摩登华影：海派旗袍与百年时尚

板块说明

序厅

基础色：月光白、灰、黑

主题：廊桥丽影

第一单元：十里繁花

主题1：海派旗袍的诞生与繁荣

20世纪初，屹立在长江入海口与太平洋之交的国际大都市——上海，即将迎来新一轮的服饰变革。旗袍，脱胎于中华数百年交融的历史，吸收着中西杂糅文化的精华，登上了引领时尚风云交替的舞台。

取汉族上袄下裙之袄亦或是长衫之服，略收袖口应运而生；取满族内衬外夹，袖口喇叭，立领修身，是为倒大袖短袄同长马甲的搭配为形。此形时尚俏皮为流行，最后取廓形简化一体，裁成一体式长袍，旗袍就此亮相。在旗袍这片画布上，中国审美与西方艺术不停碰撞，焕发出勃勃生机。

主题2：海派旗袍的时尚与风向

20世纪上半叶，旗袍的流行与变革折射出中国社会的现代化进程。宋庆龄、陆小曼等各界名门淑女推崇旗袍；影星胡蝶、阮玲玉等通过电影和画报展示时兴旗袍，将传统服饰转化为摩登符号。时尚杂志《良友》《玲珑》等媒体推波助澜，使高开衩、收腰设计的旗袍，并百搭中西各式配饰成为新女性的时尚宣言。从世界流行时尚传播到审美意识引导，时尚生活倡导。不断翻新的旗袍融合西式剪裁与传统元素，配色和纹样更是国际流行时尚同步。名人、明星代言和媒体引流，使时髦的旗袍从精英阶层走向大众。旗袍的流行不仅是一次服饰革命，更是传统文化与现代审美的碰撞。

小专题：（1910s-1960s）旗袍廓形演变

旗袍，从诞生兴起到成为经典，廓形变化尤为显著，由上紧下丰的A字型，到上下相近中间略收腰的H型，以及收腰丰臀的X型，再到昙花一现的宽肩收腰T型，最后稳定在丰胸细腰收摆的经典X型款廓形。

第二单元：绰约伊人

主题（明线）：时装廓形、款式、面料、工艺与女性美的展现

主题（暗线）：都市女性一天中适应不同活动场景的穿搭变化

如花女子的旗袍时尚叙事：从晨光到夜色的美学嬗变。

晨间，知性女子身着睡袍幽幽醒来，换装晨读，读古诗也读西文，一身淡雅清爽旗袍在书斋度过，或者提上手包赴职场从容就业。

午后茶会，她会友沙龙与人交谈甚欢，一身斑斓婀娜丝绒或是轻盈灵动薄纱、蕾丝，如梦如幻，既雅致得体又欲语还休。或许她从客厅走出，呼朋唤友去休闲去运动，挥杆自信，侧身转腰间的优雅从容，谁与争锋。

夜幕降临，月色柔美，花样年华，女子着流光溢彩的旗袍闪耀登场，优美的肩颈线条，风姿绰约的靓丽一瞬，海上不夜城璀璨光影中的每一个转身都成为流动的艺术。

分主题说明：

主题1：薄纱裹玉

情景1 卧室更衣梳妆

朦胧之美，流转着女性对浪漫营造的巧思。若隐若现薄透的剪花绉纱，配合面料自身的轻薄质感，内里衬裙将女性的肌肤美藏匿于若隐若现的朦胧变幻中。

主题2：简而不凡

情景2外出工作

时尚，是由内而外的精挑细选，内衬外搭，处处讲究。纺织与设计的交相辉映，旗袍面料随着潮流推陈出新，毛呢、针织、绉绸等新颖或珍稀的面料，拓宽个性之美的边界。从卧室内搭衬裙的样式和颜色，到出门前外披斗篷或披肩等，女性在看似日复一日的循环中，实践着自我美学的蝶变。

主题3：流光溢彩

情景3交友会客

丝绒，割断一组经浮线后，丝质绒头立起，呈现出丝光立体的纹样视觉效果。东西各异的绒织法交汇于旗袍之上，穿者行止间的光影变化流转，烂花绒、印花绒、烤花绒、剪花绒等不同工艺，雕刻并勾勒着女性天然的身体曲线，展现神秘变幻的魅力，东方内敛和西方性感于此融合一体。

主题：流霞染肌

情景3 室外高尔夫交际

露透的意境在于若影若现，绉纱、透绡、蕾丝等作为旗袍面料都来自于国际风尚。

蕾丝和剪花绉纱，在光线流转下透出肌肤的柔光，既保留了东方女性的矜持，又暗藏摩登的诱惑。，通过面料的透感、剪裁的余裕，肌肤在精致的纹样间若隐若现，营造出一种欲说还休的朦胧诗意，露透流动的是千年文化淬炼出的高级性感，是懂得收放的智慧，更是东方美学中"似露非露最动人"的绝妙诠释。

主题：繁花映月

情景4 都市浪漫风情

华灯初上时，海上女人如花似梦。路灯掠过时，恍若未写完的月色，在衣褶间簌簌落着清霜。烟花般绚烂的花簇，被霓虹染成迷离的烟霞，是旗袍上时样点缀。新艺术风格的花朵，随着爵士乐摇曳，将百乐门玻璃窗上的倒影，都印成月份牌上的烫金。莲步轻移间，花纹里蛰伏的玫瑰忽隐忽现，恰似周璇唱片里那段欲说还休的颤音。叮当电车碾碎一地光影，如落在一身珠片华光中，掠过的风掀起精工的线香滚边。那些盘扣上睡着的花魂融入香粉的氤氲里，将这座不夜城，染成黄浦江畔的，一袭万花筒般的绮梦。

小专题：别致新奇（Art Deco）

当直线取代曲线，当几何取代不规则，当抽象取代具象，装饰艺术的风暴从巴黎同步席卷至上海。Art Deco风格旗袍面料与花纹的撞色，演奏出女性从家庭走向广阔天地的东西方交响曲。

【知识小剧场和互动休息区】：上海裁缝品牌故事和旗袍制作相关内容旗袍制作相关内容。

第三单元：百变霓裳

主题：多元文化融合、现代工艺发展、现代审美观念等因素影响下的旗袍与时装风格变化

二十世纪下半叶的旗袍，像一尾被投入沸水的锦鲤，在时代的漩涡中剧烈翻腾。那些曾经矜持的立领开始学会弯腰，盘扣解开了千年的心结，让西方的剪裁之风长驱直入。上海裁缝不觉间量起了巴黎的尺寸。丝绸在化纤的浸染下变得叛逆，电动缝纫机的针脚像现代诗般跳跃不羁。香港的霓虹灯将旗袍的影子拉得很长，那影子时而化作香奈儿的外套、迪奥的伞裙，时而变作东南亚的奥黛，亦或者夏威夷岛斑斓，纽约第五大道的橱窗里，斜襟旗袍搭着迷你裙面面相觑。传统在无界服饰艺术天地中化作一轮彩虹。

这件穿越了时空的霓裳，时而裹着外交辞令的自信余温，时而染上花样年华电影里欲语还说。它像一面流动的镜子，照见上海的晨露、香港的海景、巴黎的暮色、纽约的夜光，最后在全球化的大潮中碎成千万片，每一片都映照着一个不同的中国。

·复古新样的民族风

旗袍是象征中国的符号之一，中国魂在旗袍设计上生生不息。绸缎、漳绒、苏绣造就中国风的底色，珠片绣赋予现代化的灵动，亦古亦新、亦中亦西的旗袍，不断诠释着中华民族风。细密繁缛的流水纹，腰果状的佩斯利纹，闪耀着金属光泽的印度绸，南亚和东南亚风情活脱脱跃然于旗袍之上，鲜艳明亮的色彩裹挟着阳光下咸湿海风吹来的潮气，闪亮又斑斓。

·干练精致的简约风

旗袍的兴起离不开知识女性的助推。到了20世纪下半叶，职场上女性的身影愈发常见，剪裁利落、用色素雅的旗袍勾勒出女性沉着干练的工作态度。

·浪漫优雅的淑女风

宴会与舞池的社交场上，身穿旗袍的女性来来往往。宴会旗袍在花团锦簇中暗藏雍容华贵，舞池旗袍是网纱与珠绣的魔法，女性的迷人风姿夺人眼球。

·新奇别致的混搭风

二十世纪下半叶的海外旗袍，在异国他乡绽放出令人目眩的变体。纽约著名设计师将旗袍领口嫁接在迷你裙上，让东方婉约与西方热辣在裙摆间碰撞出奇妙的火花。纽约、巴黎等时装屋的巧匠们用各种新型新奇的面料，如针织拼接、毛织钩针、变色弹力纱、千鸟格呢、粗砂棒针、蕾丝网纱、透明亮丝、冠乐绉等替换了传统的丝绸，在奇思妙想中，旗袍的质感和形象化作未来先锋般的新神话。这些离经叛道的改造，让传统旗袍在现代文明的熔炉中淬炼出全新的生命力，让东西方文化在每一道缝线间水乳交融，每一针每一线都在诉说着文化交融的奇妙故事。

·套装旗袍的多元风

套装，将旗袍从时尚单品的桎梏中解放出来。围巾、马甲、毛衫、西装及各式外套的组合设计，让旗袍同国际流行服饰时尚相借鉴，同步发展，与西方奢侈品牌推出的高定与成衣相比肩，宣示着东方风格的多元与包容，不落伍而充满生命力。

尾厅 “华光冉冉”设计理念

主题：中式服装设计的时代影响与未来展望中国风影响外国时装

中国风对国际时装体系的渗透，标志着全球时尚话语权的结构性转移。自20世纪世界设计师初解构东方线条以来，中式美学经历了从猎奇符号到设计本体的范式升级。国际视野的设计投向中国经典元素的理解和再创作，旗袍廓形和元素的异化设计给予国内设计师以一种新的认知。西方审美体系中对于中国意境的理解是否能够从旗袍发展成经典和被认同的生命历程来获得启发？中国设计的真正国际化，终将取决于能否在新时代重新定义"传统"的时空坐标。