

旗 袍 文 化 传 承 系 列

姚泽民 主编

旗袍设计与剪裁

喻双双 著

化学工业出版社

旗 袍 文 化 传 承 系 列

姚泽民 主编

旗袍设计与剪裁

喻双双

化学工业出版社

· 北京 ·

旗袍是中国传统服饰中的一颗明珠，是优雅、知性的服饰典范。《旗袍设计与剪裁》介绍了旗袍的文化遗产与特色，旗袍的面料、结构、配饰以及旗袍的剪裁与手工制作，使专业人士学习、掌握经典旗袍的设计与制作工艺，同时，让普通旗袍爱好者了解旗袍。

图书在版编目（CIP）数据

旗袍设计与剪裁/喻双双著. —北京：化学工业出版社，
2018.9（2019.1重印）

（旗袍文化遗产系列/姚泽民主编）

ISBN 978-7-122-32402-3

I. ①旗… II. ①喻… III. ①旗袍-设计②旗袍-服装
量裁 IV. ①TS941.717.8

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第130381号

责任编辑：邢 涛
责任校对：王 静

装帧设计：韩 飞

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：北京东方宝隆印刷有限公司

710mm×1000mm 1/16 印张13 字数210千字 2019年1月北京第1版第2次印刷

购书咨询：010-64518888

售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：98.00元

版权所有 违者必究

“旗袍文化传承系列”

编委会

主任 姚泽民

副主任 喻双双 江 梅

委员 (排名不分先后)

喻双桂 蔡巧红 朵 咪 张文平 李思瑶
李 静 林 琳 聂 筱 邵绘桦 岳 茹
胡 波 李艳华 王冰玉 高娜娜 千 雅
余蕴泓 卓欣运 林丽玲 吴丽芬 陆世红

出版说明

旗袍是中国服饰的精粹，是中国传统文化的象征，是中国女性形象的标识之一。旗袍的审美不仅仅代表着中国服饰的审美格调，也代表着中国审美文化的质量。

旗袍是中国悠久的服饰文化中璀璨的明珠之一。1984年，旗袍被国务院指定为我国女性外交人员礼服。从1990年北京亚运会起，旗袍便成为重大活动礼仪服装之一。2011年5月23日，旗袍手工制作工艺被国务院列为第三批国家级非物质文化遗产之一。2014年11月，在北京举行的第22届亚太经合组织会议上，中国政府选择旗袍作为与会各国领导人夫人的服装。

在很多西方人的印象中，旗袍代表了中国。近年来，世界各地纷纷成立了旗袍组织，举办各种各样的旗袍活动，吸引了更多的爱美女性参与其中。越来越多的人关注旗袍及旗袍文化。但是旗袍工艺实践与旗袍文化审美理念和现实需求之间的矛盾，让众多旗袍爱好者无所适从。

鉴于此，姚泽民工作室联合化学工业出版社共同打造“旗袍文化传承系列”丛书，其目的就是要使更多的人提高旗袍审美能力，真正了解旗袍工艺及旗袍文化，懂得欣赏并享受旗袍之美，使我们的生活因为旗袍变得更加美好。

姚泽民工作室

2018年3月

前言

“人人谈旗袍，却没有几位懂旗袍；人人穿旗袍，却没有几位穿好了旗袍。”用这句话形容当前的“旗袍热”并不为过。因此，《旗袍设计与剪裁》应运而生。旨在让旗袍专业人士通过本书系统了解经典旗袍设计理念和制作工艺。同时，让更多热爱旗袍的女性了解旗袍，了解“什么是旗袍？”“旗袍是怎么来的？”“旗袍的特色是什么？”“如何选择旗袍？”“如何穿搭旗袍？”等。

从一名旗袍爱好者成长为经典旗袍文化理念的倡导者，我从关注旗袍的盘扣艺术到整个旗袍制作工艺；从研究旗袍造型设计艺术到旗袍文化精神理念；从践行经典旗袍文化设计理念到旗袍文化审美弘扬——我越来越强烈地感觉到作为旗袍人的使命和责任感。在本书里，我将10年来一直倡导的经典旗袍文化理念贯穿始终，第一次提出经典旗袍六要素，第一次提出“高贵、知性、坚忍、包容”的旗袍文化精神内涵。书中大量采用实物案例，对旗袍的制作工艺进行了详细的介绍，有利于促进精湛的手工制作工艺的传承与发展。

旗袍不仅是中华民族的文化符号，更是一种雅致的生活方式。选择了旗袍就是选择了一种生活方式，旗袍文化的传承与发展即是这种生活方式的延续。脱离了生活方式和旗袍女性，旗袍就仅仅是一件衣服而已，文化也就无从谈起了。希望通过本书抛砖引玉，让更多的人了解关注旗袍及旗袍文化，不断丰富旗袍工艺制作实践和引领旗袍文化审美格调。

喻双双

2018年3月15日于北京

目录

· 旗 · 袍 · 设 · 计 · 考 · 究 · 录 ·

第一章 旗袍的渊源与历史 001

一、旗袍的概念 /002

二、旗袍的渊源 /004

三、旗袍的发展历程 /006

1. 第一阶段：古典或传统（辛亥革命之后到民国初期）/006
2. 第二阶段：改良（20世纪20年代后期到30年代早期）/008
3. 第三阶段：经典（20世纪30年代中期）/009
4. 第四阶段：衰败（20世纪30年代中后期至今）/010

第二章 旗袍与中国文化 011

一、旗袍的文化地位 /012

1. 旗袍是中国传统文化的象征 /012
2. 旗袍是中国女性形象的标识 /012

二、旗袍的文化内涵 /013

1. 旗袍是中国传统美学内涵的映射 /013
2. 旗袍的包容性 /015

三、旗袍的文化品位 /015

1. 旗袍的文化品位 /015
2. 旗袍女性的精神气质 /016

第三章 旗袍的设计 019

一、旗袍设计的原则 /020

1. 设计必须遵循的总体原则 /020
2. 旗袍设计必须遵循的个体化原则 /021

二、旗袍经典六要素 /022

1. 高立领 /022
2. 右衽开襟 /022
3. 实用性与美观性于一体的盘扣 /023
4. 后背整片剪裁、衣身连袖 /023
5. 修身 /024
6. 两侧合理的开衩 /024

三、旗袍面料 /025

1. 面料种类 /025
2. 旗袍常用面料 /025
3. 旗袍面料的特性要求 /027

四、旗袍的造型细节及设计 /029

1. 领型 /029
2. 襟型 /033
3. 袖型 /051

五、旗袍的缋边及设计 /054

1. 缋边的分类 /054
2. 缋边的设计技巧 /057

六、旗袍的盘扣及设计 /057

1. 盘扣的分类 /059
2. 盘扣的设计技巧 /063

七、旗袍的其他装饰及设计 /066

1. 其他装饰工艺 /066
2. 其他装饰设计技巧 /068

第四章 旗袍的裁剪与缝制 071

一、旗袍的量体 /072

1. 量体的准备工作 /072
2. 量体的方法及技巧 /073

二、旗袍制作工具及辅料 /083

1. 旗袍制作工具 /083
2. 旗袍制作辅料 /084

三、旗袍的裁剪工艺 /085

四、旗袍的盘扣工艺 /095

1. 制作方法 (所示范材料为重磅真丝缎) /095
2. 盘扣制作技巧 /111

五、旗袍的缂边工艺 /111

1. 缂边制作方法 (所示范材料为重磅真丝缎) /112
2. 缂边手针缝线方法 /122
3. 缂边制作技巧 /128

六、旗袍的缝制工艺 /128

1. 缝制工艺流程 /128
2. 缝制方法及技巧 /129

七、旗袍制作实例 /156

第五章 旗袍的选择 195

1. 根据场合选择旗袍 /196
2. 根据外形选择旗袍 /197
3. 根据气质选择旗袍 /200

第
一
章

旗袍的渊源与历史

一、旗袍的概念

旗袍是指民国旗袍，不包括“旗人之袍”或“旗女之袍”。

改革开放后早期，基于政府提倡的“中华民族是一家”政策，同时为了证明旗袍具有悠久的历史和高贵的出身，研究旗袍的学者有意识地把民国旗袍和清代旗人服饰之间的关系更多地联系起来。

❶ 清朝北方满蒙主体的八旗妇女的长袍——“旗女之袍”

“旗袍”与清代“旗人之袍”或“旗女之袍”是不同的概念。在整个清代浩瀚的文献中，“旗袍”一词从未出现。在清代，旗人称呼自己所穿的袍服为旗服或旗装，满语称呼为“衣介”。“旗袍”二字作为一个具有特定意义的词出现，最早见于1918年沈寿口述、张睿笔录的《雪宦秀谱》一书中：“绷有三：大绷旧用以绣旗袍之边，故谓之边绷”。这里的旗袍是指代某种刺绣服饰的名词。

旗袍指民国旗袍，即在民国时期发展成熟并形成较稳定形态的女子袍服。包铭新在《中国旗袍》一书中也对这个问题作了专门的阐述：“把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍，虽看似无大错，却难免有望文生义之嫌，旗袍的内涵要比旗人之袍或旗女之袍丰富得多。”同时他还认为：“狭义地说，旗袍就是民国旗袍，当然也可以包括民国以后基本保持民国旗袍特征的旗袍。”

卞向阳在其《论旗袍的流行起源》一文中说到：“所谓‘旗袍’，指衣裳连属的

一件制服装 (One-Piece Dress), 同时, 它必须全部具有或部分突出以下典型外观表征: 右衽大襟的开襟或半开襟形式, 立领盘纽、摆侧开衩的细节布置, 单片衣料、衣身连袖的平面裁剪等。通常意义上的旗袍, 一般是指20世纪民国以后的一种女装式样。”

在民国时期的杂志上, 也有许多关于“旗袍”概念的讨论, 如1937年《现代家庭》杂志上署名昌炎的作者撰文《十五年来妇女旗袍的演变》中写道: “什么是旗袍, 可说是民国纪元后适合新时代中华女子经变演出来的一种新产物”。

❶ 身着经典旗袍的明星

❷ 身着经典旗袍的民国女性

由此可见，旗袍是民国才出现的。旗袍与“旗人之袍”或“旗女之袍”是不同的概念。

二、旗袍的渊源

旗袍的产生离不开当时政治、文化等各种社会观念的影响以及审美观念的影响。民国之初，剪辮发，易服色，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为旗袍的诞生创造了政治条件。中国的“五四”新文化运动，人们接受一些新的思想观念，也促进了女性的身心解放。民国女性追求自由、平等、独立的思潮以及女权主义运动的兴起是旗袍产生的文化思想条件。

民初女性为寻求思想的独立和解放，效仿男子穿长袍。中国汉族女性自汉代后，服饰逐渐只穿“上衣下裳”式，俗称“两截衣”，穿袍服几乎成为男性的专利。女性穿“两截衣”也成了封建礼教对女性压迫的象征。经过辛亥革命胜利后

女学生的“文明新装”

❖ 锯齿形边缘的旗袍短袖

的女子放足、剪发运动，女性的解放在20世纪20年代中期得到了蓬勃的发展。伴随女权运动的兴起，女子穿着男子长袍的现象在全国也越来越普遍。当时北京的报纸载文：“如今的女子剪发了，足也放了，连衣服也多穿长袍了。我们乍一见时，辨不出他是男是女，将来的男女装束必不免有同化之一日。”不仅北京如此，“在广州通衢大道之中，其穿长衫之女界，触目皆是。……而无论贫富贵贱之家，若系女界之年少者，一若非具备一长衫，即不足以壮观瞻。”，由此可以看到当时年轻女性着男子长袍已成为一种风气。

❖ 身着蕾丝旗袍的民国明星

审美意识观念发展带来了时尚潮流。暖袍、文明新装、马甲旗袍、倒大袖旗袍、蕾丝旗袍，每一种新款式出现，无疑都是一次时尚浪潮。旗袍作为时髦之物，影响着当时的女性服饰潮流。例如蕾丝旗袍的产生。蕾丝作为欧洲女性普遍追求的时尚，以及性感的代名词，在旗袍上广泛运用，迎合当时的审美趋势。五四运动后兴起的“文明新装”，因其朴素大方、清纯淡雅，很快被城市女性引为时尚，纷纷仿效。“学生装”的流行与当时特定的社会心理有关，一时成为时尚、知性、文明的代表。

三、旗袍的发展历程

风行于20世纪30年代的旗袍，是由中国传统袍服由民国女性在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。

1. 第一阶段：古典或传统（辛亥革命之后到民国初期）

古典或传统时期是属于旗袍发展的雏形阶段。传统时期经历了“暖袍”、“马甲”和“倒大袖”三个典型阶段。

（1）暖袍阶段

1921年上海出版的《解放画报》中《旗袍的来历和时髦》一文提到“近日某某公司减价期间，来来往往的妇女都穿着五光十色的旗袍”，也就是说20世纪20年代初期，上海就已出现旗袍，而且是“五光十色”的旗袍。同时期的媒体记载文字中也有将其称为“暖袍”的。

（2）马甲旗袍阶段

20世纪20年代中期，一种新式的“马甲旗袍”（即无袖旗袍）诞生。民国批评家成方吾在1926年写道：“现在他们为第一步的革命，先把旗袍的两袖不要，这是中华民国的女国民一年以来的第一件大事业、第一大功绩”。这段文字是无袖旗袍在1925～1926年出现的有力佐证。无袖旗袍并不单独穿着，而是穿在倒大袖袄衫的外面。

❶ 民国女子的“暖袍”

(3) 倒大袖阶段

1926年的《新申报》中的广告多次出现穿着马甲旗袍的美女。到了1927年，广告中的美女都穿有袖子的旗袍。倒大袖袄衫和长马甲合并演变成了旗袍，曾经被去掉的袖子重新被装上，穿着层次减少，更方便快捷了。旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现了繁复的变化。整个袍身呈“倒大”的形状，但肩、胸乃至腰部，则已呈合身的趋势。

❷ 身穿马甲旗袍的女子

无论暖袍、马甲旗袍还是倒大袖旗袍都是旗袍的传统式样，沿袭了传统服装的剪裁方式。这些服装仍保持平直宽大的风格，显露不出女性的窈窕身段。

2. 第二阶段：改良（20世纪20年代后期到30年代早期）

20世纪20年代后期，受西方审美观念的影响，旗袍款式不断改良。这一时期，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动变化有所反复。1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭到非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。20世纪30年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。

❶ 身着“扫地旗袍”的民国影星