，而且做工巧妙独特，已为很多人交口称赞。还有许多人慕名前来找李霞芳设计旗袍。去年美中服装协会的会长还力邀她赴美举办中国旗袍秀。看过《情深深，雨濛濛》的观众可能不会忘记剧中女主角那一套套的旗袍，新颖、精美又不失风韵，这正是出自李霞芳之手；台湾的琼瑶、美国的新羽西也都因旗袍而与李霞芳会友，穿着李霞芳为她们设计的旗袍，她们无一不啧啧称赞。是啊，李霞芳很清楚一个女人懂得一套合身服装时的美妙心情，那是一种对自我的充分肯定，一种对美的执着追求。

李霞芳曾说：“长期以来，中国女人给外国人的印象多为两种，一种是‘文革’期间人人一套灰不溜秋蓝色制服；另一种就是《秋菊打官司》里秋菊的样子，这是不正确的，人们看到的只是一套宽大、松垮的外套，这完全抹杀了我们东方女性的那种韵味。东方女性那种特有的典雅、娴静、高贵与婀娜应该淋漓尽致地展现出来。”李霞芳选择了旗袍，在她眼里，旗袍是最“东方”的，也是最具神韵的。但李霞芳从不落窠臼，她的设计总是力求别致、得体，大方中不乏婀娜，华贵中尽显娇媚。女性的柔情似水，楚楚丰姿，落落大方都在李霞芳的精心设计上相互交错，各显所长。她的设计在对称中凸现差异，在整洁中追求小小的突破，一层不经意的薄纱遮却了古典，却隐现着现代的飘逸；一小排盘扣，一小串镶边更是点出了新意，透出了活泼，再加上色彩的鲜活搭配、面料的精选，李霞

现代古典
霞芳霓裳

本版编辑 赵玲

目录

第一章 传统篇 7

- 富贵牡丹 8
- 花样年华 9
- 月份牌上 11
- 花儿串串 12
- 典雅贵妇 13

第二章 改良篇 15

- 时尚改良 15
- 浪漫改良 16
- 典雅改良 17
- 现代改良 18
- 时尚改良 19
- 浪漫改良 20
- 典雅改良 21
- 现代改良 22

第三章 现代篇 29

- 时尚古韵 30
- 浪漫蕾丝 31
- 现代古韵 32

第四章 礼服篇 35

第五章 精选款式图 41

第六章 基础篇 99

色
泽
艳
丽
的
织
锦
缎

说起中国旗袍，由于她那源远流长及深厚的文化底蕴，使她成为中华民族传统服饰之一。东华大学包铭新教授在他编写的《中国旗袍》一书封面、封底上都醒目的写道“中国旗袍，中国女人的身份证明”。无论你到地球的哪个地方，只要看到一袭旗袍，看到那婀娜多姿，高贵典雅的服饰，就能确认是中国女性。这便是中国旗袍鲜明的民族特色。她优美的服饰造形，给人强烈的视觉冲击，并留下深刻印象。

我一直持有一个的观点，凡是能形成民族特色的，具有代表性的服饰，必然有他的合理性和强大优势。作为中国旗袍，它的结构设计、款式以及色彩对于中国人是再合适不过了。换句话说简直再也没有比旗袍更美丽的服装了。旗袍的美是富有灵性的，中国旗袍把东方女性的美丽刻划得淋漓尽致、尽善尽美。旗袍对于女性的形体有着神奇的塑造力，穿着中国旗袍的东方美女是那样的妩媚动人、温柔典雅、含情脉脉，那份迷人的高贵气质和感觉是中国人所特有的，也是西方美人所无法比拟的。这便是中国旗袍的可贵之处，也是其作为中华传统服饰得以流传至今的奥秘所在。

旗袍·传统篇

在中国旗袍上绘上各种美丽的图案，以手绘画为主体。这三款名为富贵牡丹的旗袍便是一件件绘上去的。通过牡丹花的各种造型，既使我们欣赏了中国画，又体现了婀娜多姿中国传统旗袍的韵味。简单流畅的线条、完整写意的图案、流光溢彩的真丝面料及其特有的光感与华贵的牡丹巧妙结合在一起。

特点：独特的手绘工艺运用，牡丹为花中之王，深受女性喜爱，象征富贵、吉祥。

在适合自身旗袍的装扮下，女性温柔、甜美的气质，被烘托的更加出彩。不论面料、款式、裁剪都下了一番功夫。

特点：对面料的要求很讲究。面料中的纹样要具备内涵，并且要打破常规，最好有鲜明的层次感，这样才能产生灵动的效果。一块好的面料足以使一件旗袍变的让人爱不释手。

1

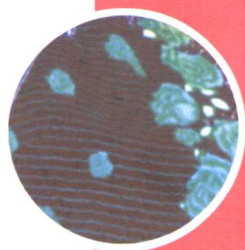
服饰以二三十年代的格子及碎花图案为主，浓浓的怀旧感觉，勾勒出女性的柔美曲线。此类旗袍把人们的目光吸引在颈部和胸部，而开衩和弧形底摆的结合运用平添了一层若隐若现的东方气质。

特点：此系列旗袍款式为标准的中式连袖、收腰设计，裙子长度在膝盖下方10cm处为最佳。

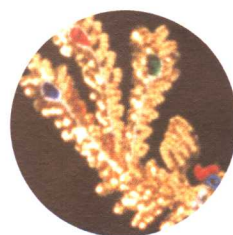
轻薄的雪纺，独特的花型，使人穿着舒适，飘然若仙。月份牌上的美女代表着老上海特有的一种美，反映了当时上海独有的文化氛围。

特点：削肩与标准的3档扣设计是此系列旗袍的重点，突出细长脖颈与圆润的肩部，体现窈窕淑女的柔美。

旗袍的 3/4 用的是
一种面料,另外 1/4 则
用同色系的碎花面料,
使人看上去十分苗条,
把女性的形体之美勾
勒的更加完美。

特点:此系列旗袍
在款式设计上运用了
黄金分割的原理,协调
的比例使人显得更加
修长。在配色上注重反
差与呼应,用裙边花面
料制作也是别出心裁,
让人眼前一亮。

黑丝绒质感细腻、表现沉稳,但有些沉闷。如果加入一些闪光亮片作为装饰,效果就大不相同了。他不但打破了一统黑的单调,而且增强了装饰性,并成为亮点,表现出高贵的气质。

特点:配以皮毛、亮片、蕾丝等饰物,突现夜上海的浪漫与魅力。

5

4

巧妙的运用饰物来装饰是提升旗袍品位的重要手段。高贵、精致的饰物能恰到好处的塑造典雅贵妇的形象。

中国历代古典服饰如官服大袍、水袖、长裙只能在舞台上体现，而无法在生活中穿着。唯独旗袍，曾在中国三四十年代成为主流服饰，成了古代和现代服饰之间的桥梁。旗袍可以演绎的很古典，也能发挥的很现代。

我总觉得中国旗袍在塑造东方女性的典雅文静之美方面确实功不可没，没有内涵是穿不出旗袍韵味的。

中国旗袍对我的吸引是巨大的，甚至是不可抗拒的，她恰似一缕芳魂，使我们从迷失的时代寻找回来旧迹，又与我们心中唯美而浪漫的旋律产生了无限的共鸣。正是她的传统性所显现出的深厚文化底蕴，才使我带着强烈的感情色彩去从事中国旗袍的研究、设计、制作、改良和发展工作。

旗袍·改良篇