

CHEONG-SAM [完美女人]

一百款旗袍最新款式优雅展示

职场旗袍、社交旗袍、婚庆旗袍、休闲旗袍、改良旗袍……

教你根据不同脸型、肤色、气质选择你的专属款式

旗袍与外套、披肩、手袋、首饰、鞋的搭配秘诀

旗袍穿着礼仪细节

唐光艳 编著

传扬精美绝伦的中华服饰艺术
展现东方女性的典雅含蓄之美

旗袍

量身、剪裁、缝制……
最经典的旗袍制作技巧
巧思盘扣、精致面料、
经典图案、艺术刺绣……
巧夺天工的中国传统手工艺

【高清DVD】

著名旗袍工艺大师亲传面授
首次公开手工旗袍制作全过程
百款中华旗袍精品展演

完美女人

旗袍

【传扬精美绝伦的中华服饰艺术
展现东方女性的典雅含蓄之美】

唐光艳 编著
成都时代出版社

图书在版编目(CIP)数据

旗袍 / 唐光艳编著. —成都: 成都时代出版社, 2009.7

ISBN 978-7-80705-954-7

I. 旗… II. 唐… III. 旗袍—基本知识 IV. TS941.717.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 030199 号

旗袍

QIPAO

唐光艳 编著

出品人	秦明
责任编辑	张旭
责任校对	李亚林
装帧设计	中映·良品 (0755) 26740502
责任印制	莫晓涛
出版发行	成都传媒集团·成都时代出版社
电 话	(028) 86619530 (编辑部)
	(028) 86615250 (发行部)
网 址	www.chengdusd.com
印 刷	深圳市华信图文印务有限公司
规 格	787mm×1092mm 1/16
印 张	7.5
字 数	200千
版 次	2009年7月第1版
印 次	2009年7月第1次印刷
印 数	1-15000
书 号	ISBN 978-7-80705-954-7
定 价	29.80元

著作权所有·违者必究。举报电话: (028)86697083

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系。电话: (0755)29550097

我对旗袍的认识和挚爱，要从1996年在北京世都百货“杨成贵”旗袍专卖店看到精美旗袍开始。那是我第一次看到做工如此精细、款式如此时尚的旗袍。它们不仅造型优美、量裁精确，而且缂边、花扣、如意、手工缝制等每一种工艺都做得非常精美，真是无愧为服饰手工艺品。

杨成贵老师的父亲早在20世纪30年代已是浙江、上海一代有名的旗袍师傅，后来到了台湾也一直从事国服制作。杨成贵老师从小跟随家父耳濡目染，幼承家传又早成大器，二十来岁便当上店里的头号大师傅。20世纪50年代初，台湾上流社会生活奢华风气，衣着崇尚富贵、华丽，旗袍于是大受欢迎。20世纪70年代台湾的资料称，“当今各界仕女名媛国秀穿着各式新款旗袍，十之有九出自杨氏精心杰作。”1995年中国首次举办“世界妇女大会”，我国女官员一致选用旗袍作为中国妇女的礼服，并邀请旗袍大师杨成贵先生来京亲自为她们制作旗袍。从此，杨成贵老师便在北京开制传统旗袍事业。

有缘结识杨成贵先生是我人生的一大幸运，他对旗袍那种细心钻研对我的影响非常大。通过总结编写此书，希望给旗袍爱好者一点启发，也希望将中国旗袍事业发扬光大！

旗袍是世界经典的服饰，是中国符号。旗袍外在造型简洁，线条流畅，面料图案色彩多样、内涵丰富，盘扣，刺绣，缂边，手工精美；内在表现女性高贵端庄、典雅细腻、娇柔妩媚的高雅气质。这本书着重介绍现代旗袍的四大类：婚庆类（喜庆、高贵）、社交类（时尚、性感、简洁、端庄）、职业类、生活类（自然、大方）。

旗袍曾在20世纪30年代被政府当局选为妇女礼服（见沈从文《中国服装史》），我们民族有这么经典的服装设计而自豪。最好的传承是成为现代人的生活方式，所以我希望有更多的人因喜欢旗袍而穿着旗袍，让旗袍的美长久地流淌在每一位中国人的血液里，永久的传承下去。

“旗袍”是中华民族传统服饰的代表，是历史留给中国女人最经典的服装。她以高贵华丽、优雅端庄、风情万种、清纯朴实等多面表情充分展现着女人的自然美。

唐光艳女士是我院毕业学生，中国服装设计师协会会员、中国民族博物馆工艺师、深圳市服装协会会员。她热爱旗袍并孜孜不倦地钻研，最终选择将旗袍设计工艺研究及市场推广为事业。经过十几年的经验积累，她在这个行业里已经取得较高的成就，在旗袍设计、制作及穿着搭配上，她都有着非常独到而精辟的见解。

现在，她将自己多年积累的宝贵经验结合在院校所学的理论知识编著成书，为中国旗袍服饰文化的传承和发展做出贡献，我为此感到非常骄傲！

清华大学美术学院院长
李当岐
2009年2月

中华民族服饰文化丰富多彩。旗袍是近代女性服饰的经典代表，其设计简约、造型优美、气质典雅，是具有生命力的传统服饰。

唐光艳女士毕业于中央工艺美院（后并入清华大学美术学院）的服装设计专业，是旗袍的爱好者及继承人。她师从台湾旗袍大师杨成贵，继承了传统的旗袍制作工艺，并利用自己所掌握的知识，开创旗袍事业，创立了具有传统风格又兼具时尚设计的“唐颂”旗袍品牌，并在市场上成功经营十多年。我是“唐颂”成长的见证人之一，“唐颂”的发展壮大与唐光艳女士对传统服饰文化的热爱和对旗袍的钻研是分不开的。

现在，她将这十几年的设计、制作、培训经验，编著成《旗袍》一书出版，介绍旗袍款式的设计及搭配技巧，讲解传统旗袍精美的缝制工艺，展现多种现代旗袍装饰工艺，这对旗袍爱好者是最好的指导，对弘扬中华传统服饰文化也具有不可忽视的重大意义。

我衷心地希望她能将旗袍事业发扬光大，乐为之序。

中国民族博物馆副馆长
韦荣慧
2009年2月

PART	旗袍——沉淀岁月之美	1
	一、旗袍的时尚变迁	2
	二、中外名人与旗袍	6
	三、旗袍的色彩语言	10
	四、旗袍的经典图案	14

PART	旗袍——展示女人之魅	17
	一、旗袍的常见分类	18
	二、旗袍的常用面料	22
	三、完美女人选购旗袍要点	24
	四、举止优雅穿旗袍	27
	五、根据脸形选择旗袍	28
	六、根据肤色选择旗袍	30
	七、根据体型选择旗袍	32
	八、根据气质选择旗袍	36

PART	旗袍——绽放艺术之光	39
	一、职场旗袍	40
	二、社交旗袍	48
	三、日常生活中的旗袍	60
	四、婚庆旗袍	66
	五、现代改良旗袍	76

PART	配饰——衬托旗袍之魂	85
	一、旗袍与手袋的搭配	86
	二、旗袍与首饰的搭配	88
	三、旗袍与其他服装的搭配	92
	四、旗袍与鞋的搭配	96

PART	旗袍——彰显工艺之精	99
	一、剪裁工艺	100
	二、刺绣工艺	104
	三、盘扣工艺	106
	四、缂边工艺	108

附录:	旗袍的护养、洗烫、收藏	110
-----	--------------------	------------

PART 1

旗袍

沉淀岁月之

旗袍，典型的中国传统时装，
被誉为近代中国女性时装的代表。
它沉淀了中国千百年来的服饰文化精华，
诠释着二十世纪上半叶
中国城市女性特有的时尚气质。
旗袍之美，是全世界公认的，
它以最地道的中国面料、图案和工艺，
衬托出东方女性的
典雅、贤淑、清丽、性感……

VARIANCE OF CHEONG-SAM

一. 旗袍的|时尚变迁|

衣服是女人的第二肌肤。作为东方女装精品的旗袍，更是女人闪亮的第二肌肤。旗袍是个双面伊人：一面是高耸而圆润的领型充满了含蓄之美、娴雅之美和内敛之美，能让人强烈感受到中国女人特有的传统美德和矜持；另一面却是性感的开衩，尤其是高开衩，让一双玉腿在若隐若现间散发撩人风韵，为中国女人的含蓄平添了几分奔放，稳重中透着几许妖艳，娴静中洋溢着丝丝妩媚。旗袍也是高贵的，它的质料，它的曲线，它的温润，它的饱满……一切的一切，无不展示出奇人魂魄的华丽美感。

旗袍泛指中国清代旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与日后的旗袍有着血缘关系。现代的旗袍，诞生于20世纪初叶，盛行于20世纪30、40年代。

旗袍是衣裳连属的一件制服装（One-piece Dress），它必须全部或部分突出以下典型外观：右衽大襟为开襟或半开襟形式，立领盘扣、摆侧开衩的细节布置，单片衣料、衣身连袖的平面裁剪等。

无论是在中国、其他国家，还是学术界、设计界，都认为旗袍无疑是中国女性传统服装的代表，甚至是中国女性传统服装的代名词。但是，回首中国悠久的服装历史，并非如此。从某种意义上说，旗袍从流行之初就注定了是拖着西化影子的中华国粹。

中华民国初期，中国人正经历革命的洗礼，衣着观念、生活方式都处于新旧更迭的大转折时期，旗袍也在乱世中悄然过渡。但此时的旗袍已不复昔日的显赫地位，在廓形上变化不大，仍以清末的宽敞为特点，领子由早期的无领或低领变化为“元宝高领”，最高时与鼻尖齐平；袖子稍有收紧并缩短肘与手腕之间；袍身长度

减短至膝与脚踝之间；线条造型仍较平直，色调素雅，领、袖、襟等部位也用镶滚，但比以前简练得多，通常只有少许几道；绣纹也趋于简单，不再以装饰体现地位与身份，而是开始注重体现女性的曲线美。

20世纪20年代，随着中西方交流的增加，从欧洲进口的纺织品和时装，扩大了中国人的着装选择，改变着人们的着装观念，西方流行女装的特征在旗袍上开始有所映射。20世纪20年代中期，一种新的旗袍在上海诞生，开始时是以无袖的长马甲形式出现在短袄外面，代替长裙。1926年，长马甲和短袄合并产生了民国新旗袍最初的款式：袍身宽松、廓形平直，长度在踝关节之上或大约小腿肚的位置，倒大袖；领、襟、摆等处仍喜做缂边镶饰，但相比以前简洁了不少。秋冬时穿的夹旗袍，倒大袖，只有一道花边装饰，已略显腰身。到20世纪20年代末，旗袍开始收腰，主要是受欧美短裙的影响，摆线提高至膝下，大大方方地露出女子们秀丽的小腿。虽仍为倒大袖，但袖口变小，装饰性质的镶滚变得简单，甚至完全取消，色调力求淡雅和谐，整体上显得十分简洁。1929年上海女学生穿的旗袍，摆线已抬高到膝盖处，袍身变得合体，有的袖口还装上仿西式的扣子，成为流行一时的

时尚。民国初期的“文明新装”也是倒大袖，20世纪20年代的旗袍一直沿用这种袖形，直至20世纪30年代才慢慢消失。

20世纪30、40年代，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。被称作“Chinese Dress”的旗袍和加入西式风格的海派旗袍，很快从上海风靡中国各地。在全世界家喻户晓的实际上是20世纪30年代的旗袍。这时旗袍的款式有两个特点：中西合璧，变化多端。当时爱美女性的旗袍款式多种多样，有局部西化，也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指领和袖采用西式服装做法，如西式翻领、荷叶袖、开叉袖、下摆缀荷叶边，或缀不对称蕾丝等。但这仅仅是一些明星和贵妇的社交礼服，大多数人还是喜欢将旗袍和西式服装搭配起来穿。比如在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、绒线衫、背心等，在

脖子上系围巾或戴上珍珠项链，显得大方而别致。当时，修长而收腰的旗袍配上烫发、透明丝袜、高跟鞋、项链、耳环、手表、皮包，都是最时尚的装扮。

随着设计和手工艺的不断改进，旗袍样式越来越多，越来越美。20世纪20年代的阮玲玉、胡蝶、周璇等一批中国电影明星，以及红极一时的上海月份牌时装美女画、各大报纸杂志的文化传播，无一不是以旗袍作为重要元素，无形中大大推动了海派旗袍的发展，几乎成为中国女性的标准服装。旗袍，跃身成为中华民族别具一格的“国服”了。

旗袍走向经典的过程，可以说在20世纪30年代已基本完成，20世纪40年代是旗袍黄金时代在时间

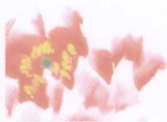
上的延续。20世纪40年代初的旗袍，炎夏季节多倾向于取消袖子，减低领高，省去了种种繁琐的装饰，使其更为简约、适体。20世纪40年代中期，旗袍还引进了两种西式配件——垫肩与拉链。把传统的盘香纽、直角纽换成拉链，是当时的时尚之一。礼服旗袍稍长一些，装饰考究，校服则以朴素、淡雅为尚。工厂女工夏季风行一种简便型的旗袍：略似面粉袋上挖个圆孔，无袖无领或低领，不收身、小开衩，长度在膝盖上下，内穿一条短裤，以图凉快，劳动起来也轻便。以上种种形成了20世纪40年代旗袍的独特风格。

在20世纪50年代到90年代这一漫长的时期，旗袍所代表的舒适、悠闲似乎已经失去了生存的空间，更多的代表中国劳动女性、适合劳动女性、能展现新时代和革命的女性服装成为了主流。旗袍悄悄地退隐到了历史的角落里。

随着时装潮流的发展，经过几十年的修正与改良，到21世纪的今天，旗袍已经成为了一种能体现女性优美曲线的时装。用最中国的布料——丝绸、锦缎，做成的最中国的时装，穿在发髻高绾、身段窈窕的中国女子身上，那种欲说还休的东方神韵，令人心驰神往、目眩神迷。它将女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足，构成众多曲线巧妙结合的完美整体。这种美，是一种高贵的美，是一种距离的美，是一种静止的典雅之美。

二、|中外名人|与旗袍

穿旗袍的女人是感性的立体女人，脉脉的情思深藏在旗袍里。女人如水，性情柔韧而无形；旗袍如丝，质地飘逸而可塑。一个穿着旗袍的女人行走在路上，一定是徐徐款款的，脸上写着雅致，腿侧高衩里飘着风韵，兼容灵和色。古往今来，无数女性用自己的钟情阐述了旗袍的经典和传奇。

宋氏三姐妹一生钟爱旗袍。旗袍的美被她们演绎得典雅高贵。宋美龄更是赋予了旗袍无尽的传奇色彩。抗战期间，当绾起发束、着淡雅旗袍的她，出现在美国国会大厅时，立刻倾倒和感动了美国国会的上下议员、达官贵人，乃至平民百姓。

阮玲玉，一个名女人，一个中国20世纪30年代默片时代最优秀的女演员，一个一生钟爱旗袍的女人。随着中国电影百年的到来，阮玲玉穿过时间的隧道，来到我们面前，她还是和当年一样，依旧穿着旗袍，依旧一步三叹，款款而行。

《天涯歌女》中的“金嗓子”**周璇**，演绎出上海少女穿旗袍时的优美身段。这个红颜薄命的女子穿着旗袍，带着一种冷艳凄美的忧伤和繁华落尽的苍凉，在大半个世纪的岁月氤氲下，已然绽放成一束古典而凄艳的花，盛开在时光的深处，让现今的女人去痴痴地感受，慢慢地回味。

张爱玲也非常喜爱旗袍，她拥有各式各样的旗袍：织锦缎丝旗袍，传统而略显华贵；稀纺旗袍，轻盈而妩媚；镂金碎花旗袍，华丽而高雅；黑平缎高领无袖旗袍，凄美哀愁而不失神秘。她穿旗袍的形象已深深地烙在倾慕者的记忆里。读着张爱玲的文字，看着她穿着旗袍的照片，仿佛可以闻到岁月的芬芳。

宋氏三姐妹

宋氏三姐妹

阮玲玉

周璇

张爱玲

邓丽君

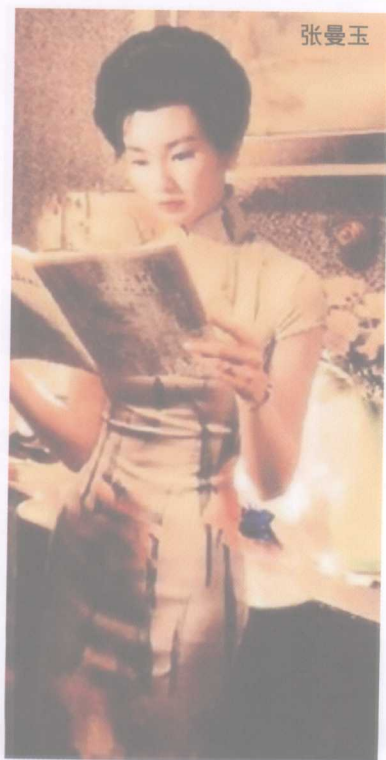
梅艳芳

赵雅芝

巩俐

张曼玉

邓丽君，全世界有华人的地方就有她的歌声，邓丽君与旗袍也有不解之缘，在她的演出服里，旗袍占了多数。可以说，是她成全了旗袍的美丽，也正是旗袍，成就了她的传奇。

梅艳芳，如果没有电影《胭脂扣》，人们不会知道梅艳芳是怎样的好演员。如果没有梅艳芳，人们也不可能知道旗袍也可以这样的凄怆。在自己最美好的年华里，她已经在唱“女人如花花似梦”了。

巩俐具有女神般的性感气质，随着年龄的增加，给人感觉越发大气。旗袍是她出席各大国际颁奖典礼的主打衣装，并由此在国际影坛刮起一阵不小的中国旗袍风，令一些享誉世界的大腕也禁不住旗袍的诱惑而大秀身材。

赵雅芝，温婉优雅，与中国旗袍的传统特质非常吻合，不管是《京华烟云》中的大家闺秀姚木兰，还是《上海滩》中温柔可爱的冯程程，都能演绎得令人过目难忘。旗袍与她，称得上是天作之合。

张曼玉在香港导演王家卫的电影《花样年华》中，旗袍的柔美与她略带忧伤的气质浑然天成，瞬间绽放出妩媚的火花。我们从此发现原来作为一个中国女人，穿着属于我们的民族服饰时，竟然可以如此的高贵典雅、美丽脱俗。从身材、样貌和气质上，张曼玉都为女人们示范了一个穿着旗袍的样本。她如同陈年的美酒，经过岁月沉淀而历久弥香。

A full-page photograph of a woman with dark hair, smiling and looking towards the camera. She is wearing a bright yellow, sleeveless, floor-length gown with a high collar and a vertical line of intricate silver and gold embroidery down the center. She is holding a small, rectangular, silver clutch bag in her right hand. The background is a red carpet event with several men in black tuxedos and white shirts with bow ties. Some of the men are pointing towards the camera. The scene is brightly lit, and the overall atmosphere is that of a high-profile fashion event.

林志玲身着一袭黄色改良旗袍，将姣好的身材勾勒得一览无遗，胸前的开衩流露性感风情，从领际延伸到腰部的手工串珠更衬托出华贵气质。

刘嘉玲拥有曼妙身材的苏州美女，有一点年纪有一点经历，穿上旗袍，举手投足都是掩不住的风情。

孙俪在《最好的时光》和《上海滩》里都给了旗袍最完美的诠释。孙俪的身材虽然偏瘦，但是她的认真、善良、聪明、美丽以及她独一无二的清澈眼神，使她成为年轻女演员中不多见的会穿旗袍者。

全智贤作为韩国人，能把旗袍穿出纯美的味道确实很难得，露肩的剪裁和长手套都能很好表现她的个性，一把小扇子更是旗袍的经典搭配。

俏丽活泼的**张娜拉**，穿上改良后的中国红旗袍，别有一番味道。露背设计将如牛奶般丝滑的美背展现得淋漓尽致，高领设计更是将她精灵可爱的气质衬托得恰到好处。

此外奥运圣火采集仪式上的**章子怡**、《色·戒》里的**汤唯**以及**艾玛·沃特森**、**妮可·基德曼**、**李宇春**……不管是名女人还是普通女人，每个女人都应该有一件属于自己的旗袍，演绎自己的美丽和精彩。

艾玛·沃特森

刘嘉玲

孙俪

章子怡

张娜拉

全智贤

李宇春

汤唯

妮可·基德曼

COLOURS OF CHEONG-SAM

三. 旗袍的|色彩语言|

中华民族几千年所形成的传统色彩观念，赋予了色彩不同的象征意义，基本的传统色彩观念也深深影响着旗袍。

红

Red

纯正的大红在中国是最喜庆的色彩，但这种红在旗袍中变得更为柔和优雅，连低调的玫瑰红、粉红、桃红也都成为了婚庆旗袍的主色。尤其是桃红，它妩媚、高雅，又充满了浓浓的女人味。身着红色旗袍，无论是在婚庆典礼中，还是高级社交场，都充盈着惊艳夺目的魅力。

黄 | Yellow
 金黄、鹅黄、
 淡黄……富丽、高
 贵，光彩熠熠，焕发
 着耀眼的光芒。黄色
 旋风是时尚舞台上绝
 不过时的色彩。比起
 其他颜色的旗袍，黄
 色旗袍显得更为华
 贵、雍容和大气。

绿 | Green
 清新的淡
 绿、茶绿、豆绿、
 草绿，时尚的柠檬
 绿、嫩绿，典雅的
 国槐绿，高贵的孔
 雀绿、墨绿……拥
 有一款绿色旗袍，
 将女人的心事点缀
 得如春天般斑斓。