

West Lake in Chinese Dress

《西子湖畔的旗袍》
视觉传达设计

解读百年旗袍审美文化

中国美术学院出版社

WEST LAKE IN
CHINESE DRESS

穿旗袍的西湖

解读百年旗袍审美文化

中国美术学院出版社

顾 问：曹工化 吴胜天 阮浩耕
主 编：陈云飞
副 主 编：李为民 诸 宏
编 委：童 心 何东玲
编 辑：薛秧秧 陈 晓
撰 稿：陈云飞 诸 宏
摄 影：丁宇兵 叶富雄
插 图：李为民
封面设计：邵深龙
装帧设计：唯智机构
策划出品：盘扣年代服饰 云聚文化机构

责任编辑：郑亦山
责任校对：南山
责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

穿旗袍的西湖 / 陈云飞主编. — 杭州：中国美术学院出版社，2011.10
ISBN 978-7-5503-0166-5

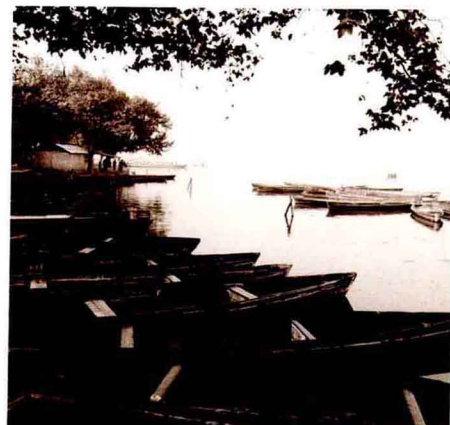
I. ①穿… II. ①陈… III. ①旗袍—服饰美学—美学史—杭州市 IV. ①TS941.717.8-092

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第203281号

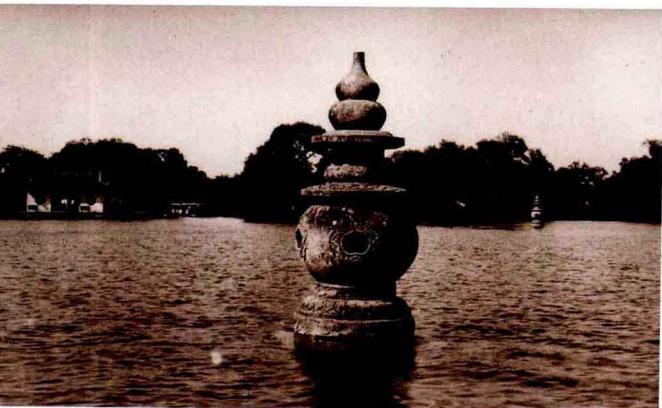
穿旗袍的西湖

陈云飞主编

出 品 人 傅新生
出版发行 中国美术学院出版社
地 址 中国·杭州市南山路218号 邮政编码 310002
<http://www.caapress.com>
制 版 杭州海洋电脑制版印刷有限公司
印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司
版 次 2012年1月第1版
印 次 2012年1月第1次印刷
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 10.5
印 数 0001-3000
ISBN 978-7-5503-0166-5
定 价 90.00元

穿旗袍的西湖

西湖，已经被联合国确认是“世界遗产”，我们以为，这就是被全世界人民确认了。

西湖，被全世界人民确认的并不是它的自然风景，而是西湖“有文化”，并且这文化足够多尽管中国人民绝大多数时候是来看风景的，所以，西湖被定为是“人类文化遗产”也叫“文化景观”。用一句没文化的话说，就是要把它“当人看”。

其实，中国人特别是有文化的中国人，早就是把西湖当“人”看的。人，是有性别分男女的。所以，中国人至少在一千多年以前，就把西湖当作女人来看了。至少是有一个人，因为这个人足够牛，弄得从此以后，你只要是想“有文化”，就只有“这样”来看西湖——“这个人”就是苏东坡。无论什么人，如果有点儿文化这“如果”也是多余的，时下你要在西湖边找一个没文化的人，还真的一点儿也不比申遗容易。你如果只能引用一句西湖的诗，那一定是苏东坡的“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”更重要的是，西湖从此以后，已经被叫做“西子湖”了，成了中国历史上“四大美女”之首西施。这就是历史文化传统，这就是“文脉”。

西湖就是杭州，杭州就是西湖。前几年，杭州被评为不知道（是谁评的）“最具女性化的城市”。其实，这哪用谁来评啊，自古以来就是“如此”。但是，这还是让不少杭州男人大为光火。我真有点儿不明白我也是个男人，作为一个男人，生活在一个“最具女性化的城市”，这不是在“温柔乡”里“石榴裙”下吗。这是最大的幸事，这是“男人最具幸福感的宜居之地”，还要抱怨。这些男人，不是假装正经的假道学先生就是取向不一样。

所以，我以为，“西湖”是一种“观看方式”。你只有“这样”来看西湖，才能看到“西湖”，才能看到西湖的“文化”。所以，西湖是“文化景观”。

既然是“女人”，那一定是要被一种衣服“文化”的。她“只有”穿“这样”的衣服才是“她”。

如果让我为“西湖”挑一件衣服，那一定只有是“旗袍”了。她只有穿旗袍，才合适，才好看，才是“她”。

为什么，不知道。我只是“觉得”应该是“这样”。就像爱是没有理由的，而不爱了一定是有很多理由的。大概是，我想过除了旗袍之外的所有服

装，但它们都不“西湖”。

写文章，老师说要“以理服人”。现在，不论碰到什么事都要给个“理由”。说：“至于你信不信，反正我信了！”本来应该是可以的，但现在不行了，会闯大祸的。

那么，就让我来想几点“理由”吧。尽管可能并不是理由，尽管我认为并不需要理由。

现在“文化”流行赞誉是称“民国范儿”。“民国范儿”的女人，那只能是穿旗袍的。为什么“民国范儿”会在时下称赞，我想，大概是因为，在那个时间段里，中国的文化传统没有被打断，所谓“血脉相传”“血”还很充沛，“脉”也很畅通。在这个节点上，在传统的流程之中，实现了“现代”的“表达”。这就是“旗袍”，这也就是西湖。看看北山街，看看南山路从杭州城里伸出的，把西湖拥入怀里的（男人的？）双臂，你就一定会明白。

旗袍，是民族文化的合一、中西文化的合一，也是传统与时尚的合一。这就是西湖永远在唐诗宋词里，也永远在流行歌曲里。

西湖十景之首是“苏堤春晓”又是这个苏东坡，最脍炙人口的是“一枝杨柳一枝桃”。杨柳，就是穿旗袍的女人，婀娜多姿。柳叶就是“旗袍”，尽管遮体，但并不敝身段曲线。春风乍起，若隐若现的“风情”真是“万种”。这是高开衩的旗袍。

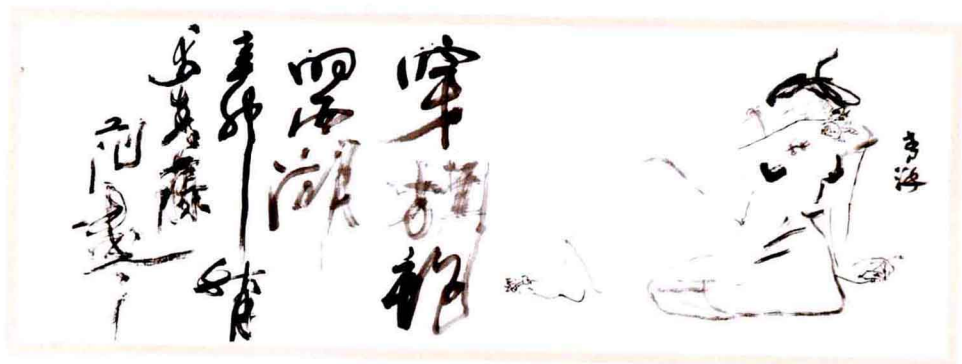
胡兰成在《今生今世》中说：“一日午后好天气，两人同去附近马路上走走。爱玲穿一件桃红单旗袍，我说好看，她道：‘桃红的颜色闻得见香气’。”张爱玲挑衣服真是“有声有色”穿着旗袍行走有春风吹柳婆婆之声，又有“桃红的颜色”。好一个“苏堤春晓”，风情万种。

旗袍，我以为也是有“英气”甚至有“剑气”的。一如秋瑾，一如李慧娘，一如柳如是，一如西湖。我以为，苏小小也是。

看西湖的女人是要穿旗袍的。这样，她们就成了“风景”。这就是“文化景观”。“你站在桥头看风景，看风景的人在楼上看你。”

朋友们把旗袍展做到了西湖，要个题目，我脱口而出，“穿旗袍的西湖”。

辛卯秋月钱塘清泰庆春门之间是吾居
曹工化

曹工化夫妻作于青藤茶馆

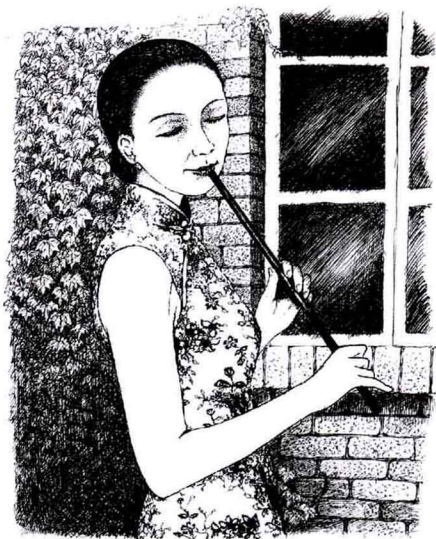
旗珍仪宝

金梅

上世纪二十年代到四十年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而三十年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了在女装舞台上不可替代的重要地位，成为全世界家喻户晓的中国女装典型代表，被称作“Chinese dress”。旗袍，是一种内与外和谐统一的典型传统旧时时装，被誉为近代中国女性时装的代表。

作为中国服饰文化的重要组成部分的旗袍，有着悠久的历史，象征着华夏文明，衬托东方女性的优雅气质，仍然在样式上不断创新，在时尚的舞台上大放异彩。后来，旗袍传到了外国，被西洋女子效仿穿着，也是对世界服装文化的重要贡献。

旗袍以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出近代中国女性贤淑、典雅、性感、清丽、温柔性情与气质。诠释着当时中国城市女性特有的时尚性情与气质。90年代以来，最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是将中国旗袍与欧洲夜礼服进行有机结合。

李为民 绘

璀璨文化的载体

旗袍除了丰富的审美元素，还有厚重的文化元素。旗袍源于满族女性传统服装，具有悠久的历史。现代意义的旗袍，在上世纪初由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一，成为中国妇女服饰历史中唯一被定位为国服的服饰。盛行于上世纪三四十年代，很快从发源地上海风靡至全国各地。旗袍追随着时代，承载着文明，以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。旗袍连接起过去和未来，连接起生活与艺术，将美的风韵洒满人间。从遮掩身体的曲线到显现玲珑柔美的女性美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成为中国女性独具民族特色的“国服”，是中国女性服装的代表。民国以后，上海、北平等地的汉族女性在其基础上予以改良。1949年之后，旗袍在大陆渐被冷落。近年又有多部以旗袍为主题的电影、电视、小说热销。

旗袍的发展史也反映了中国近代的发展史近代中国女性的解放史，旗袍文化展现出妇女个性解放和妇女地位逐步提高的过程，是女性解放的见证和工具。既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。在传统与现代、维护传统的保守与追求美的思想潮流碰撞中，旗袍越来越贴近时代、贴近生活，脱离原来的样式，变得经济便利、美观适体。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度比较

◇旗袍之美，是恰到好处的合适之美。

上世纪二十年代初，在西方文化的影响下，中国妇女开始领悟到“曲线美”，对旗袍不断改进，推陈出新，力求把自己优美的身材曲线表现出来。旗袍的修长适体正好迎合了中国女性清瘦玲珑的身材特点，能充分表现曲线美，显露女性窈窕身段，成为了最能体现中国女性美的服装。那种东方的美、东方的神韵，旗袍在这里，已超脱了一般意义上的服装而成为一种象征。

◇旗袍之美，是一种典雅而高贵的美。

旗袍是一种高贵的奢侈品，会让美丽的更加美丽，让高贵的更加高贵。旗袍是厚赠花样成熟女人的礼物。这种由旗袍内涵所决定的文化品位限制了它的普及、大众化，同时它对穿着者的要求也十分苛刻。这不仅仅表现在对身体的要求上，同时也表现在对穿着者内涵及气质表现上，某种程度上，旗袍美就美在她是一种不能普及的美。

李为民作品

◇旗袍之美，是一种时尚和革新之美。

让女性的体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚。当时领导服装潮流的交际名媛、时尚明星、摩登女郎等，在旗袍样式上标新立异，大胆革新，促进了旗袍的发展。旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，成了交际场合和外交活动的礼服。

◇旗袍之美，是世界公认的概念之美。

以最地道的中国元素和方式，把东方的女性们衬托得婀娜多姿，风韵十足。它的选料很广泛，可选择棉、麻、丝、毛织及化纤。高级面料制做的旗袍能充分表现东方女性体型美、点线突出，丰韵而柔媚，华贵而高雅，加上点缀装饰更为光彩夺目。旗袍一方面是很保守的，充满了含蓄之美、娴熟之美和内敛之美。这样的美，能让人强烈地感受到中国女人特有的传统美德和矜持心态。另一方面又是很奔放和性感的，体现在旗袍的开衩上，在若隐若现中闪射出无穷的撩人风韵，展示出旗袍夺人魂魄的性感魅力来。旗袍主要分海派和京派，海派风格丰韵妖娆；京派风格端庄华贵，代表着艺术、文化上的两种风格。旗袍样式微妙多变，式样简洁合体，色彩绚丽醒目，图案优美华贵，裁制精细考究。

◇旗袍之美，是独特和唯一之美。

旗袍是趋于紧身、抱合性强的服装，尺寸大小的要求十分严格，否则将会失去其风格和独到之处。旗袍贴身、柔软得像女人的第二层皮肤。旗袍的语言是水质的，流泻着孤傲，柔质。花饰图案胜过其他任何叮当的配饰，即使没有金银相衬，珠玉点缀，一领一叉一窈窕，古典优雅、内修外敛的表达，也能把女人的妩媚、温柔与性感演绎到极致。旗袍的美，实在有太多丰富的内涵，有太多女人的秘密。旗袍之于中国女人，是一个情结，是一个梦。水样的女人，水样的心思，穿上一袭旗袍就是完美成熟的女人经典。

李为民作品

李为民绘

◇旗袍之美，是一种梦幻和迷失之美。

人们赞美旗袍，其实是在赞美《倾国倾城》的张爱玲、《南屏晚钟》的周璇、《何日君再来》的邓丽君、《花样年华》的张曼玉和那些风采佳人。这样的赞美，在本质上是在赞美一种梦幻，赞美一种理想，赞美过去那一个时空曾经存在的美。所以，旗袍的美，更多的时候是隐藏在我们的梦想中。由此，旗袍的“花样年华”就必定会在另一个时空再度盛放。

目錄

壹

02 《流言》的《更衣记》

03 《更衣记》里的旗袍流变史

04 古板、严密、繁复——没有时装可言的清代

06 天真、轻快、西化——混乱的民国初年

08 严冷、方正——反叛的二十年代

10 收缩、紧张——绝望狂笑的三十年代

12 简洁、放松——无望的四十年代

14 渐行渐远——凋零的五十年代

貳

18 住在旗袍里的张爱玲

舍不得西湖那个诗意的结局

19 一袭旗袍的背影

叁

20 穿旗袍的西湖

21 民国范儿们，那段发生在西湖上的故事

22 宋美龄——衣柜里，清一色全是旗袍

24 陆小曼——一袭银色丝绸旗袍

- 26 王映霞——一件粉红丝绒旗袍
- 28 沈秋水——素色旗袍的秋水依人
- 30 林徽因——敌不过的简简单单的棉布旗袍
- 32 曹珮声——山风吹不散心头那个着旗袍的身影
- 34 盛爱颐——一件素净的旗袍
- 36 庐隐——那件淡绿色撒花印度绸旗袍
- 38 袁美云——杭州籍的旗袍明星
- 40 蝴蝶们——飞入天堂的旗袍丽影

肆

- 42 Chinese dress

- 43 她收藏的故事
- 44 西湖有知己——旗袍展缘起
- 48 金梅的民国旗袍收藏精选

伍

- 120 从茉莉的轻唱到玫瑰的绽放
——一个设计师的时尚新主张

- 122 关于「盘扣」
- 130 注意，「妖精」出没
- 134 就这样静静地，等你出现
- 148 穿着旗袍去旅行