

轻艺术
丛书

东方 之韵

旗袍文化与现代设计

苏珂 著

中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

东方 之韵

旗袍文化与现代设计

苏珂 著

图书在版编目 (CIP) 数据

东方之韵：旗袍文化与现代设计 / 苏珂著. —北京：
中国轻工业出版社，2019.3
ISBN 978-7-5184-2167-1

I . ①东… II . ①苏… III . ①旗袍—文化—中国
②旗袍—服装设计—中国 IV . ① TS941.717.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 252166 号

责任编辑：罗 洁 责任终审：孟寿萱
策划编辑：王 淳 罗 洁 责任校对：吴大鹏 责任监印：张 可

出版发行：中国轻工业出版社（北京东长安街6号，邮编：100740）

印 刷：北京富诚彩色印刷有限公司

经 销：各地新华书店

版 次：2019年3月第1版第1次印刷

开 本：710×1000 1/16 印张：6.75

字 数：238千字

书 号：ISBN 978-7-5184-2167-1 定价：58.00元

邮购电话：010-65241695

发行电话：010-85119835 传真：85113293

网 址：<http://www.chlip.com.cn>

Email：club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请与我社邮购联系调换

171495W2X101HBW

作者简介

苏珂

山东省济南市人，齐鲁工业大学（山东省科学院）艺术设计学院副教授、博士、硕士生导师。兼任中国机械工程学会工业设计分会秘书长助理、理事，中国机械工程学会高级会员。国家自然科学基金通讯评审专家，光华龙腾中国设计百强之一。主持国家自然科学基金项目、教育部人文社科基金项目、山东省优秀中青年科学家奖励基金项目、山东省专业学位研究生“产品创新设计”教学案例库。发表论文10余篇，出版专著1部，获得国家专利7项，集成电路布图设计15项。主要研究方向：文化传承与创新设计、产品设计认知。

督陶官唐英《陶人心语》五卷本的整理与研究

邛窑器物设计的审美文化

中国传统福文化研究

万物留痕：旧物与空间设计的艺术

萧条前的缤纷——20世纪初的美国现代艺术

中国式表达：中国画图像系统建构研究

东方之粹：京剧文化与现代设计

东方之韵：旗袍文化与现代设计

前言

在人类造物史上，中国传统造物文化鲜明耀眼。不同时代、地域、种族的人们依据自身的生活需求和审美品位来设计、制作相应的着装，使得中国服饰融入了不同的“文化符号”，散发着蓬勃的生机。从清朝的“旗女之袍”、西方服饰到中国女性“国服”，旗袍不仅体现了一个民族的服饰审美趣味，更是对中国传统服饰艺术的概括，以彰显东方女性的坚毅品质与独特魅力。

本书对旗袍的演变及代表性元素进行脉络清晰的梳理，分析旗袍及其延伸设计在社会结构中的形成与发展，包括其设计思想与社会大众、生活环境、自然环境间的相互关系，进一步阐述旗袍在当代社会的可持续发展意义，从而为今后的设计提供有价值的参考。作为设计类书籍一次独具创意的创作，我们期望能够展现旗袍文化的设计精髓，展现当代设计与旗袍及其元素的交流与融合。

本书作者苏珂为齐鲁工业大学（山东省科学院）副教授。在本书的撰写过程中，梁淑婷和房玉为本书旗袍的绘制提供了参考图片，王淑梅对已有撰写襟形方面的资料进行了整理，宋颖和董君洁查找旗袍在近现代的再设计及发展方面的资料，董君洁、宋颖、侯陈绘制部分图片并进行排版设计。本书在撰写过程中还得到其他朋

友的热心帮助，在此向给予本书指导与帮助的朋友们一并表示感谢！本书中引用的个别案例因取自互联网而无从查证出处，希望作者见书后与我们联系，并向他们表达我们诚挚的歉意！

本书得到国家自然科学基金青年基金（51405252）、教育部人文社科基金青年基金（14YJCZH131）、山东省专业学位研究生教学案例库《产品创新设计》案例库（SDYAL17048）的联合资助，在此表示感谢！

苏珂

2018年9月18日

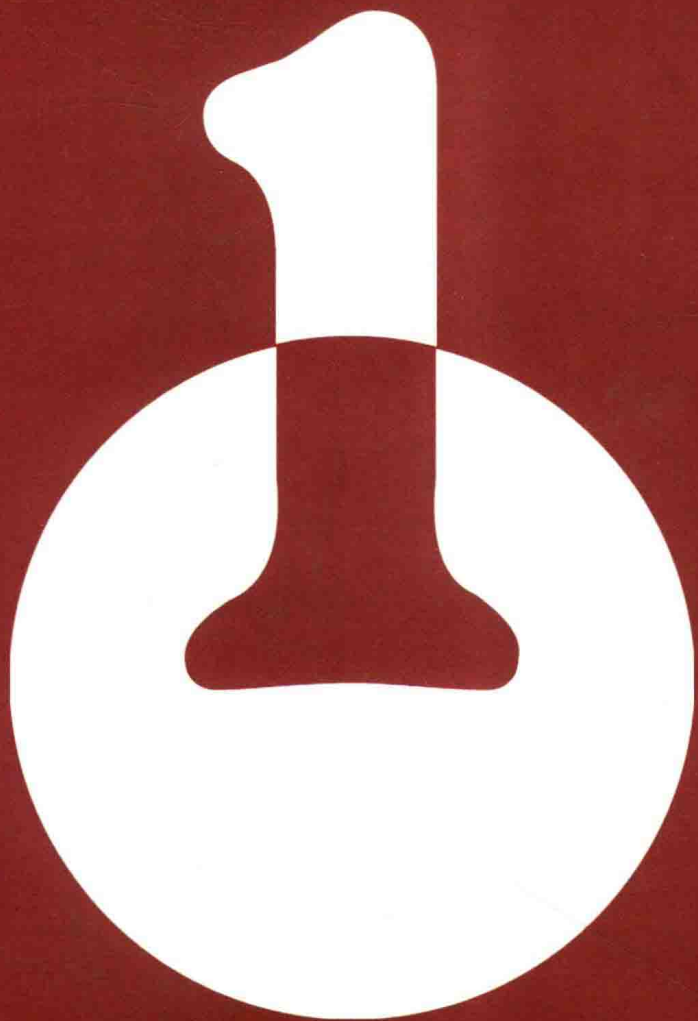
于济南长清大学科技园

目录

第1章 关于旗袍	001
1.1 旗袍概念	002
1.2 旗袍的发展与变迁	003
1.3 旗袍元素	008
1.3.1 盘扣	008
1.3.2 面料	009
1.3.3 刺绣	010
1.3.4 领型	011
1.3.5 襟型	012
1.3.6 袖型	015
1.3.7 开衩	017
1.3.8 摆型	017
1.4 旗女之袍与影响	019
1.4.1 清朝满族服饰的发展	019
1.4.2 旗袍对越南传统服饰奥黛的影响	020
1.4.3 旗女之袍对设计的影响	021
第2章 民国旗袍与影响	022
2.1 月份牌和画报上的民国旗袍	023
2.2 民国国内外影像里的旗袍	031

2.3 西方设计师对旗袍的探索	036
第3章 旗袍的复苏	037
3.1 国外在服饰等产品上引用旗袍元素	038
3.2 国外在影视作品中引用旗袍元素	040
第4章 当代的旗袍创新设计	042
4.1 二维平面设计	043
4.1.1 海报与插画	043
4.1.2 文学作品	044
4.1.3 重彩与摄影	046
4.2 三维立体设计	047
4.2.1 产品设计	047
4.2.2 剪纸、泥塑与雕塑	050
4.2.3 室内装饰设计	053
4.2.4 展示设计	055
4.2.5 建筑设计	055
4.3 四维设计	056
4.3.1 服装设计	056
4.3.2 舞台表现	061
4.3.3 影视作品	063
4.3.4 动漫、手游与企划	065
4.3.5 音乐作品	067

4.3.6 品牌策划	068
第5章 旗袍与设计	072
5.1 旗袍在设计中的民族特色	073
5.2 旗袍与设计的关联	079
第6章 学生作品展示	081
参考文献	099

关于旗袍

1.1 旗袍概念

1.2 旗袍的发展与变迁

1.3 旗袍元素

1.4 旗女之袍与影响

第1章 关于旗袍

1.1 旗袍概念

旗袍的定义一直随时代发展而更新。包铭新教授在《中国旗袍》中将旗袍定义为：“具有中国特色的一套女服，由清代旗人之袍演变而成，但也受古代其他袍服的影响，流行于近代，材料常选用传统丝织物，缝制有镶滚绣等工艺，式样繁多，领、袖、襟、衣长和开衩高低都经常变化。”在他的观点中，西周的麻布窄形筒装或先秦两汉的深衣是旗袍的源头。旗袍在后来的发展变化中也很好地保留了中国传统服饰中许多特色元素（图 1-1）。

图1-1 民国旗袍

1.2 旗袍的发展与变迁

清朝时期的旗装宽大平直、不显露形体。

发展到民国时期，旗袍的腰身开始向内收，整体线条凹凸有致，使其贴合身体，而且造型纤长，与当时西方流行的女装廓形相吻合，展现出女性曼妙的身姿。旗袍袍身的图案类型也十分丰富，从简至繁，有的无半点装饰，尽显简洁朴素之美（图 1-2）；有的花纹层叠繁复，却毫无俗气可言（图 1-3）。

图1-2 1952年 李香兰

图1-3 1939年 龚秋霞

民国才女张爱玲曾回忆童年的旗袍说，初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒之风。当时的旗袍“宽大平直”，袍身下摆较大。不久以后，民国旗袍一改清朝时期旗装宽大平直的特点，借鉴当时西方流行的女装廓形，显露女性曼妙的身姿。

20世纪30到40年代是旗袍的全盛期，基本造型特点趋于成熟，是近代中国女装最为光辉灿烂的时期。当时中国民众的思想随着西方文化的传入而解放，改变了生活观念，加上面料的创新及进口服饰的参与，旗袍打破了长久以来宽松平直的结构特点，在结构上吸取西方

服装立体结构造型，运用胸省、腰省等结构使用方法，引用西式装袖代替中式接袖，出现了“美人肩”，使其款式更简便适体，同时袖口不断缩小，滚边也变得越来越窄。

东方女性的身材相较于西方女性来说小巧、平直，东方女性身材普遍具有削肩、平胸、圆臀等特征。恰恰是这种身材，让旗袍掩盖住其本身不够突出之处，展示出穿着者特有的魅力来。民国旗袍逐渐改变，每一步都是在更接近东方女性本身的特点，在展现东方女性身材优势的同时将东方女性的性格特点——柔美、知性融入其中。

20世纪50年代到70年代，由于战争、政治等因素，旗袍在一定程度上被认为是小资生活的代表，穿旗袍开始有所顾忌，旗袍发展缓慢。直到改革开放以后，旗袍的形制结构逐年变化，并与时尚流行的风格同步，社会这才重新审视旗袍的意义，于是全球服装设计师们带着浓浓的热情将旗袍的各种设计元素应用起来，使旗袍变得更加平民化和国际化（图1-4）。

图1-4 (a) 倒大袖旗袍马甲

图1-4 (b) 20世纪20年代卷云纹倒大袖旗袍

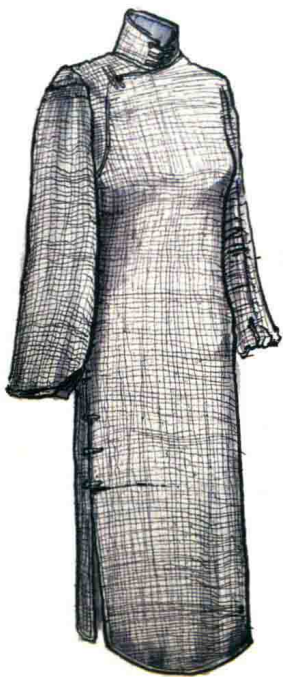

图1-4 (c) 20世纪30年代长袖旗袍

图1-4 (d) 20世纪30年代无袖旗袍

图1-4 (e) 20世纪30年代紫色拷花丝绒旗袍 图1-4 (f) 20世纪30年代浅黄小花纹绉短袖旗袍

图1-4 (g) 20世纪40年代花卉纹印花旗袍 图1-4 (h) 20世纪40年代印花绸长袖旗袍

(以上手绘作品均由李泽龙参考旗袍实物所画, 实物藏于中国丝绸博物馆)