

中国
文化
经典
元素

旗袍图案

刘瑜 邵旻 著

旗袍图案

刘瑜 邵旻 著

 上海文化出版社

2015年度教育部人文社会科学研究 规划基金项目 中期成果
2015年度上海市浦江人才项目 成果

图书在版编目(CIP)数据

旗袍图案/刘瑜, 邵旻著. -- 上海: 上海文化出版社, 2016.2

(中国文化经典元素)

ISBN 978-7-5535-0483-4

I. ①旗… II. ①刘… ②邵… III. ①旗袍—中国—图集 IV. ①TS941.717.8-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第016212号

责任编辑 王 培 李玲玉

装帧设计 邵 旻

责任监制 陈 平 刘 学

书 名 中国文化经典元素·旗袍图案
作 者 刘 瑜 邵 旻
出 版 上海世纪出版集团 上海文化出版社
地 址 上海市绍兴路7号
网 址 www.cshwh.com
发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 10
版 次 2016年8月第一版 2016年8月第一次印刷
国际书号 ISBN 978-7-5535-0483-4/G.074
定 价 88.00元

敬告读者 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科

电 话 021-64855582

目 录

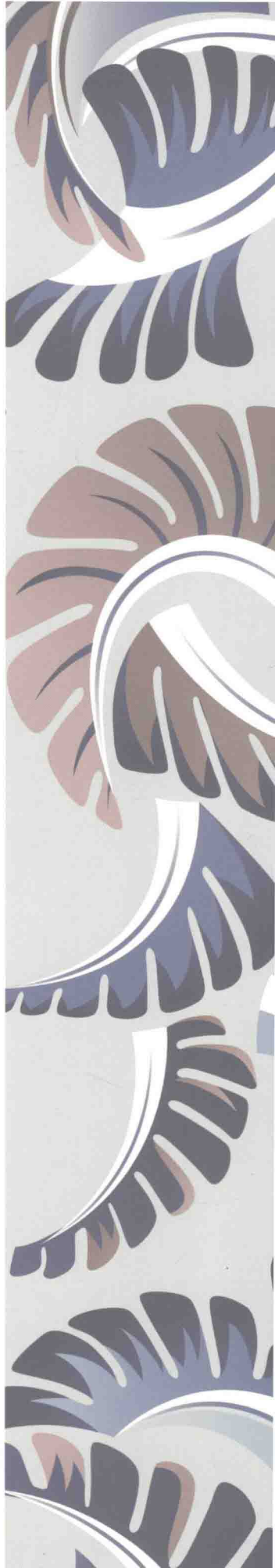
概 述 | 四

1920年代旗袍图案 | 一〇

1930年代旗袍图案 | 三四

1940年代旗袍图案 | 一一〇

1950-1960年代旗袍图案 | 一四六

旗袍图案

刘瑜 邵旻 著

 上海文化出版社

前言

旗袍无疑是中国服饰传统文化的宝贵遗传，也是当今最为世人所熟知的中国传统服饰之一。尤其近十多年来，以“新中装”概念为首的中国传统服饰创新设计，日益成为服饰行业的热门话题。而作为中国近现代服饰文化重要遗产之一的旗袍，在民国时期即被称为“新中装”。它一方面继承和发扬了中国传统服饰的精华，另一方面又大胆地吸收和借鉴西方服饰的优势特点，紧跟西方主流时尚之脚步，顺应了时代需求，成为民国时期（主要为1920—1940年代）中国女性的第一服饰选择，甚至一度成为“国服”。新中国成立以后，民国旗袍（亦称“海派旗袍”）的穿着虽然在大陆地区较为少见，但在港、台以及其他海外华人群体中，长期以来仍然是女人的主要服饰品类之一，因此1950—1960年代的近20年，可以说是旗袍的另一个黄金时代。

纵观1920—1960年的半个世纪，旗袍的产生、发展及流行变迁是中、西方服饰文化交流的例证和产物。其对当代旗袍以及其他“新中装”等的传承与创新设计具有直接性的借鉴意义。

本书以上述约50年间的旗袍服饰为样本，集中对其图案进行系统研究，并以“尽量复原原貌”为宗旨，对各个典型时期的旗袍流行图案进行收集、比照、研究、分析，进而以绘制的方式对其进行直观地展现。本书中的旗袍图案以“复原”的形式呈现，力求色彩、纹样等各方面的精细到位。这种方式的“复原”，不仅是一种展示方式，也是一种研究手段，以期为旗袍研究学者、当代旗袍设计者、传统服饰文化传播者提供直接可用的有效成果。

目 录

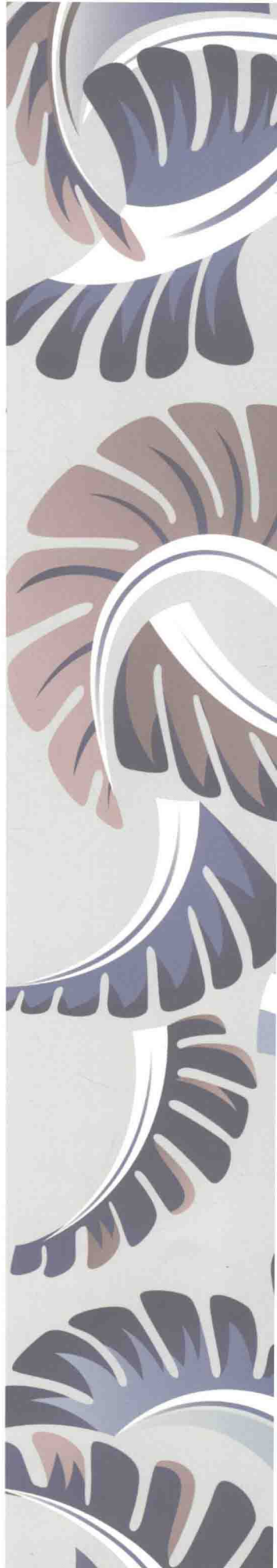
概 述 | 四

1920年代旗袍图案 | 一〇

1930年代旗袍图案 | 三四

1940年代旗袍图案 | 一一〇

1950-1960年代旗袍图案 | 一四六

概述

一、旗袍的发展与演变

《辞海》中“旗袍”一词定义为：“旗袍原是清满洲旗人妇女所穿的一种服装，辛亥革命后，汉族妇女也普遍采用。经过不断改进，一般式样为直领，右开大襟，紧腰身，衣长至膝下，两侧开衩并有长、短袖之分。”从目前专家学者的观点来看，“旗袍”一词存在多种释义。这些不同观点可以大致划分为两类。第一类观点以为：满族就被称为“八旗”或“旗人”，所着的服装也就统称“旗装”、“旗袍”。第二类观点以为：虽然“旗袍”由清代旗人之袍装演变而成，但“旗袍”一词仅用于指称民国时期的实物。但大多数人习惯将民国以后所演变而成的女性袍服称为“旗袍”，基本与第二类观点一致。因此，本书中对旗袍案例的收集也以“民国”为时间之起点，并一直延续到1960年代后期。同时，将此近半个世纪以来的旗袍流行划分为四个典型时期，即1920年代、1930年代、1940年代，以及1950与1960年代。

民国初期，北洋政府仿照西方各国服饰，颁布了服制条例规定男女礼服式样。从此中国自上而下地开始接受西式服装与穿着习惯，人们也似乎一夜之间抛弃了满人的袍服。然而1920年代，旗袍又在中国的另外一个时尚中心城市——上海重登舞台，并作为女性的流行服饰大行其道。1920年代旗袍初行之时，样式与清末变化不大，其特点是腰身宽松、袖口宽大、长度较长。而后又经历了马甲旗袍、倒大袖旗袍等不同的流行款式时期，旗袍的式样越发合体，而长度渐短。1929年4月，民国政府制定“服装条例”，长身旗袍成为了“国服”。1930年代是旗袍的全盛时期，不论地域特征，也不分年龄大小，全民皆着旗袍。从技术上来讲，此时的旗袍除了肩袖部分仍大多采用连身平直结构外，身片处理则大量采用西式造型方法，出现了前后身片的省道、长袖旗袍的腋下分割（开刀）等处理余缺的结构，使旗袍更加称身合体，也正迎合了1930年代女性开放的服饰衣着观念。到1939年左右，由于胸省和肩省的运用，装袖和肩缝的出现使旗袍变得更加合体，曲线也更加性感，这也是近代中国女

性服饰形象的一次重要变化。修长而收腰的旗袍配上烫发、透明丝袜、高跟鞋，还有手表和皮包，构成了那个年代最时尚的装扮。时局动荡的1940年代，由于物质的匮乏，旗袍的样式也简洁实用，长度在小腿中部和膝盖之间，袖子也逐渐由短袖变成无袖，形成了战争年代旗袍轻便简洁的鲜明风格。抗战胜利以后，拉链、垫肩、暗纽等配件开始大量使用，旗袍也越来越呈现出便捷简单的现代化特点了。“全民穿旗袍”的年代一直延续到20世纪50年代初期。1950年代以后，由于新制度的建立，中国都市女性的生活方式发生了大变革，旗袍也逐渐退出了大陆女性的日常生活舞台。

图1 1931年第82期《良友》封面，此时的旗袍廓形更加修长，并贴合人体曲线。

图2 国民女性的旗袍装扮风格是传统中显现出些许的西化元素，此图为1930年代的摩登旗袍形象，西化的元素包括有格纹的面料图案、电烫的发型、短珍珠项链等。

1949年以后，随着战后以上海为代表的内地移民的南迁入港，民国旗袍在香港得到了广泛的响应，并促成了香港旗袍在20世纪五六十年代的黄金时期。同时在台湾，在新加坡以及其他海外华人聚集地，旗袍仍然是女性的主要日常服饰。从形式上来讲，1950年代的境外旗袍是民国旗袍的延续，但两者的差异仍然存在。其腰身紧身合体，三围曲线更明显，而肩部线条较圆，臀部和胸部造型有些夸张，尤其是腰部十分收紧。从侧面看三围之间的过渡凹凸明显，

而不似传统旗袍那样流畅和自然。到了1960年代，由于西方主流服饰潮流的影响，旗袍从外形轮廓上来讲有两大特点：首先是旗袍的长度短而开衩高，下摆刚刚到膝盖位置，甚至可以更短，如西方的超短裙一般；其次是旗袍色彩图案夸张而现代，除了几个典型的细节元素外，其整体外形风格与西式的流行连衣裙区别不大。

二、旗袍的图案

旗袍是一种风格和形式比较固定的服饰品种，其服饰结构较为简单、款式廓形较为固定，因此其色彩和纹样图案常常成为视觉重点，也是旗袍外形设计的关键点。从旗袍半个多世纪的流行色彩来看，其色调较为多元化，冷色调如蓝、绿，暖色调如紫、红、黄，以及偏中性的棕、褐等均有使用。色彩风格上也是或淡雅柔和、或深沉庄重、或清新明快、或艳丽热烈。

1. 图案的题材

从流行的题材来看，植物花卉和几何纹样最为常用，其他还有动物、文字、风景等。本书中将流行图案分为四大类，分别为植物、动物、几何和其他。

植物中的花草图案是使用最为广泛的题材。这些源于大自然、富有生活情趣的题材纹样，既保留了自然植

图3 1950年代以后，旗袍西化现象更加明显，通过一系列的西式服装技术的处理，形成了细腰、丰臀的夸张的旗袍外观形象。

图4 蓝紫色系的特点是柔媚、高雅，同时可以衬托内敛的东方女性气质，是旗袍最常用的色调之一。

物的形态特点,又进行了适当的简练和抽象化处理,使其装饰视觉特征更加明显。同时,花草主题也是女性服饰中最容易被广泛接受的主题,不仅能表达出美好的吉祥寓意和象征意境,同时也反映出女性特有的温婉和美丽之形象气

图5、图6 从旗袍流行的半个多世纪来看,其中最常见的是植物图案,包括各种花卉、枝叶、藤蔓等等。这也是女性服饰中最容易被广泛接受的主题。

质。

另一类广泛使用的题材则是几何图案,比如将各种花草、几何形状、鸟虫等美观的图形纹样,排列在规律性的几何框架内,形成了层次鲜明的形态布局;或者直接将概念化的几何纹样通过一系列无规则的自由透叠、交错、环绕等方式排列,以抽象化的结构形态展现,其效果简洁、明快,且非常有现代感。

动物图案也是服饰中使用较多的一类题材,但从目前的实物来看,旗袍图案中对动物的使用并不十分广泛。过于硬朗的、体积过于庞大的灵兽、珍禽图案,并不适合于旗袍的审美表现。反而是一些小体积的鱼虫,比如蝴蝶、蜻蜓、金鱼、凤鸟、猫狗宠物等形象,通常与花草等图案搭配,出现于旗袍装饰之中,以突出温婉祥和的风格特点。动物图案的呈现方式主要有两种:一种以单独的、大体积的图案方式出现,并以成衣以后再缀绣的手段,将凤凰、锦鸡、蝴蝶等传统吉祥图案写实性地展现出来;另一种则是以比较抽象而形象的方式,利用印花、织锦等技术将图案直接应用于面料之上。

2. 图案的类别

虽然旗袍纹样总体风格多变、式样繁多,但就其本质而言,几乎可以概括为两种:其一为中国传统纹样,其二为西式纹样。

中国传统纹样可以说是一个丰富而绚烂的宝库,并有着风格化和程式化的典型特征。其中有一类特别的主题,即“吉祥图案”。所谓“吉祥”就是好运的征兆,在图形或图案上施加美好意愿或意义,便有了吉祥图案,是“预兆美好”、“庆贺吉利”的意思,有祝贺节礼、喜庆以及祈求招来富贵、幸福、长寿等多重含义。传统吉祥图案的主题元素可以是植物、动物、文字等等,通过这些元素或元素组合的文化象征意义来表达美好的含意。女性旗袍中常用的牡丹有表达华美富贵之意;菊花有温润儒雅之意;梅花有经霜傲雪、冰肌玉骨之意;如意纹有万事如意之意;葫芦纹有旺运纳福之意,等等。

传统图案的识别度高、表现性强,是旗袍的常用纹样,比如传统花卉中的牡丹、兰花、菊花、桃花、海棠、梅花、玉兰、绣球花等等;传统植物中的松树、竹、桃、葡萄、葫芦等等;动物图案中常用则有蝴蝶、蜻蜓、仙鹤、锦鸡、凤凰等。另外,团花纹、百结纹、祥云纹等传统纹样,以某种规律方式排列组合,又形成了特别的几何图案,这些传统纹样不仅具有美好的寓意,同时也有着漂亮的装饰效果,符合大众的审美心理和装饰习惯,尤其适合于旗袍这样的女装。

图7 动物图案亦偶见其中,但出现方式不像传统服饰中的大体积和具象,而是选择可爱而富有童趣的动物题材,并采用抽象表现的方式。

图8 一些中国传统花卉也是旗袍的常用图案题材,一方面可以展现女性的传统温婉气质,另一方面也具有美好的寓意。

近现代中国逐步向世界开放，西方纺织品大量进入中国市场，同时，中国纺织品纹样也越来越多地受到西方艺术影响。另一方面，旗袍服饰的流行和演变中，其对西方主流服饰的借鉴和融合，几乎贯穿于整个发展历程，图案应用亦是如此。因此，在传统旗袍中外来图案的频繁出现便不足为奇了。比如流行于 19 世纪末至 20 世纪初的“新艺术样式”，多使用蜿蜒曲折的线条，常用母题有藤本植物、盘绕的丝带、火舌、波纹、水草、木纹，等等。这种以优美的形式结构和细腻的手法为特点的纹样，在旗袍印花纹样上多有体现。再比如流行于 20 世纪初的“装饰艺术”，风格稚拙单纯，色彩鲜艳清新，构图多为对称，直线造型较多，并大量地使用条纹、棋盘形、锯齿形、三角形、钻石形，等等。这些西式纹样大量地出现在旗袍上，并受到了时髦女性的喜爱。

图9、图10 传统服饰中并不常用的点、线、面、体等元素，在旗袍中的运用却非常之广。主要原因是受西方装饰艺术风格的影响，旗袍图案也有了明显的与西方主流时尚靠拢的趋势。同时也体现了旗袍既保持传统、又紧跟现代潮流的设计风格。

中国传统旗袍图案中，中、西两种风格图案并重的现象，是旗袍演变发展过程中的必要，也是其中西融合的佐证。

1920年代旗袍图案

旗袍总体风格

上海是民国时期旗袍风尚的发源地。民国旗袍始于1920年代的上海，而后于全国各地流行开来。旗袍兴起之初，其整体风格朴素、保守、简洁。外轮廓较为宽松，而长度较长，一般到脚踝。袍身较宽大，下摆宽，后期略微收腰。袖口宽大，呈倒喇叭形状。面料素雅，装饰工艺简单，只做简单的边饰，而没有繁复的镶嵌滚绣等传统工艺。穿着者开始为女学生等时髦女性，后期则开始广泛流行。

旗袍图案特点

旗袍在1920年代虽然是一种新奇的时髦单品，但因为总体风格偏于朴素而简洁，其色彩、图案也呈现出简单、淡雅的趋势。

色彩方面较为素雅，套色较为单一。以冷色调为主，最为常见的是蓝、绿色系，以及中性的米、棕色系，兼有少量的红、紫色系。

图案方面，植物图案是最常见的图案题材，花色较为淡雅低调。此时流行的是大花卉纹样，如牡丹、如意纹、云纹、梅花、海棠等常见的传统中式图案，但在设计和排列方式是较为现代的对称式，呈现出清新自然的风格。同时受西方装饰艺术的影响，开始使用几何纹样，并逐步成为旗袍的主流图案题材。但几何图案比较简单，一般为以简单的几何纹样元素为基本单位，比如点、线以及简单的圆形、方形等等，进行有规律的重复排列。

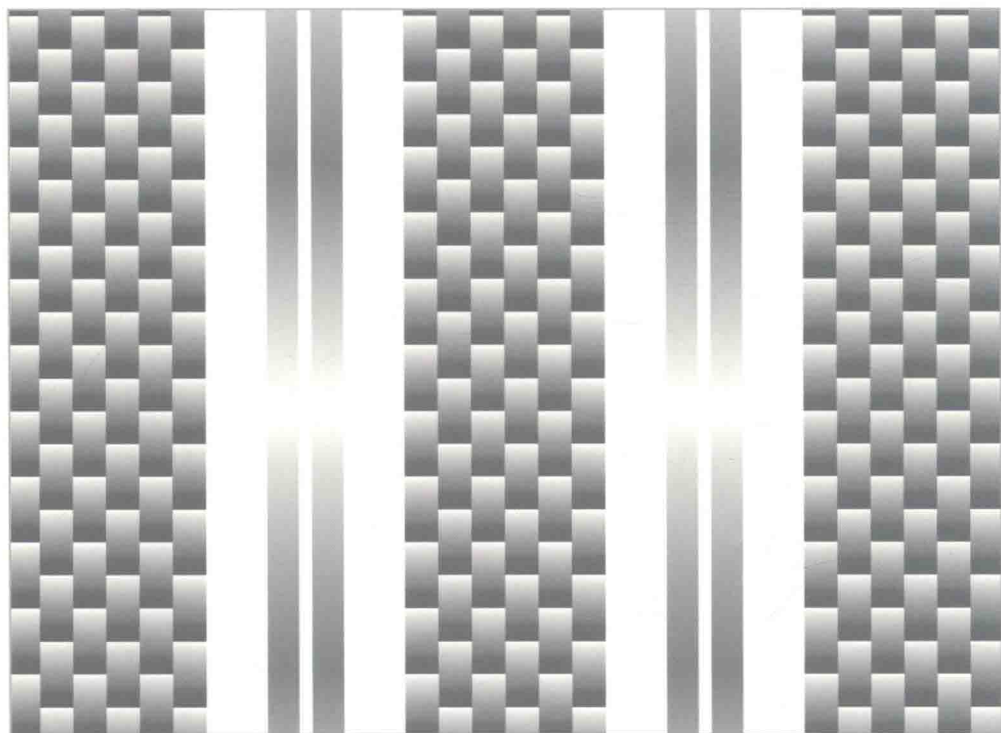
1920s

中国文化经典元素 · 旗袍图案

1920s

中国文化经典元素 · 旗袍图案

C/69 M/44 Y/46 K/60

C/32 M/23 Y/18 K/0 C/56 M/42 Y/32 K/0

