

岷港建筑大学

外语系

毕业论文

论文题目：中国旗袍与越南奥黛的审美特征与文化象征对比研究

指导老师	:	阮玉香莲
论文作者	:	陈氏茶媚
学号	:	2257040232
年级	:	2022 级
专业	:	汉语言

2026 年于岷港

声明

我是陈氏茶媚，在此郑重声明：

本论文《中国旗袍与越南奥黛的审美特征与文化象征对比研究》是在导师的精心指导下，凭借我自身的研究与思考，通过独立且协同的工作取得的成果。从论文的选题立意、文献梳理、观点论证到行文撰写，每一环节都凝聚着我的心血与努力，我共同承担各个环节的责任。

在论文研究过程中，在研究过程中，我严格遵循学术规范，除文中明确标注引用的内容外，本论文不存在任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品内容。对本文研究有重要贡献的个人和集体，均已在文中以恰当方式标明。

特此声明！

学位论文作者签名：

日期：

致谢

历日数月，本论文终于完成，我谨向所有关心、支持和帮助我的人表示最诚挚的感谢！

首先，感谢岷港建筑大学为我提供了良好的学习环境和资源，让我在知识的海洋中遨游，不断成长。感谢学校给予我撰写毕业论文的机会，让我在学术研究的道路上迈出了坚实的第一步。

其次，特别感谢外语系的各位老师。你们渊博的学识，严谨的教学态度，为我打下了坚实的外语基础，使我受益终生。你们的教诲，我将铭记于心，并在未来的学习和工作中不断践行。

此外，我要衷心感谢我的导师阮玉香莲教师。在论文写作时，面对复杂的理论和观点，是您精准指出问题，给出清晰的解决思路，细致审阅论文，大到逻辑框架，小到标点，都认真批改。您的指导让论文不断完善，也让我对学术研究的严谨性有了深刻理解。

最后，我还要感谢所有的同学和朋友们，你们在学习和生活中给予了我无私的帮助和支持，让我在求学之路上一路前行。

在此，再次向所有关心、支持和帮助过我的人表示衷心的感谢！

目录

声明	i
致谢	ii
目录	iii
摘要	viii
绪论	x
1. 研究目的与意义	ix
1.1 研究目的	x
1.2 研究意义	xi
2. 研究对象与研究范围	xi
2.1 研究对象	xi
2.2 研究范围	xi
3. 研究方法	xii
4. 文献综述	xiii
5. 论文结构	xv
第一章：中国旗袍与越南奥黛的历史形成与发展演变	1
1.1 中国旗袍的历史渊源	1
1.2 中国旗袍的发展演变	3
1.2.1 清代袍服阶段	3
1.2.2 民国现代旗袍形成阶段	4
1.2.3 新中国成立后的沉寂与转型	5
1.2.4 改革开放以来的复兴与多元发展	5

1.3 越南奥黛的历史渊源	6
1.4 越南奥黛的发展演变	7
1.4.1 传统长衣阶段	7
1.4.2 近现代改良阶段	8
1.4.3 民族象征确立阶段	8
1.4.4 当代奥黛的多元化发展	9
1.5 旗袍与奥黛形成背景的对比	10
1.5.1 相似之处	10
1.5.2 差异之处	11
1.6 现代化进程中的形制变化	11
1.7 小结	12
第二章： 中国旗袍与越南奥黛的审美特征比较	14
2.1 款式结构之美	15
2.1.1 旗袍的结构特征	15
2.1.2 奥黛的结构特征	16
2.1.3 款式结构的比较	17
2.2 色彩与图案之美	18
2.2.1 旗袍的色彩特征	18
2.2.2 旗袍的图案特征	19
2.2.3 奥黛的色彩特征	19
2.2.4 奥黛的图案特征	20
2.2.5 色彩图案的对比	21

2.3 材质与工艺之美	21
2.3.1 旗袍的材质特征	21
2.3.2 旗袍的工艺特征	22
2.3.3 奥黛的材质特征	23
2.3.4 奥黛的工艺特征	23
2.3.5 材质工艺的对比	24
2.4 人体曲线与含蓄审美	24
2.4.1 旗袍对人体曲线的表现	25
2.4.2 奥黛对人体曲线的表现	26
2.4.3 含蓄审美的共同点与不同点	27
2.5 装饰手法与整体风格	27
2.5.1 旗袍的装饰手法	27
2.5.2 奥黛的装饰手法	28
2.5.3 整体风格的对比	29
2.6 审美特征的异同总结	29
2.7 小结	31
第三章： 中国旗袍与越南奥黛的文化象征与现代传承	32
3.1 民族身份与国家形象	33
3.1.1 旗袍与中国民族身份	34
3.1.2 奥黛与越南民族身份	35
3.1.3 二者在国家形象中的差异	36
3.2 女性形象与社会地位	36

3.2.1 旗袍中的中国女性形象	36
3.2.2 奥黛中的越南女性形象	37
3.2.3 女性形象对比	38
3.3 礼仪生活与日常穿着	39
3.3.1 旗袍的礼仪化使用	39
3.3.2 奥黛的礼仪与日常结合	40
3.3.3 礼仪生活对比	41
3.4 全球化背景下的传承困境	41
3.4.1 日常穿着频率下降	42
3.4.2 年轻群体认知不足	42
3.4.3 商业化与符号化	43
3.4.4 传统工艺传承困难	43
3.5 传统服饰的创新发展路径	44
3.5.1 保留核心识别元素	44
3.5.2 提高日常穿着适应性	44
3.5.3 加强文化教育	45
3.5.4 保护传统工艺	45
3.5.5 推动国际传播	46
3.6 奥黛传承经验对旗袍发展的启示	46
3.7 小结	47
结论	49
参考文献	50

附录：中越传统服饰对比简表	52
---------------------	----

摘要

中国旗袍与越南奥黛都是中-越两国女性传统服饰的重要代表，既具有鲜明的审美特征，也承载着民族记忆、文化精神和社会价值。二者外形上有一定相似性，但并不是同一种服饰的不同形式，而是在各自历史文化环境中形成的独立民族服饰。从历史来看，旗袍由清代满族袍服发展而来，并在民国时期受到都市文化、西方服饰观念和女性社会地位变化的影响，逐渐形成修身、典雅的现代形态。奥黛则源于越南传统长衣，在本土生活环境、中国文化影响和西方剪裁观念的共同作用下，发展为长衣长裤、两侧开衩、轻盈飘逸的服装形式。二者都说明传统服饰并非一成不变，而是在时代变化中不断更新。从审美特征来看，旗袍强调合体剪裁、身体曲线和精致装饰，通过立领、斜襟、盘扣、收腰和开衩表现中国女性含蓄而优雅的气质。奥黛则强调修长比例、轻盈面料和衣摆流动，通过长衣、长裤和两侧开衩展现越南女性温婉、清雅、灵动的形象。从文化象征来看，旗袍代表中国女性的典雅、成熟与近现代都市文化，常见于婚礼、礼仪、舞台表演和文化传播中。奥黛则象征越南女性的纯洁、柔美和民族自豪，广泛出现在学校、婚礼、节日、外交和旅游活动中。相比之下，旗袍在当代中国的日常穿着较少，更多具有礼仪和展示功能；奥黛在越南仍保持较强的生活性，因此传承更加自然。

总体而言，旗袍与奥黛都体现了东方服饰对端庄、含蓄、柔美和优雅的追求。旗袍更强调曲线、工艺和都市气质，奥黛更强调飘逸、清雅和民族生活气息。二者的比较不仅有助于理解中越传统服饰的审美差异，也有助于认识两国文化之间的联系与区别。在全球化背景下，中越两国都应重视传统服饰的保护、教育与创新，使其在现代生活中继续保持生命力。

关键词：旗袍；奥黛；审美特征；文化象征；中越服饰文化；传统服饰

绪论

1. 研究背景与问题提出

在全球文化交流日益频繁的背景下，传统服饰已不再仅仅是满足遮体与保暖需求的日常生活用品，更成为承载民族记忆、传递审美观念、塑造国家形象的重要文化符号。中国与越南山水相连，历史上长期存在广泛而深入的文化交流，两国在思想、礼仪、文字及生活方式等方面有着密切的联系。然而，越南文化并非中国文化的简单复制，而是在吸收外来影响的基础上，与本土地理环境、民族心理和社会结构相结合，形成了独具特色的文化形态。这一点在中越两国女性传统服饰——中国旗袍与越南奥黛的比较中体现得尤为明显。

旗袍与奥黛在外形上具有一定的相似性，例如两者均为长身型女性服饰，均采用开衩设计，并在一定程度上体现了东方服饰文化中的含蓄审美。正因如此，不少人在直观感受上容易将奥黛简单理解为“越南版的旗袍”。然而，这种认识存在明显的偏差。事实上，旗袍与奥黛并非同一种服饰形式在不同地域的简单变体，而是在各自独特的历史语境、社会变革与审美取向中独立形成并逐步演化的民族服饰。旗袍由清代满族袍服发展而来，在民国时期受到都市文化、西方服饰观念与女性社会地位变化的多重影响，逐渐形成了修身、典雅的现代形态。而奥黛则根植于越南传统长衣，在本土生活习俗、气候条件、中国文化影响以及法国殖民时期西方裁剪技术的共同作用下，发展为长衣配长裤、两侧开衩、衣摆轻盈飘逸的独特形式。

由此可见，简单地将奥黛类比为“越南旗袍”，不仅忽视了奥黛自身独立的历史发展脉络，也无法准确把握两种服饰在审美特征与文化象征上的本质差异。因此，有必要对旗袍与奥黛进行系统、深入的比较研究，从而既看清二者之间的相似之处，更准确地揭示其各自的独特性。这不仅是服饰研究的内在要求，也是深化中越两国文化理解的重要途径。

2. 研究目的与意义

2.1 研究目的

本文的研究目的主要体现在以下几个方面。

第一，阐明中国旗袍与越南奥黛的基本审美特征。旗袍与奥黛都以女性身体为表现对象，但二者对身体美的表达方式并不完全相同。旗袍更强调合体、收束、精致和曲线感，通过修身剪裁表现女性身形的婀娜与典雅；奥黛则更强调轻盈、流动、飘逸和自然感，通过长衣与长裤的组合表现女性动作中的柔美与含蓄。本文希望通过比较分析，明确二者在款式、结构、色彩、材质和装饰方面的不同审美特征。

第二，分析旗袍与奥黛所承载的文化象征意义。服饰之所以能够成为传统文化的重要组成部分，正是因为它不仅具有视觉美感，而且能够表达社会价值和民族精神。旗袍在中国近现代历史中与都市文化、女性解放、现代审美和国家形象密切相关；奥黛在越南社会中则与民族身份、女性品格、校园生活、礼仪场合和国家文化形象联系紧密。本文将从文化象征角度探讨二者如何成为民族文化的重要符号。

第三，通过比较研究促进中越文化理解。中国与越南地理相近，历史上长期存在文化交流。两国在文字、礼仪、思想、服饰和生活方式方面都曾有过密切联系，但越南文化并不是中国文化的简单复制，而是在吸收外来影响的基础上形成了自身独特的民族文化。旗袍与奥黛的比较正好能够说明这一点：二者既有相似的东方文化背景，又具有各自独立的发展道路。通过比较，可以避免简单化、片面化的认识，建立更加客观和深入的文化理解。

第四，思考传统服饰在现代社会中的传承与创新。传统服饰如果只被固定在博物馆或节庆表演中，就容易失去现实生命力；但如果在现代化过程中完全迎合时尚潮流，又可能丧失传统精神。因此，传统服饰的发展需要在保护与创新之间保持平衡。旗袍和奥黛在现代传承方面采取了不同路径。奥黛在越南仍然较多地存在于学校、礼仪和公共文化生活中，而旗袍

在中国日常生活中的穿着频率相对较低，更多出现在礼仪、演出、商业服务或文化展示场合。比较二者的发展现状，有助于思考传统服饰如何更自然地融入现代生活。

2.2 研究意义

- 理论意义：本文将服饰研究、审美研究和文化象征研究结合起来，尝试从比较文化的角度分析旗袍与奥黛。传统服饰研究不能只停留在款式介绍或历史叙述层面，还应进一步讨论服饰与民族心理、性别观念、社会变迁和文化传播之间的关系。通过对旗袍与奥黛进行比较，可以丰富中越服饰文化研究的内容。

- 实线意义：本文有助于增强人们对传统服饰文化价值的认识。在全球时尚趋同的背景下，许多年轻人对传统服饰的了解逐渐减少，甚至只把传统服饰看作表演服、节日服或拍照服。事实上，传统服饰背后蕴含着民族审美、历史记忆和社会价值。研究旗袍与奥黛，可以帮助人们重新认识传统服饰的文化深度，增强文化自信与文化尊重。对于越南汉语学习者来说，本文也具有一定的学习意义。通过中文写作方式研究奥黛与旗袍，不仅能够提高汉语学术表达能力，也能够在学习中国文化的同时重新认识越南本民族文化。语言学习与文化理解应当相互结合，只有理解文化背景，语言学习才能更加深入。

3. 研究对象与研究范围

3.1 研究对象

本文的研究对象是中国旗袍与越南奥黛。具体而言，本文所讨论的旗袍主要指近现代以来形成并具有代表性的女性旗袍，尤其是民国时期逐渐成熟并影响至今的现代旗袍形制。本文所讨论的奥黛主要指现代越南女性奥黛，即由长衣和长裤组成、两侧开衩、具有越南民族服饰代表性的服装形式。

3.2 研究范围

本文的研究范围主要包括以下几个方面。

第一，历史形成与发展演变。本文将简要梳理旗袍与奥黛的发展历史，分析其形成的社会背景、文化条件和外来影响。但由于本文重点是审美特征与文化象征比较，因此历史部分不作过于细碎的朝代考证，而是服务于后文的审美与文化分析。

第二，服装形制与审美特征。本文将从款式结构、色彩搭配、材质选择、装饰手法和人体美表达等方面比较旗袍与奥黛。服装的美不是抽象存在的，而是通过具体形态表现出来。旗袍的立领、盘扣、开衩、收腰和连身结构，奥黛的长衣、长裤、两侧开衩和飘逸衣摆，都是分析审美特征的重要基础。

第三，文化象征与社会功能。本文将进一步分析旗袍与奥黛在民族身份、女性形象、礼仪生活、国际传播和现代传承中的象征意义。传统服饰之所以具有生命力，正是因为它在社会生活中不断被赋予新的意义。

第四，中越文化比较视角。本文不是单独介绍旗袍或奥黛，而是通过比较揭示二者的相同点与差异点。相同点体现了东方传统服饰审美中的共同特征，差异点则体现了中越两国不同的历史经验、社会结构和民族文化心理。

4. 研究方法

本文主要采用以下几种研究方法。

第一，文献研究法。通过查阅与中国旗袍、越南奥黛、传统服饰文化、审美文化和文化象征相关的文献资料，了解已有研究成果，为本文的分析提供理论基础。文献研究有助于避免只凭主观印象进行判断，使论述建立在已有研究和历史资料基础之上。

第二，历史研究法。旗袍与奥黛都是在长期历史过程中形成的服饰形式。离开历史背景，就难以理解其形制变化和文化意义。因此，本文将结

合两种服饰的发展过程，分析社会转型、外来文化、女性地位变化和现代国家形象建构对服饰发展的影响。

第三，对比研究法。比较是本文最核心的方法。本文通过对旗袍与奥黛的款式结构、审美风格、文化象征和现代传承进行横向比较，归纳二者的共同点和差异点。对比研究能够帮助我们更清楚地认识每一种服饰的独特性。

第四，归纳总结法。在分析具体材料的基础上，本文将对旗袍与奥黛的审美特征和文化象征进行概括，总结二者在传统服饰现代转化中的启示。

5. 文献综述

关于中国旗袍的研究成果较为丰富。已有研究主要集中在旗袍的历史起源、形制演变、艺术特征、文化内涵和现代传承等方面，例如：刘瑜.

《中国旗袍文化史》、袁杰英.《中国旗袍》、江南、谈雅丽.《符号中国：旗袍》等文献。许多研究者认为，旗袍是中国近现代服饰文化中最具代表性的女性服装之一，它既与满族袍服传统有关，又在民国时期受到西方服饰文化、都市生活方式和女性审美观念变化的影响，从而形成了现代旗袍的基本样式。也有研究指出，旗袍并不是静止不变的传统符号，而是在不同时期不断调整形制、面料、图案和穿着场景的动态文化形态。

在旗袍审美方面，相关研究普遍强调旗袍的曲线美、含蓄美和装饰美。旗袍通过贴合身体的剪裁表现女性身形，但又不采用完全暴露的方式，而是在收与放、藏与露之间形成含蓄的东方美感。立领、盘扣、滚边、刺绣、开衩等元素共同构成了旗袍的视觉识别特征。旗袍既显示身体线条，又保持端庄气质，因此常被视为中国女性优雅形象的重要象征。

在文化象征方面，旗袍研究常常把旗袍与中国近现代女性意识、上海都市文化、国家形象和传统文化传播联系起来。民国时期的旗袍不仅是一种服装，也体现了女性从传统闺阁走向现代社会的变化。进入当代以后，旗袍更多出现在礼仪、外交、影视、舞台、商业和文化展示场合，成为中

国文化符号之一。但与此同时，旗袍在中国普通日常生活中的穿着频率并不高，这也引发了关于旗袍传承方式的讨论。

关于越南奥黛的研究主要集中在其历史演变、民族象征、女性形象和现代应用方面。奥黛被普遍视为越南女性传统服饰的代表，具有强烈的民族识别性。与旗袍相比，奥黛在越南社会中的日常性和礼仪性更加突出。它不仅出现在节日、婚礼、外交和文化活动中，也常见于学校制服、职业服装和公共形象展示中。因此，奥黛不仅是传统服饰，更是一种持续参与现代社会生活的文化符号。

已有研究还指出，奥黛的美感主要体现在柔和、飘逸、清雅和含蓄之中，例如：Câu lạc bộ Đình làng Việt. *Áo dài truyền thống - hành trình trở lại*、Lan Chi. “Áo dài: Nét đẹp văn hóa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam”、Lê Văn Lâm. *Trang phục Việt Nam qua các thời đại* 等文献。奥黛通常采用较轻薄的面料，衣摆随身体动作自然摆动，形成流动的视觉效果。它既修饰身体线条，又不直接强调身体暴露；既表现女性柔美，又保持传统礼仪中的端庄感。因此，奥黛能够在现代社会中继续被广泛接受，与其审美上的平衡性密切相关。

关于旗袍与奥黛的比较研究虽然已有一定成果，但仍有进一步展开的空间。部分研究主要集中在二者外观相似性和历史关系上，容易把奥黛简单理解为“越南旗袍”，这种观点忽视了奥黛自身的历史独立性和文化主体性。事实上，旗袍与奥黛虽然都受到东方传统文化和西方现代服饰观念的影响，但二者的发展路径并不相同。旗袍更深地体现了中国近现代都市女性服饰的变革，奥黛则更稳定地融入越南民族身份与社会生活之中。

总体来看，已有研究为本文提供了重要基础，但仍存在以下不足：第一，部分研究偏重历史介绍，对审美特征和文化象征之间关系的分析不够深入；第二，部分比较研究只关注外形相似，缺少对社会功能和民族心理的比较；第三，对传统服饰在现代生活中的传承困境与创新路径讨论仍有

扩展空间。基于此，本文将在已有研究基础上，从审美特征与文化象征两个方面对中国旗袍与越南奥黛进行较为系统的比较分析。

6. 论文结构

开头部分

- 声明
- 致谢
- 摘要
- 绪论

第一章 中国旗袍与越南奥黛的历史形成与发展演变

第二章 中国旗袍与越南奥黛的审美特征比较

第三章 中国旗袍与越南奥黛的文化象征与现代传承

结论

参考文献

附录

第一章 中国旗袍与越南奥黛的历史形成与发展演变

传统服饰的形成并不是偶然的。它往往是在特定的自然环境、社会制度、审美观念、文化交流和历史变迁中逐渐发展而成的。中国旗袍与越南奥黛虽然都被视为本民族女性传统服饰的重要代表，但二者都不是从一开始就以现代形态出现的。它们经历了由宽松到合体、由实用到审美、由日常衣着到文化象征的长期演变过程。

旗袍与奥黛的发展都与近现代社会转型密切相关。中国旗袍在清代满族袍服的基础上，经过民国时期城市文化、西方服饰观念和女性社会意识的影响，逐渐形成现代旗袍。越南奥黛则在越南传统长衣的基础上，吸收中国服饰影响、本土审美习惯以及法国殖民时期西方剪裁观念，逐渐发展为现代奥黛。二者都体现出东方传统服饰在现代化背景下的自我调整，也反映了女性身体观念和社会角色的变化。¹

本章将分别梳理中国旗袍与越南奥黛的历史渊源、形成过程和现代演变，并在此基础上比较二者形成背景的异同，为后文的审美特征与文化象征分析奠定基础。

1.1 中国旗袍的历史渊源

以东华大学包铭新教授为代表，其在所著《中国旗袍》以及《近代中国女装实录》中将“旗袍”一词从字面上看，与“旗人之袍”有关。清代实行八旗制度，满洲人常被称为“旗人”，其所穿长袍因此被称为“旗袍”。早期的旗人袍服与现代意义上的旗袍有很大不同。它整体较为宽大，注重实用性和礼制性，主要适应骑射、行走和日常生活需要，并不强调女性身体曲线。²

清代满族女子的袍服通常为上下连体结构，衣身较长，线条平直，造型宽松。它与汉族女子传统服饰中的上衣下裙制度有所不同。清代服饰制

¹ 蔡珍珍[D]. “旗袍”与“奥黛”比较研究. 太原理工大学硕士学位论文, 2014, 第 11 页.

² 刘瑜[M]. 中国旗袍文化史. 上海人民美术出版社, 2011, 第 14 页.

度具有明显的等级性和礼制性，不同身份、阶层、场合所穿服饰在颜色、纹样、材质和装饰上都有一定区别。因此，早期旗袍不仅是一种衣服，也是一种社会身份和制度秩序的体现。

然而，现代旗袍并不能简单等同于清代旗女之袍。现代旗袍真正成为中国女性代表性服装，主要是在民国时期完成的。民国时期，中国社会发生巨大变化，政治制度、城市生活、教育观念、女性地位和审美风尚都出现新的转向。传统服饰制度逐渐松动，女性走出家庭、进入学校、职场和公共空间，服装也随之发生变化。

20 世纪初，中国女性服饰仍然受到传统袍、衫、裙等形式影响，整体较为宽松。但随着上海等大城市的兴起，西方服饰、电影文化、报刊杂志和都市消费文化迅速传播，女性服装开始追求简洁、合体和时尚。旗袍正是在这样的背景下，由传统袍服逐步转化为现代女性时装。³

民国旗袍的重要变化主要体现在以下几个方面。

第一，衣身逐渐由宽松变为合体。早期袍服较为平直，不强调身体线条。现代旗袍则逐渐采用更加贴合身体的剪裁方式，使肩、胸、腰、臀等部位的曲线更加明显。这种变化反映了近现代人体审美观念的转变，也说明女性身体不再只是被传统礼教遮蔽的对象，而逐渐成为审美表达的重要部分。

第二，袖子、领口和衣长不断变化。民国时期旗袍的袖子有长袖、短袖、无袖等多种形式，领口高度也随时尚潮流而变化。有的旗袍保持高领，以体现端庄与含蓄；有的则降低领口，使整体形象更轻便、现代。衣长也有变化，有时长至脚踝，有时缩短至小腿或膝下，表现出时代审美的流动性。

第三，开衩成为旗袍的重要特征。开衩原本具有方便行走的功能，但在现代旗袍中逐渐具有审美意义。适度开衩既增加行动便利，又在行走时

³ 刘瑜[M]. 中国旗袍文化史. 上海人民美术出版社, 2011, 第 16 页.

表现腿部线条，使旗袍在含蓄与性感之间形成微妙平衡。正是这种“不完全暴露”的审美方式，使旗袍具有东方女性服饰独特的魅力。

第四，装饰方式更加丰富。传统旗袍多使用滚边、镶边、盘扣、刺绣等装饰。进入民国以后，旗袍吸收西方蕾丝、花边、印花面料和现代纺织技术，使装饰风格更加多样。旗袍既可以典雅庄重，也可以华丽时尚，既适合正式场合，也可以成为都市女性日常服饰。

民国时期的上海是现代旗袍发展的重要中心。上海作为近代中国最具现代性的城市之一，汇聚了商业、传媒、电影、时尚和外来文化。上海女性对旗袍的穿着和改良，推动了旗袍从传统服装向现代时装的转变。电影明星、知识女性、都市白领和上层社交女性穿着旗袍的形象，通过报刊、照片和电影传播开来，使旗袍逐渐成为中国现代女性的代表性服装。

因此，旗袍的历史渊源具有双重性。一方面，它与清代满族袍服存在历史联系；另一方面，现代旗袍又是在民国都市文化和现代审美观念中重新塑造的结果。它不是简单的古代服装遗存，而是中国传统服饰在近现代社会中的一次重要转型。

1.2 中国旗袍的发展演变

中国旗袍的发展大致可以分为清代袍服阶段、民国现代旗袍形成阶段、中华人民共和国成立后的沉寂与转型阶段，以及改革开放以来的复兴与多元发展阶段。

1.2.1 清代袍服阶段

清代旗袍的前身主要是满族女性所穿的袍服。这一时期的袍服造型较为宽大，结构相对平直，重视实用性、身份性和礼制性。由于满族早期生活方式与骑射传统有关，袍服在结构上需要便于活动。因此，早期旗人袍服并不追求女性身体曲线，而是强调整体包裹感和行动便利。⁴

⁴ 袁杰英[M]. 中国旗袍. 中国纺织出版社, 1999. 第239页.

清代中后期，旗女袍服在装饰上逐渐丰富。领口、袖口、衣襟、下摆等部位常有镶滚、刺绣、花边等装饰，面料和颜色也更加讲究。尤其在贵族和上层女性服饰中，装饰繁复、工艺精细，体现出清代服饰文化的等级秩序和审美趣味。

但总体而言，清代旗女袍服仍然与现代旗袍有显著差别。它宽大、平直、封闭，不强调腰身和身体曲线，也不是现代意义上的时尚女装。因此，若说清代袍服是旗袍的历史源头，那么民国时期的改良与重塑才是现代旗袍真正形成的关键。

1.2.2 民国现代旗袍形成阶段

民国时期是现代旗袍发展的黄金时期。辛亥革命以后，传统服饰制度逐渐瓦解，女性教育和社会参与不断扩大。女性开始进入学校、职场和公共活动空间，服装需要更加简洁、便利和现代。传统宽大袍服已经难以完全适应新的生活方式，旗袍因此开始发生形制变化。

20 世纪 20 年代，旗袍开始在城市女性中流行。早期民国旗袍仍然比较宽松，但已经比清代袍服简洁。到了 20 世纪 30 年代，旗袍逐渐进入成熟阶段，衣身更加合体，腰线更加明显，开衩更高，面料更加多样，整体风格更具现代感。这一时期的旗袍不仅是衣服，也是都市女性身份、品味和现代意识的表现。⁵

民国旗袍的成熟，与上海都市文化关系密切。上海的电影明星、报刊模特、女学生和职业女性穿着旗袍，使旗袍成为现代女性形象的重要符号。旗袍既可以表现新女性的独立和自信，也能够保持东方传统中的含蓄和优雅。因此，它在传统与现代之间取得了一种平衡。⁶

⁵ 刘瑜[M]. 中国旗袍文化史. 上海人民美术出版社, 2011, 第 16 页.

⁶ 蔡珍珍[D]. “旗袍”与“奥黛”比较研究. 太原理工大学硕士学位论文, 2014, 第 14 页.

这一时期旗袍的审美特征已经基本形成：高领或中高领、斜襟、盘扣、收腰、合体衣身、两侧开衩、精致面料和细腻装饰。这些特征共同塑造了现代旗袍的经典形象。

1.2.3 新中国成立后的沉寂与转型

中华人民共和国成立以后，社会审美和服装观念发生明显变化。由于时代强调朴素、劳动、集体和实用，旗袍这种带有都市女性、资产阶级生活方式和个人审美意味的服装逐渐退出日常生活。特别是在一些特殊历史时期，旗袍甚至被视为旧时代、旧生活方式的象征，穿着者较少。

这一阶段，旗袍在中国大陆日常生活中的影响力明显下降。相比民国时期的繁荣，旗袍逐渐从日常服装转为特殊场合服装，更多保留在戏剧、电影、礼仪或海外华人文化中。

然而，旗袍并未真正消失。它作为中国女性服饰符号仍然保存在集体记忆中，也通过文学、电影、照片、舞台表演和海外华人社会继续传播。换言之，旗袍的日常穿着功能虽然减弱，但其文化象征意义并没有完全消失。

1.2.4 改革开放以来的复兴与多元发展

改革开放以后，中国社会重新开放，服饰文化也进入多元发展阶段。人们对传统文化的兴趣逐渐恢复，旗袍重新进入公众视野。它被广泛应用于礼仪接待、文化表演、婚礼服装、影视造型、旅游宣传、国际交流和时尚设计中。⁷

当代旗袍的发展具有多元化特征。一方面，传统样式的旗袍仍然受到喜爱，尤其在婚礼、节庆、文化活动和正式场合中，人们常选择具有传统图案、丝绸面料和精致盘扣的旗袍。另一方面，设计师也不断对旗袍进行

⁷ 蔡珍珍[D]. “旗袍”与“奥黛”比较研究. 太原理工大学硕士学位论文, 2014, 第16页.

现代化改良，例如降低领口、缩短衣长、改变袖型、加入现代印花、使用新型面料，使旗袍更加适应当代审美和穿着需求。⁸

但是，旗袍的现代传承也存在一定问题。与奥黛在越南社会中的广泛使用相比，旗袍在中国日常生活中的穿着频率仍然较低。很多人认为旗袍过于正式，不适合日常工作和生活；也有人将旗袍简单看作礼仪服、服务行业制服或拍照服。这使旗袍在文化象征上很强，但在日常生活中的实际生命力不足。

因此，当代旗袍的发展面临一个重要问题：如何让旗袍既保持传统审美和文化识别性，又能够真正适应现代生活。只有当旗袍不再只是舞台和仪式中的符号，而能够自然地进入日常穿着，它的文化遗产才会更加稳定。

1.3 越南奥黛的历史渊源

越南奥黛是越南女性传统服饰中最具代表性的形式。越南语中“Ao dai”通常意为“长衣”。现代奥黛一般由长衣和长裤组成，长衣从颈部延伸至脚踝附近，两侧开衩至腰部或腰下，前后两片衣摆自然垂落，里面搭配长裤。这种结构既表现女性身体线条，又保持端庄、含蓄和飘逸。⁹

奥黛的形成同样经历了漫长过程。越南地处东南亚，气候湿热，生活环境与中国北方和中原地区不同。因此，越南传统服饰在面料、结构和穿着方式上必须适应当地自然条件。轻薄、透气、便于行动，是越南服饰发展的重要要求。同时，越南历史上长期受到中国文化影响，儒家礼仪、服饰制度和审美观念都曾对越南社会产生作用。后来，法国殖民统治又带来西方裁剪方式和现代时尚观念。这些因素共同参与了奥黛的形成。

从历史发展看，奥黛并不是一开始就具有现代形态。早期越南服装中已有长衣形式，但其结构、宽窄、领口、袖子和搭配方式都与现代奥黛有

⁸ Alicia Orchid. (2001). Sejarah Perkembangan Cheongsam. Bina nusantara mandarin club.

⁹ Ngô Thị Việt Hà. (2024). Preserving and promoting the cultural values of Vietnam's traditional Ao Dai. Journal of State Management.

所不同。随着时间推移，越南长衣不断改良，逐渐发展出两侧开衩、搭配长裤、衣身修长的特征。

奥黛的独特之处在于，它很好地协调了身体曲线与礼仪端庄之间的关系。衣身可以贴合身体，表现女性身形；前后衣摆又覆盖身体，避免过度暴露；两侧开衩方便行走，也形成飘逸的动态美。正因为如此，奥黛能够在越南社会中长期保持重要地位。

与旗袍相比，奥黛在越南国家形象中的地位更加稳定。它不仅是节庆服饰和礼仪服饰，也是女学生制服、教师服装、空乘服装和文化活动服装。奥黛频繁出现在越南人的公共生活中，因此它不仅代表历史传统，也参与现代社会日常秩序的建构。

1.4 越南奥黛的发展演变

奥黛的发展大致可以分为传统长衣阶段、近现代改良阶段、民族象征确立阶段和当代多元化发展阶段。

1.4.1 传统长衣阶段

越南传统长衣的形成与越南社会的礼仪文化和生活环境密切相关。早期越南服饰受到中国服饰制度影响，但并未完全照搬中国形式，而是在本土生活方式中逐渐形成自己的特点。越南气候炎热潮湿，服装需要轻便、透气、便于行走。因此，越南传统长衣虽然保留了东方服饰的端庄感，但整体上更追求轻盈和舒适。¹⁰

传统长衣通常较为宽松，强调礼仪性和身份性，并不完全追求身体曲线。其主要功能是遮体、礼仪和社会身份表达。随着社会发展，长衣的结构逐渐变化，衣身变得更加修长，两侧开衩的形式逐渐稳定，搭配长裤的穿法也逐渐成为重要特征。

¹⁰ Nguyễn Thị Đức.(1998). *Áo dài Việt Nam: Truyền thống và hiện đại*. NXB Văn hóa Thông tin, tr 29.

奥黛的早期发展说明，越南服饰文化虽然受到外来影响，但始终与本土自然环境和民族审美结合在一起。这也是奥黛能够成为越南民族服饰代表的重要原因。

1.4.2 近现代改良阶段

近现代时期是奥黛形制变化的重要阶段。法国殖民时期，西方服饰观念和剪裁技术传入越南，对奥黛产生了明显影响。传统宽松长衣开始向更加合体、修身的发展方向发展。设计者借鉴西方立体裁剪方式，使奥黛更贴合女性身体，同时仍保留长衣、长裤和两侧开衩的基本结构。¹¹

这一阶段的奥黛逐渐形成现代审美特征。它不再只是传统礼仪服，而成为体现越南女性优雅、现代和民族气质的服装。与旗袍类似，奥黛也在东西方文化交流中完成了现代化转型。但奥黛的现代化不是放弃传统，而是在保留基本结构的同时，使衣身更合体、面料更轻柔、色彩更丰富、穿着场合更广泛。

奥黛的改良还体现出女性社会角色的变化。随着女性教育的发展和公共生活参与度提高，奥黛逐渐成为女学生、知识女性和城市女性的重要服装。它既符合传统社会对女性端庄、含蓄的期待，也表现出现代女性的清新、自信和独立。

1.4.3 民族象征确立阶段

20 世纪以来，奥黛逐渐成为越南国家文化形象的重要象征。它频繁出现在学校、节日、婚礼、外交、艺术表演和旅游宣传中。尤其是白色奥黛与女学生形象的结合，成为越南社会中极具代表性的视觉符号。白色奥黛表现出纯洁、青春、清雅和端庄，也使奥黛与教育文化、女性成长和民族审美紧密联系在一起。

¹¹ Nguyễn Thị Đức. (1998). *Áo dài Việt Nam: Truyền thống và hiện đại*. NXB Văn hóa Thông tin, tr 31.

奥黛在越南社会中的广泛使用，使其象征意义不断加强。它不仅代表女性美，也代表越南人的民族自豪感。越南女性穿着奥黛参加重要活动，既是个人审美选择，也是对民族文化的表达。奥黛因此成为越南国家形象传播中最重要的服饰符号之一。

与旗袍不同，奥黛并没有明显从日常生活中退出。虽然现代越南人日常穿着也以西式服装为主，但奥黛仍然在学校、办公室、节庆和礼仪场合中保持较高出现率。这种持续使用使奥黛不仅存在于历史记忆中，也存在于现实生活中。

1.4.4 当代奥黛的多元化发展

当代奥黛在保留传统基本形制的同时，也不断进行创新。设计师在领型、袖型、衣长、面料、图案和色彩上进行多种尝试，使奥黛适应不同年龄、职业和场合。传统奥黛通常较为端庄、正式，而现代奥黛可以更加简洁、轻便、时尚，甚至融入现代设计元素。

当代奥黛的创新主要表现在以下几个方面。

第一，面料更加多样。除了传统丝绸，现代奥黛还使用雪纺、纱、棉、合成纤维等材料，使服装更加轻便、柔软和易于穿着。

第二，图案更加丰富。传统奥黛常使用花卉、山水、民族纹样等图案，现代奥黛则加入抽象图案、现代印花、手绘图案和数字设计，使视觉效果更具时代感。

第三，结构更加灵活。部分现代奥黛会改变领型、袖长和衣摆长度，使其更适合日常生活或舞台表演。虽然这些改良可能弱化传统感，但也增强了奥黛的现代适应性。

第四，使用场合更加多元。奥黛不仅用于节日和礼仪，也用于旅游服务、航空服务、文化展示、校园活动和国际交流。它在越南国内外都具有较强的辨识度。

总体而言，奥黛的现代发展较好地保持了传统与创新之间的平衡。它没有完全变成博物馆中的历史服饰，也没有完全被现代时装取代，而是在社会生活中持续发挥作用。

1.5 旗袍与奥黛形成背景的对比

中国旗袍与越南奥黛的形成背景既有相似之处，也有明显差异。二者都产生于传统社会向现代社会转型的过程中，都受到东西方文化交流的影响，也都与女性社会地位变化密切相关。但由于中越两国历史环境、社会结构和文化心理不同，二者的发展路径也有所区别。

1.5.1 相似之处

第一，二者都具有传统服饰基础。

旗袍不是凭空产生的，它与清代满族袍服、传统中式服装结构和中国礼仪文化有关。奥黛也不是现代才出现的服饰，它与越南传统长衣、东方礼仪观念和本土生活环境密切相关。二者都是在传统服装基础上经过改良而形成的现代民族服饰。

第二，二者都受到西方服饰观念影响。

现代旗袍和现代奥黛都在近现代时期吸收了西方关于人体美、合体剪裁和现代时尚的观念。旗袍从宽松袍服转变为修身女装，奥黛从传统长衣转变为更加贴合身体的现代服饰，都反映了西方立体裁剪和身体曲线审美的影响。

第三，二者都体现女性身体观念的变化。

传统东方社会往往强调女性身体的遮蔽和礼仪规范，而近现代以后，女性身体逐渐成为审美表达的重要对象。旗袍通过收腰、贴身和开衩表现身体曲线；奥黛通过修长衣身、贴合上身和飘逸衣摆表现身体动态。二者都说明女性服饰从单纯遮蔽身体逐渐转向表现身体美。

第四，二者都成为民族文化符号。

旗袍代表中国女性优雅、含蓄、典雅的形象，常被用于展示中华文化。奥黛代表越南女性温婉、清雅、柔美的形象，是越南民族身份的重要符号。二者都超越了普通衣服的功能，成为国家文化形象的一部分。

1.5.2 差异之处

第一，历史来源不同。

旗袍与满族旗女袍服关系密切，其名称和早期形制都与清代八旗制度有关。奥黛则源于越南传统长衣体系，虽然受到中国服饰影响，但其发展更深地植根于越南本土社会生活和气候环境。

第二，结构形制不同。

旗袍通常为上下连体的一件式服装，以衣身合体、立领、盘扣、斜襟和开衩为主要特征。奥黛则由长衣和长裤组成，长衣两侧开衩，前后衣片自然垂落，形成更加飘逸的效果。旗袍更强调身体轮廓的收束，奥黛更强调身体运动中的流动感。

第三，社会使用程度不同。

旗袍在当代中国更多出现在礼仪、婚礼、表演、商业服务和文化展示场合，日常穿着频率相对较低。奥黛在越南则仍然较多用于学校、节日、职业服装和国家文化活动，社会使用范围更广。也就是说，旗袍的象征性较强，但日常性较弱；奥黛则兼具象征性和日常性。

第四，文化心理表达不同。

旗袍体现的是中国近现代都市女性的典雅、精致、成熟和含蓄之美，带有明显的都市文化气质。奥黛体现的是越南女性的清雅、柔和、青春和自然之美，更接近民族生活与礼仪传统。旗袍的美较为集中、收束、精细；奥黛的美则较为舒展、轻盈、流动。

1.6 现代化进程中的形制变化

旗袍与奥黛的现代化，都是传统服饰适应现代社会的过程。所谓现代化，并不意味着完全西化，也不意味着放弃传统，而是指传统服饰在新的社会条件下进行结构、功能和审美上的调整。

旗袍的现代化主要表现为从宽松袍服到修身女装的转变。它通过改变腰身、袖型、领口、衣长和开衩，使服装更符合现代女性身体审美。现代旗袍强调精致剪裁，整体轮廓较为明确，能够突出女性身体曲线。这一变化使旗袍从传统礼制服装转变为现代都市时装。

奥黛的现代化主要表现为从宽松长衣到合体长衣的转变。它在保持长衣长裤基本结构的基础上，使上身更加贴合，衣摆更加轻盈，色彩和面料更加多样。奥黛的现代化没有破坏其基本形制，反而使其更能表现女性身体的柔美和行动中的飘逸。

二者现代化的共同点在于，都吸收了西方剪裁和人体审美观念，都从传统服装转向现代女性服饰，都在民族传统和现代时尚之间寻找平衡。二者的不同点在于，旗袍更强调结构上的贴合和身体曲线的集中呈现，而奥黛更强调整体形态的流动和动作中的美感。

从文化结果来看，旗袍的现代化使其成为中国女性现代形象的重要符号，但也使其在日常穿着中受到限制，因为过于合体的结构对身材、场合和行动便利性都有一定要求。奥黛的现代化则在保持端庄的同时保留了较强的适用性，因此更容易被纳入学校、职业和礼仪生活。

1.7 小结

本章通过对中国旗袍与越南奥黛历史形成和发展演变的分析，可以得出以下几点认识。

第一，旗袍与奥黛都不是静止不变的传统服装，而是在历史变化中不断调整、改良和再创造的文化形态。旗袍从清代旗女袍服发展为民国现代旗袍，奥黛从越南传统长衣发展为现代民族服饰，二者都经历了由传统向现代的转型。

第二，旗袍与奥黛的形成都受到多重因素影响，包括自然环境、社会制度、外来文化、女性地位变化和现代审美观念。特别是西方服饰观念的传入，使二者都更加重视人体曲线和合体剪裁。

第三，旗袍与奥黛虽然在外观上有相似之处，但历史来源、结构形制和社会功能并不相同。旗袍更体现中国近现代都市女性的精致与典雅，奥黛更体现越南民族生活中的清雅与柔美。将奥黛简单称为“越南旗袍”是不准确的，因为这种说法忽视了奥黛独立的历史和文化价值。

第四，从现代传承来看，奥黛在越南社会中的日常使用程度较高，而旗袍在中国更多停留在礼仪和文化展示层面。这一差异说明，传统服饰的生命力不仅取决于其美学价值，也取决于它能否持续进入现代社会生活。

旗袍与奥黛的历史演变，为后文分析二者的审美特征奠定了基础。下一章将从款式结构、色彩、材质、装饰和人体美表达等方面，进一步比较中国旗袍与越南奥黛的审美特征。

第二章 中国旗袍与越南奥黛的审美特征比较

服饰的审美价值并不只存在于表面的颜色、花纹和装饰之中，而是综合体现在结构、比例、线条、材质、穿着方式以及身体与服装之间的关系中。中国旗袍与越南奥黛之所以能够成为各自民族女性传统服饰的代表，正是因为它们都形成了稳定而鲜明的审美系统。它们既符合东方传统文化中含蓄、端庄、柔和的审美观念，又在近现代发展过程中吸收了现代服装强调身体曲线、个性表达和视觉美感的特点。

从整体上看，旗袍的美偏向“精致、收束、曲线、典雅”；奥黛的美偏向“清雅、舒展、飘逸、柔和”。旗袍像一条经过精心雕刻的线条，强调身体轮廓的集中呈现；奥黛则像一幅随风展开的画面，强调人在行走和动作中的流动美。二者都表现女性美，但表现方式并不相同。旗袍更接近静态的造型美，奥黛更接近动态的韵律美。

本章将从款式结构、色彩图案、材质工艺、人体曲线、含蓄审美和整体风格等方面，对中国旗袍与越南奥黛的审美特征进行比较分析。

2.1 审美特征的概念

“审美特征”是特指传统服饰在形式、结构、色彩、材质、装饰及整体风格上所表现出来的、能够引发人们美感体验的独特属性。它回答的是“这件衣服美在哪里”、“它以什么样的方式呈现美”这类问题。¹²

在服饰研究中，审美特征通常包括以下几个方面：

- 款式结构之美：如服装的轮廓、线条、比例、开衩位置等；
- 色彩图案之美：如颜色的搭配、图案的主题与布局；
- 材质工艺之美：如面料的光泽、质感，以及盘扣、刺绣等手工技艺；
- 人体关系之美：如服装如何表现、修饰或隐藏身体曲线；

¹² 刘叔成，等[M]．美学基本原理．上海：上海人民出版社，2010，第56页．

- 整体风格之美：如典雅、清秀、华丽、朴素等总体审美气质。

审美特征是本文比较分析的第一层内容。它是看得见、摸得着的服装属性，是后续讨论文化象征与民族身份的物质基础。没有具体的审美特征，服饰的文化意义就无从附着。

2.2 款式结构之美

款式结构是服装审美的基础。服装的线条如何展开，身体如何被包裹，衣料如何与动作发生关系，都会直接影响服饰的视觉效果。旗袍与奥黛在外观上都属于长身型女性服饰，但二者结构差异明显。旗袍是一件式连身服装，重视身体轮廓的贴合；奥黛则是长衣与长裤的组合，重视衣摆的流动和整体形态的舒展。

2.2.1 旗袍的结构特征

旗袍的基本结构通常包括立领、斜襟、盘扣、收腰、合体衣身、短袖或长袖、开衩以及连身式下摆。现代旗袍最突出的特点是整体线条简洁，结构紧凑，衣身与身体关系密切。它不像传统宽袍大袖那样遮蔽身体，也不像西方礼服那样大量使用夸张装饰，而是在简洁轮廓中表现女性身体的自然曲线。¹³

首先，立领是旗袍最具识别性的元素之一。立领能够修饰颈部线条，使穿着者显得端庄、挺拔和精神。高领旗袍给人庄重、典雅之感，中低领旗袍则显得轻盈、柔和。立领既有装饰作用，也有礼仪意味。它包裹颈部，使服装整体保持含蓄，不会过度暴露身体，同时又能突出女性颈部的修长感。

其次，斜襟和盘扣构成了旗袍的传统中式特征。斜襟使旗袍的前身线条不完全对称，形成一种含蓄而富有变化的视觉效果。盘扣不仅具有固定衣襟的功能，也具有装饰意义。盘扣形态多样，可以是简单的直扣，也可

¹³ Kwan Kwa. (2011). *The History of Chinese Cheongsam*. Hong Kong Memory.

以制作成花形、叶形或其他吉祥图案。它们使旗袍在简洁整体中增加细节美。

再次，收腰和合体剪裁是现代旗袍区别于传统袍服的重要标志。旗袍通过肩、胸、腰、臀等部位的贴合，表现女性身体的曲线变化。尤其是腰部收束，使身体比例更加明显，也强化了女性形象的柔美和成熟。旗袍之美并不在于夸张身体，而在于通过适度贴合表现曲线，使身体线条与服装结构形成统一。

最后，开衩是旗袍结构中极具审美意义的部分。开衩最初具有方便行走的实用功能，但在现代旗袍中，它同时产生了视觉上的轻盈感和身体暗示。开衩使旗袍在行走时产生动态变化，腿部线条若隐若现，形成含蓄的性感美。正是这种“藏中有露、露中有藏”的方式，使旗袍既不失端庄，又具有现代女性的自信与魅力。

因此，旗袍的结构美主要体现为线条的集中、身体的贴合和细节的精致。它不是通过复杂层次取胜，而是在简洁结构中表现出高度凝练的东方美感。

2.2.2 奥黛的结构特征

奥黛的基本结构由长衣和长裤组成。长衣通常从颈部延伸至脚踝附近，两侧开衩至腰部或腰下，前后两片衣摆自然垂落，里面搭配宽松或合体的长裤。与旗袍相比，奥黛不是一件完全包裹身体的连身服装，而是通过上下组合和衣摆分离形成轻盈、流动的视觉效果。¹⁴

奥黛的上身部分通常较为合体，能够表现女性肩部、胸部和腰部线条。但从腰部以下，衣身分为前后两片长摆，随着行走自然飘动。这种结构使奥黛既能体现身体曲线，又不会过分强调身体轮廓。它将身体美隐藏在衣料的流动之中，形成柔和而含蓄的审美效果。

¹⁴ Áo dài truyền thống.(2023). *Sự khác nhau giữa áo dài và sườn xám*. Bảo tàng áo dài.

奥黛两侧开衩是其最重要的结构特征。与旗袍开衩不同，奥黛的开衩并不主要为了表现腿部线条，而是为了使前后衣摆自由垂落并方便行动。由于里面搭配长裤，奥黛即使开衩较高，也不会产生过强的裸露感。相反，它的开衩使衣摆在行走时产生飘逸效果，表现出一种轻柔、灵动的动态美。

奥黛与长裤的组合也具有特殊审美意义。长裤通常颜色与上衣协调，有时采用白色、黑色或同色系搭配。长裤既保证了穿着的端庄，也增强了行动便利。它使奥黛能够在保持传统礼仪感的同时适应现代生活。因此，奥黛比许多传统礼服更具有日常穿着的可能性。

奥黛的领型也有多种变化。传统奥黛常采用较高的立领，体现端庄与礼仪感；现代奥黛则有圆领、船领、低领、无领等变化，使其更适应不同年龄和场合。袖型也可以是长袖、短袖或无袖。尽管现代奥黛有很多改良，但只要保持长衣、长裤、两侧开衩和前后衣摆的基本结构，它仍然具有鲜明的奥黛特征。

总体来看，奥黛的结构美主要体现为修长、舒展、轻盈和流动。它不像旗袍那样紧密塑造身体，而是通过衣料的垂落和运动表现女性的柔美气质。

2.2.3 款式结构的比较

旗袍与奥黛在结构上的共同点是都属于长身型服饰，都强调女性身体的修长比例，都通过开衩增加行动便利和视觉变化。二者都没有采用过度复杂的层次结构，而是以较为简洁的造型表现东方女性的优雅。

但二者的差异也很明显。旗袍是一件式服装，强调身体轮廓的直接呈现；奥黛是两件式组合，强调衣身与长裤之间的协调。旗袍的线条较为集中，视觉效果紧致、精确；奥黛的线条较为舒展，视觉效果轻柔、流动。旗袍的开衩带有更强的曲线展示意味，奥黛的开衩则更强调行动中的飘逸感。

可以说，旗袍之美在于“合”，即衣服与身体紧密结合；奥黛之美在于“动”，即衣服随身体运动而产生变化。旗袍适合表现静态姿态中的优雅，奥黛适合表现行走和微风中的柔美。二者都含蓄，但旗袍的含蓄中有精致的性感，奥黛的含蓄中有清雅的飘逸。

2.3 色彩与图案之美

色彩和图案是服饰视觉美的重要组成部分。不同民族服饰对颜色和图案的选择，往往反映该民族的自然环境、宗教观念、礼仪习俗和审美心理。旗袍与奥黛的色彩和图案都非常丰富，但在整体风格上存在差异。旗袍的色彩更容易表现华丽、庄重和成熟；奥黛的色彩则更常表现清新、柔和和纯净。

2.3.1 旗袍的色彩特征

旗袍的色彩使用非常多样。传统和经典旗袍中，红色、黑色、金色、蓝色、绿色、紫色等都十分常见。其中，红色旗袍最具中国传统文化意味。红色在中国文化中象征喜庆、吉祥、热烈和幸福，因此常用于婚礼、节日和重要庆典。红色旗袍配合金色刺绣或传统纹样，能够形成华丽、庄重而热烈的视觉效果。

黑色旗袍则常表现成熟、典雅和神秘。黑色本身具有收束感，能够强化身体线条，也能使穿着者显得稳重、端庄。黑色旗袍如果配以精致盘扣、滚边或刺绣，往往能够呈现低调而高级的美感。

蓝色和绿色旗袍则给人清雅、安静、古典的感觉。深蓝色旗袍常带有书卷气和复古感，绿色旗袍则容易让人联想到自然、柔和与生机。紫色旗袍具有华贵、女性化和浪漫色彩，常用于较正式或艺术化的场合。

现代旗袍在色彩上更加自由，不再局限于传统吉祥色。浅粉、米白、香槟色、灰色、墨绿、宝蓝等都被广泛使用。不同颜色使旗袍呈现不同性格：浅色旗袍温柔淡雅，深色旗袍成熟端庄，高饱和色旗袍醒目华丽，低饱和色旗袍则更具现代简约感。

旗袍色彩之美的关键在于色彩与身体线条、面料质感和装饰图案之间的协调。由于旗袍结构较为贴身，颜色会直接影响穿着者的整体气质。浓烈色彩容易突出成熟与华美，淡雅色彩则更能表现柔和与含蓄。¹⁵

2.3.2 旗袍的图案特征

旗袍图案常常具有明显的中国传统文化意味。常见图案包括花卉、牡丹、梅兰竹菊、凤凰、龙凤、云纹、水波纹、如意纹、团花、山水、书法和几何纹样等。

牡丹象征富贵与美丽，常用于华丽旗袍；梅花象征坚韧、高洁和文人气质，适合表现清雅风格；兰花象征幽雅，竹子象征气节，菊花象征高洁与长寿。凤凰图案常与女性、吉祥和尊贵联系在一起，龙凤图案则多用于婚庆或隆重场合。

旗袍图案不仅是装饰，也是一种文化语言。穿着带有不同纹样的旗袍，实际上是在传递不同的审美意象和文化寓意。例如，婚礼旗袍常使用龙凤、牡丹、喜字等图案，表达吉祥和幸福；文艺风格旗袍则可能使用水墨、书法或梅竹图案，表现古典与雅致。

现代旗袍图案更加多元，既可以使用传统刺绣，也可以使用现代印花、抽象图案、几何图案和艺术绘画。传统图案使旗袍具有文化深度，现代图案则使旗袍更接近当代时尚。

2.3.3 奥黛的色彩特征

奥黛的色彩同样丰富，但整体审美倾向与旗袍有所不同。奥黛常以清新、明亮、柔和的色彩表现女性的温婉与纯净。白色奥黛是越南奥黛中最具代表性的形式之一，尤其与女学生形象密切相关。白色象征纯洁、青春、

¹⁵ 袁杰英[M]. 中国旗袍. 中国纺织出版社, 1999, 第 143 页.

朴素和清雅，穿着白色奥黛的女学生形象已经成为越南文化中非常重要的视觉符号。¹⁶

除白色外，粉色、浅蓝、淡黄、浅紫、米色等柔和色彩也常用于奥黛。这些颜色能够增强奥黛的温柔和轻盈感，使穿着者显得亲切、优雅而自然。对于节日、婚礼和正式场合，奥黛也会使用红色、金色、深蓝、紫色等较为隆重的颜色，以增强仪式感。

奥黛色彩的特点是与衣料的轻薄和衣摆的流动相结合。由于奥黛通常使用柔软、飘逸的面料，色彩在光线和动作中会产生细腻变化。浅色奥黛在阳光下显得清澈透明，深色奥黛则显得端庄沉静。奥黛的色彩不是单纯的平面视觉效果，而是随着身体动作和衣料摆动产生动态美。

2.3.4 奥黛的图案特征

奥黛图案常与越南自然景观、民族文化和女性审美有关。常见图案包括莲花、竹子、鸟类、山水、稻田、传统纹样、书法以及现代艺术图案等。其中，莲花是越南文化中极具象征意义的图案，常代表纯洁、高雅、坚韧和民族精神。莲花图案奥黛能够表现越南女性清雅、柔美而坚强的气质。

奥黛图案通常不像旗袍图案那样集中和繁密，而更强调舒展与留白。由于奥黛衣身较长，前后衣摆面积较大，图案往往可以沿着衣摆展开，形成类似画卷的效果。山水、花卉或抽象图案可以从肩部、胸前或下摆自然延伸，使奥黛具有绘画感和流动感。

现代奥黛也常采用手绘图案或数字印花。例如，将越南风景、城市建筑、传统节日、民族图腾等绘制在衣身上，使奥黛成为传播越南文化的视

¹⁶ 蔡珍珍[D]. “旗袍”与“奥黛”比较研究. 太原理工大学硕士学位论文, 2014, 第39页.

觉载体。与旗袍相比，奥黛图案更容易形成大面积的画面效果，因为它的前后长摆提供了较大的表现空间。¹⁷

2.3.5 色彩图案的对比

旗袍与奥黛在色彩图案上的共同点是都重视民族文化寓意，都善于使用花卉、自然和吉祥纹样，都能通过颜色表达不同场合和身份。二者都不是单纯追求装饰，而是通过图案传递文化意义。

二者的差异在于，旗袍色彩图案更容易表现华丽、精致和成熟，奥黛色彩图案更容易表现清新、舒展和自然。旗袍由于衣身贴合，图案多与身体曲线结合，形成精致装饰效果；奥黛由于衣摆宽长，图案更像在布面上展开的画，具有较强的空间感和流动感。

旗袍的图案往往强调细节，如盘扣、刺绣、滚边与局部纹样的结合；奥黛的图案则更强调整体画面，如整片衣摆上的花卉、山水或抽象图案。旗袍像一件精工细作的艺术品，奥黛则像一幅随人行走的长卷。

2.4 材质与工艺之美

材质决定服装的质感，工艺决定服装的精细程度。相同的款式，如果采用不同面料，会呈现完全不同的视觉效果。旗袍和奥黛都非常依赖材质，因为二者都需要通过面料表现身体线条和气质风格。旗袍需要面料具有一定支撑力和贴合度，奥黛则更需要面料具有轻盈感和垂坠感。

2.4.1 旗袍的材质特征

传统旗袍常使用丝绸、锦缎、织锦、香云纱、绒布等面料。这些面料具有较强的东方审美意味，能够体现旗袍的华贵、典雅和精致。丝绸柔软

¹⁷ Đỗ Thị Kim Hiên.(2023). *Phong cách và xu hướng sử dụng hoa văn truyền thống trong thiết kế áo dài*. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội, tr 25.

细腻，光泽温润，适合表现女性柔美气质；锦缎厚重华丽，常用于正式场合或婚礼旗袍；香云纱具有独特的质感和文化气息，适合表现复古、含蓄和高级感。¹⁸

旗袍面料通常不能过于松散，否则难以表现合体线条；也不能过于僵硬，否则会破坏身体曲线的自然感。因此，旗袍面料需要在支撑性与柔软性之间保持平衡。好的旗袍面料应当能够贴合身体而不显得紧绷，能够形成流畅线条而不产生杂乱褶皱。

现代旗袍也使用棉、麻、蕾丝、雪纺、混纺面料和弹力面料等。棉麻旗袍更适合日常生活，给人自然朴素之感；蕾丝旗袍更具女性化和现代感；弹力面料增强了穿着舒适性，使旗袍更适合不同体型。但如果过度使用廉价化纤或过度弹力面料，也容易使旗袍失去传统质感。¹⁹

2.4.2 旗袍的工艺特征

旗袍工艺体现了中国传统服装制作的精细性。盘扣、滚边、镶边、刺绣、开衩处理、领口制作和腰身剪裁，都是旗袍工艺中的重要环节。

盘扣是旗袍工艺中极具代表性的部分。手工盘扣不仅需要技术，也需要审美。盘扣的形状、大小、位置和数量都会影响旗袍整体效果。精致盘扣能够成为视觉焦点，也能增强旗袍的传统韵味。

滚边和镶边可以强化旗袍轮廓，使领口、袖口、襟边和下摆更加清晰。滚边颜色可以与衣身相同，也可以形成对比。深色衣身配浅色滚边，或者素色衣身配花边滚边，都能产生不同效果。

¹⁸ 蔡珍珍[D].“旗袍”与“奥黛”比较研究.太原理工大学硕士学位论文,2014,第36章.

¹⁹ 袁杰英[M].中国旗袍.中国纺织出版社,1999,第156页.

刺绣则赋予旗袍更强的艺术性。手工刺绣的花鸟、山水、吉祥纹样能够表现中国传统审美，也能提高旗袍的文化价值。刺绣位置如果安排得当，可以修饰身体比例，增强视觉层次。

旗袍制作对裁剪要求很高。由于旗袍贴合身体，如果尺寸稍有不准，就可能影响穿着效果。肩线、胸围、腰围、臀围、开衩高度和衣长都需要根据穿着者身形进行调整。因此，传统定制旗袍具有很强的个体化特点。

2.4.3 奥黛的材质特征

奥黛常使用轻薄、柔软、垂坠感强的面料，如丝绸、雪纺、纱、缎、棉质混纺等。由于奥黛需要表现衣摆的飘逸效果，因此面料不能过于厚重或僵硬。轻盈面料可以随着身体动作自然摆动，形成奥黛特有的动态美。

丝绸奥黛显得高雅、柔和，适合正式场合；雪纺奥黛轻盈飘逸，适合表现青春和浪漫；棉质奥黛较为朴素舒适，适合学校或日常穿着；缎面奥黛光泽较强，适合婚礼、节庆和舞台场合。

奥黛的面料常常与气候有关。越南气候湿热，轻薄透气的面料更适合日常穿着。奥黛既要保持端庄，又不能过于厚重闷热，因此面料选择体现了审美与实用的结合。²⁰

2.4.4 奥黛的工艺特征

奥黛工艺的重点在于合体上身、顺直衣摆和整体垂坠效果。虽然奥黛看似结构简单，但要使其穿着美观并不容易。上身部分需要贴合肩、胸、腰，不能松垮；衣摆部分则需要自然垂落，不能扭曲或皱折。两侧开衩的位置、前后衣片的长度、裤子的宽窄和颜色搭配，都需要协调。

²⁰ Nguyễn Thị Đức.(1998). *Áo dài Việt Nam: Truyền thống và hiện đại* [M]. NXB Văn hóa Thông tin, tr 29.

奥黛图案工艺也非常重要。传统奥黛可以使用刺绣、手绘、印花、织纹等方式装饰。手绘奥黛尤其具有艺术性，画师可以根据衣身结构设计图案，使花卉、山水或抽象线条随着衣摆展开。刺绣奥黛则更显精致和隆重，常用于婚礼或重要场合。

由于奥黛前后衣片较长，图案设计需要考虑整体比例。如果图案过于集中，可能显得沉重；如果过于分散，又可能缺乏视觉焦点。因此，奥黛装饰更讲究整体布局和空白处理。

2.4.5 材质工艺的对比

通过对中国旗袍与越南奥黛材质选择与工艺特征的分别分析，可以看出，二者在面料运用和制作技艺上均具有极高要求，但其背后的审美逻辑却存在明显差异。如果说款式结构决定了服装的“骨架”，那么材质与工艺则决定了服装的“肌肤”与“气质”。旗袍与奥黛在材质工艺上的不同取向，恰恰体现了两种服饰美学在“精致”与“轻盈”、“塑造”与“流动”之间的各自侧重。

第一，面料选择的审美取向不同。旗袍的面料选择更注重支撑性与塑形能力。旗袍之美在于“合体”，因此面料不能过于松软，否则无法表现腰身与臀部的线条；也不能过于僵硬，否则会破坏身体的自然流动感。相比之下，奥黛的面料选择更强调垂坠感与轻盈感。奥黛之美在于“飘逸”，因此面料不能过于厚重或挺括，否则衣摆无法产生随风而动的视觉效果。轻盈的面料使奥黛在行走时产生流动感，形成一种“人在衣中动，衣风中舞”的柔和美感。

第二，工艺重点的不同。旗袍的工艺重点集中在局部细节的精工细作。旗袍的工艺是一种“显微镜下的艺术”——每一个细节都经得起近距离审视。奥黛的工艺重点则更偏向整体线条的流畅与图案布局的和谐。奥黛的

装饰讲究“留白”——大面积空白面料与图案形成对比，营造出清雅、空灵的审美意境。

第三，工艺所体现的审美气质不同。旗袍的材质工艺之美可以概括为“精巧”与“华丽”。旗袍的制作过程本身就是一门高度技艺化的手工艺艺术，每一件定制旗袍都是根据穿着者身形单独裁剪、量身定做的。奥黛的材质工艺之美则可以概括为“清雅”与“自然”。奥黛的美不依赖于繁复的装饰，而是依靠面料本身的垂坠感、衣摆的自然飘动以及图案的适度点缀。

第四，两种不同的工艺美学路径。旗袍追求的是“塑形之美”——通过具有支撑力的面料和精密的局部工艺，将女性身体塑造为一条连续、流畅、优雅的曲线。旗袍的工艺美学是集中式的、细节化的、雕塑感强的。奥黛追求的是“流动之美”——通过轻盈垂坠的面料和整体协调的工艺布局，使服装随身体运动产生变化。奥黛的工艺美学是舒展式的、画面化的、韵律感强的。

二者并无高下之分，而是中越两国不同审美心理与文化传统的自然呈现。旗袍像一件精致的雕塑，奥黛像一幅流动的画卷。它们各自以不同的方式，诠释了东方服饰文化中对女性美的理解与表达。

2.5 人体曲线与含蓄审美

旗袍与奥黛都以女性身体为审美中心，但它们并不以直接暴露身体为主要方式。相反，二者都体现了东方传统审美中“含蓄”的特点。所谓含蓄，并不是完全隐藏身体，而是在显与隐、露与藏、紧与松之间形成平衡，使美感更加耐人寻味。

2.5.1 旗袍对人体曲线的表现

旗袍最突出的审美特征之一，就是对女性身体曲线的表现。现代旗袍通过合体剪裁，使肩、胸、腰、臀和腿部线条形成连续变化。它不像宽袍

那样遮盖身体，也不像西方紧身礼服那样直接暴露身体，而是通过面料贴合和结构线条表现曲线。

旗袍的曲线美主要体现在腰身和臀部。收腰设计突出身体比例，使女性形象更加修长。臀部线条则通过合体衣身自然呈现，形成成熟而优雅的美感。开衩在行走时展现腿部线条，使静态服装产生动态变化。

然而，旗袍的性感并不是外露式的，而是含蓄式的。高领遮住颈部和胸前，长身衣摆覆盖大部分身体，盘扣和斜襟带有传统礼仪感。这些元素共同限制了过度暴露，使旗袍在表现身体曲线的同时保持端庄。

因此，旗袍的曲线美是一种被规训、被修饰、被礼仪化的身体美。它体现的是东方审美中的节制感：身体可以被表现，但不能粗俗；女性可以展现魅力，但仍保持优雅。²¹

2.5.2 奥黛对人体曲线的表现

奥黛同样表现女性身体曲线，但方式比旗袍更柔和。奥黛上身通常较为合体，可以显示肩、胸、腰的线条；腰部以下则由前后长摆覆盖，腿部由长裤包裹。因此，奥黛不会像旗袍那样直接呈现臀部和腿部曲线，而是通过整体比例和衣料流动表现身体美。

奥黛的身体美更多体现在动作之中。当女性穿着奥黛行走时，前后衣摆随步伐摆动，身体线条在衣料下若隐若现。这种美不是静止的，而是动态的；不是直接的，而是间接的。奥黛使身体与衣料共同构成一种柔和节奏。

²¹ 蔡珍珍[D]. “旗袍”与“奥黛”比较研究. 太原理工大学硕士学位论文, 2014, 第47页.

奥黛搭配长裤，使其即使开衩较高，也不会显得暴露。长裤既保持端庄，又拉长身体比例。上身合体与下身飘逸形成对比，使穿着者显得修长、清雅和轻盈。

因此，奥黛的曲线美是一种被衣摆柔化的身体美。它不像旗袍那样强调线条的清晰轮廓，而是强调身体在布料流动中的朦胧感。

2.5.3 含蓄审美的共同点与不同点

旗袍与奥黛都体现东方含蓄审美。它们都不追求完全暴露，而是通过结构、面料和动作创造若隐若现的美。二者都表现女性身体，但都保留礼仪感和端庄感。

这种含蓄审美与东方传统文化有关。传统东方社会重视礼仪、分寸和内敛，女性美不应过于外放，而应体现温柔、端庄、雅致和节制。旗袍和奥黛正是在这种文化心理中形成了独特美感。

但二者的含蓄方式不同。旗袍的含蓄来自高领、长身、盘扣与贴身结构之间的矛盾：它包裹身体，却又显示曲线；它看似端庄，却有隐约性感。奥黛的含蓄来自衣摆、长裤和轻薄面料之间的协调：它显示身体比例，却用飘逸衣摆弱化直接暴露。

旗袍的含蓄更成熟、更精致，也更具有都市女性的风情；奥黛的含蓄更清新、更自然，也更具有青春和民族生活气息。

2.6 装饰手法与整体风格

装饰手法是服饰审美中不可忽视的部分。装饰不仅增加视觉美感，也承载文化寓意。旗袍与奥黛都使用装饰，但装饰方式和审美重点不同。旗袍重视局部精致装饰，奥黛重视整体画面装饰。

2.6.1 旗袍的装饰手法

旗袍装饰常集中在领口、襟边、袖口、下摆、盘扣和开衩附近。由于旗袍整体结构简洁，局部装饰就显得非常重要。好的装饰可以增强旗袍的层次感，使其在简洁中见精致。²²

盘扣是旗袍最典型的装饰之一。不同造型的盘扣可以表现不同气质。简单盘扣显得素雅，花形盘扣显得柔美，复杂盘扣则显得华丽。盘扣排列在斜襟上，形成独特节奏，使旗袍前身不显单调。

滚边和镶边也是旗袍重要装饰。它们可以勾勒服装边缘，使轮廓更加清晰。尤其在素色旗袍中，对比色滚边能够增强视觉效果，使旗袍既简洁又有细节。

刺绣和织锦图案则增强旗袍的文化感。花鸟、龙凤、山水、祥云等图案不仅美观，也表达吉祥、富贵、高洁等寓意。刺绣可以集中在胸前、肩部、下摆或整件衣身上，具体位置会影响整体视觉重心。

旗袍装饰的原则是适度。由于旗袍本身已经具有较强身体线条，如果装饰过多，容易显得杂乱；如果装饰过少，又可能缺乏传统韵味。因此，旗袍之美往往依靠细节的精确控制。²³

2.6.2 奥黛的装饰手法

奥黛装饰更强调整体画面。由于奥黛前后衣摆较长，设计师可以将衣身作为一块展开的画布。花卉、莲花、山水、竹林、鸟类、民族图案、书法和现代抽象图案都可以在奥黛上展开。²⁴

²² 江南、谈雅丽[M]. 符号中国：旗袍，当代中国出版社，2008年，第28页.

²³ 蔡珍珍[D]. “旗袍”与“奥黛”比较研究. 太原理工大学硕士学位论文，2014，第49页.

²⁴ 江南、谈雅丽[M]. 符号中国：旗袍，当代中国出版社，2008年，第28页.

奥黛的装饰常常具有纵向延伸感。例如，花枝可以从下摆向上生长，莲花可以在衣摆处开放，山水图案可以沿前片自然铺展。这种装饰方式能够强化奥黛修长的视觉效果，使穿着者显得更加高挑。

与旗袍相比，奥黛装饰更重视留白。大面积空白可以表现清雅，使图案更加突出。尤其是白色或浅色奥黛，少量图案就能产生清新高雅的效果。过度复杂的装饰反而会破坏奥黛的轻盈感。

奥黛也常使用刺绣和手绘。手绘奥黛具有很强的个性和艺术感，可以根据穿着者气质和场合设计不同画面。刺绣奥黛则更加正式，适合婚礼和重要活动。²⁵

2.6.3 装饰手法的对比

旗袍的整体风格可以概括为典雅、精致、成熟、含蓄和曲线化。它适合表现女性的端庄、优雅和自信。旗袍的审美重心在身体轮廓和局部细节，整体气质较为集中。

奥黛的整体风格可以概括为清雅、柔和、飘逸、青春和自然。它适合表现女性的温婉、纯净和灵动。奥黛的审美重心在修长比例和动态衣摆，整体气质较为舒展。

旗袍更像都市文化中的女性形象，带有成熟、精细和现代感；奥黛更像民族生活中的女性形象，带有自然、清新和礼仪感。旗袍强调“形”，奥黛强调“韵”；旗袍重在塑造身体，奥黛重在表现气质；旗袍的美更紧，奥黛的美更松；旗袍的美更静，奥黛的美更动。

2.7 审美特征的异同总结

²⁵ 蔡珍珍[D].“旗袍”与“奥黛”比较研究.太原理工大学硕士学位论文,2014,第49页.

为了更清楚地说明旗袍与奥黛的审美差异，可以从以下几个方面进行归纳。

对比项目	中国旗袍	越南奥黛
基本结构	一件式连身服装	长衣与长裤组合
线条特点	收束、合体、曲线明显	修长、舒展、飘逸流动
身体表达	直接表现腰臀曲线	间接表现身体比例与动态
开衩作用	方便行走并表现腿部线条	方便行动并形成衣摆飘逸感
色彩风格	华丽、成熟、庄重、典雅	清新、柔和、纯净、自然
图案特点	局部精致，文化寓意强	整体展开，画面感强
材质要求	贴合、有支撑、质感精致	轻薄、柔软、垂坠飘逸
装饰重点	盘扣、滚边、刺绣、襟边	衣摆图案、手绘、刺绣、留白
审美气质	成熟、优雅、含蓄、精致	温婉、清雅、柔和、灵动
社会形象	中国都市女性与传统文化符号	越南女性与民族形象符号

从表中可以看出，旗袍与奥黛虽然都属于东方女性传统服饰，但审美方向并不相同。旗袍更重视身体线条的凝练和精致细节的组合，奥黛更重视整体比例的修长和动作中的飘逸感。

二者的共同点在于：都追求端庄含蓄，都表现女性柔美，都具有民族文化识别性，都在传统与现代之间形成独特风格。二者的差异在于：旗袍更像中国近现代都市审美的产物，奥黛更像越南民族生活和礼仪文化的延续。

这种差异说明，服饰美不是孤立的形式美，而是与民族文化、社会生活和女性角色密切相关。旗袍与奥黛之所以不同，不只是因为剪裁不同，更因为它们背后的文化心理不同。

2.8 小结

本章从款式结构、色彩图案、材质工艺、人体曲线、含蓄审美和整体风格等方面，对中国旗袍与越南奥黛的审美特征进行了对比。

通过分析可以发现，旗袍的审美特征主要表现为合体、精致、曲线、典雅和含蓄。它通过立领、斜襟、盘扣、收腰、开衩和精细装饰，塑造出成熟、端庄而富有女性魅力的中国女性形象。旗袍的美是一种结构化、雕塑化和都市化的美。

奥黛的审美特征主要表现为修长、轻盈、飘逸、清雅和柔和。它通过长衣长裤、两侧开衩、柔软面料和流动衣摆，塑造出温婉、纯净而富有民族气质的越南女性形象。奥黛的美是一种动态化、画面化和生活化的美。

旗袍与奥黛都体现了东方传统服饰的含蓄审美，都在显与隐之间表现女性身体之美。但旗袍更强调身体曲线的清晰呈现，奥黛更强调身体动作中的柔和韵律。旗袍更精致，奥黛更飘逸；旗袍更成熟，奥黛更清新；旗袍更像近现代都市女性的文化符号，奥黛更像越南民族生活中的柔美象征。

审美特征并不是孤立存在的，它们进一步指向服饰背后的文化意义。旗袍和奥黛之所以能够成为民族服饰代表，不仅因为它们美，更因为它们承载了民族身份、女性形象和社会记忆。下一章将从文化象征和现代传承角度，进一步分析中国旗袍与越南奥黛的深层文化价值。

第三章 中国旗袍与越南奥黛的文化象征与现代传承

如果说第三章主要讨论旗袍与奥黛“美在何处”，那么本章则进一步讨论它们“象征什么”。传统服饰之所以能够长期存在，并不只是因为它们具有外在美感，更因为它们承载着民族记忆、社会价值、性别观念和国家形象。旗袍与奥黛都已经超越普通服装的层面，成为中越两国文化身份的重要符号。

旗袍象征着中国女性的典雅、含蓄、独立与现代转型。它既让人联想到中国传统文化中的礼仪、精致和东方韵味，也让人联想到近现代都市女性走向公共空间的历史过程。奥黛则象征着越南女性的温婉、清雅、柔美与民族自豪。它不仅是越南女性的代表性服装，也深深参与了越南学校教育、节日仪式、旅游文化和国家形象传播。

然而，在全球化和现代时尚快速发展的背景下，传统服饰的传承并不轻松。旗袍和奥黛都面临日常穿着减少、年轻群体认知不足、商业化使用过度、传统工艺传承困难等问题。传统服饰如果只停留在表演和纪念层面，就容易变成“被观看”的文化符号；只有继续进入现代生活，才能真正保持生命力。

3.1 文化象征的概念

“文化象征”是指某一事物（如服饰、颜色、图案、仪式）超越其自身的实用功能与形式美，在社会文化语境中被赋予的、代表某种抽象意义的功能。简单来说，文化象征回答的是“这件衣服代表了什么”、“它让人联想到什么样的价值观、历史或情感”。²⁶

文化象征具有以下特点：

²⁶ 居阅时，瞿明安[M]. 中国象征文化. 上海：上海人民出版社，2001，第31页.

- 约定俗成性：象征意义不是天然的，而是在长期社会生活中被共同认可的；

- 多义性：同一事物在不同场合可能象征不同意义；

- 民族性：象征内容往往与特定民族的历史、信仰、价值观密切相关。

如果说审美特征是服饰的“形”，那么文化象征就是服饰的“魂”。一件衣服之所以能成为民族文化的代表，不仅因为它好看，更因为它承载了人们共同认可的意义与情感。文化象征使服饰从日常物品升华为文化符号。

3.2 民族身份的概念

“民族身份”是指一个人或一个群体在文化、历史、语言、习俗等方面对某一民族的归属感与认同感。在服饰研究中，“民族身份”特指：某种服饰如何成为识别“我们是哪个民族”的视觉标志，以及人们穿着该服饰时如何表达自己与该民族文化的关联。²⁷

民族身份在服饰上的体现通常包括：

- 识别性：看到某种服饰，人们能迅速判断它属于哪个民族；

- 代表性：某种服饰被视为该民族的“典型”或“象征性”服装；

- 情感连接：穿着该服饰时，个人能感受到与民族历史、传统和集体的联系。

民族身份是文化象征在集体归属感层面的具体体现。一件服饰成为民族身份的载体，意味着它不仅是个人穿着的物品，更是整个民族用来“向自己和他人表明‘我们是谁’”的重要工具。

3.3 民族身份与国家形象

²⁷ 王希恩[M]. 民族认同与民族意识. 北京：民族出版社，2011，第119页.

3.3.1 旗袍与中国民族身份

旗袍在中国文化中具有强烈的民族识别性。虽然中国历史上的传统服饰形式非常丰富，例如汉服、唐装、马褂、袄裙等，但在近现代国际传播中，旗袍常常被视为中国女性服饰的代表。它的立领、盘扣、斜襟、修身线条和丝绸面料，使人一眼就能识别出“中国风”的视觉特征。²⁸

旗袍之所以能够成为中国文化符号，与中国近现代历史密切相关。民国时期，旗袍在上海等大城市流行，成为中国现代女性形象的重要组成部分。它既不同于传统宽袍大袖，也不同于完全西化的洋装，而是在中西文化之间形成了一种折中而独特的服饰形式。因此，旗袍本身就象征着中国社会从传统走向现代的历史转型。

从民族身份角度看，旗袍不仅代表服饰形式，也代表一种文化认同。海外华人女性在节庆、婚礼、文化活动中穿着旗袍，往往不是单纯为了美观，而是为了表达与中华文化之间的联系。在国际舞台上，旗袍也常被用于文化展示、礼仪接待和艺术表演，成为外界理解中国女性形象和中国传统审美的重要窗口。

但是，旗袍作为国家形象符号也存在一定复杂性。中国传统服饰并不只有旗袍，旗袍能否完全代表“中国国服”一直存在争议。旗袍与满族服饰、民国都市文化和现代女性形象密切相关，但它并不能完全覆盖中国多民族、多地域、多历史阶段的服饰传统。因此，旗袍更准确地说是中国近现代女性传统服饰的代表之一，而不是中国全部传统服饰的唯一代表。

这一点说明，旗袍的民族象征意义既强大又有限。它可以有效展示中国女性的优雅形象，但不能替代中国服饰文化的整体复杂性。因此，在传

²⁸ 袁杰英[M]. 中国旗袍. 中国纺织出版社, 1999, 第 185 页.

播旗袍文化时，既要肯定它的代表性，也要避免把中国传统服饰简单化为单一符号。²⁹

3.3.2 奥黛与越南民族身份

与旗袍相比，奥黛在越南国家形象中的地位更加集中和稳定。奥黛被广泛视为越南民族服饰的代表，尤其是越南女性形象的核心符号。无论在国内节庆、婚礼、学校活动、外交接待，还是在国际旅游宣传和文化交流中，奥黛都频繁出现。³⁰

奥黛之所以能够成为越南民族身份的象征，首先因为它具有鲜明的视觉识别性。长衣、长裤、两侧开衩、飘逸衣摆构成了奥黛独特的外观。即使经过现代化改良，只要保留这些基本结构，人们仍然能够迅速识别出它属于越南文化。

其次，奥黛与越南女性形象高度结合。越南女性穿着奥黛的形象，常被赋予温柔、端庄、勤劳、纯洁和优雅等文化意义。白色奥黛与女学生形象相结合，象征青春、纯洁和教育；婚礼奥黛象征爱情、家庭和幸福；节庆奥黛象征民族传统和文化自豪。由于奥黛在不同人生阶段和社会场合都能出现，它的象征意义更加深入日常生活。

再次，奥黛具有较强的国家文化传播功能。外国人提到越南传统服饰，往往首先想到奥黛。旅游宣传、航空服务、文化节表演和国际选美活动中，奥黛都作为越南文化形象的重要元素出现。它既美观，又具有民族特色，因此非常适合作为国家形象的视觉符号。

奥黛的民族象征意义还体现在它的包容性上。它既可以庄重，也可以日常；既可以传统，也可以现代；既适合年轻学生，也适合成年女性。正

²⁹ 张成义、李群英[J]. 中国旗袍造型艺术元素的审美演变及其文化传承. 艺术百家, 2020年第4期, 第66页.

³⁰ Nguyễn Thị Đức.(1998). *Áo dài Việt Nam: Truyền thống và hiện đại*. NXB Văn hóa Thông tin, tr 35.

因为奥黛能够在多种场合中保持适用性，它才没有只停留在历史记忆中，而是持续参与越南民族身份的建构。

3.3.3 二者在国家形象中的差异

旗袍与奥黛都能代表本民族女性服饰形象，但它们在国家形象中的位置不同。旗袍在中国文化传播中具有重要地位，但中国服饰传统极为复杂，旗袍只是其中一个代表性符号。奥黛在越南国家形象中则更集中，更容易被视为越南传统服饰的核心代表。

从使用场景看，旗袍更多出现在礼仪、表演、婚礼、影视和文化展示中；奥黛则更多进入学校、职业、节日和公共生活。因此，旗袍的国家形象功能更偏向“展示性”，奥黛的国家形象功能则兼具“展示性”和“生活性”。

从文化传播效果看，旗袍的传播带有强烈的东方精致感和中国风格，容易形成华丽、典雅、神秘的印象；奥黛的传播则带有清雅、柔和、亲切的民族形象，容易让人联想到越南女性的温婉与自然。二者都成功地将服饰转化为国家文化符号，但其象征气质并不相同。

3.4 女性形象与社会地位

3.4.1 旗袍中的中国女性形象

旗袍与中国女性形象的关系十分密切。它不仅表现女性身体之美，也反映女性社会地位和自我意识的变化。尤其在民国时期，旗袍的流行与新女性形象的出现几乎同步。女性接受教育、进入职场、参与公共生活，服饰也从传统束缚中逐渐走向简洁、自由和现代。

民国时期的旗袍不再只是传统家庭女性的衣着，而成为女学生、职业女性、电影明星和都市女性的时尚选择。穿着旗袍的女性形象，既不同于

传统礼教中的封闭女性，也不同于完全西化的现代女性。她们在传统与现代之间寻找新的身份表达：既保持东方女性的含蓄气质，又展现现代女性的独立和自信。

旗袍的修身剪裁体现了女性身体意识的变化。传统社会中，女性身体常常被宽大服饰遮蔽，身体美不被公开强调。现代旗袍则承认身体曲线具有审美价值，并以含蓄方式表现出来。这并不只是服装形式的变化，也意味着女性身体从被压抑、被隐藏，逐渐转向可以被审美、被表达。

然而，旗袍中的女性形象也具有复杂性。一方面，旗袍象征女性独立、优雅和现代；另一方面，旗袍也可能被商业化、凝视化，成为他人观看女性身体的工具。例如在一些服务行业中，旗袍被作为制服使用，有时会弱化其文化价值，使其变成单纯的装饰性服装。这说明传统服饰在现代社会中可能被重新赋义，也可能被消费化。

因此，旗袍中的中国女性形象不是单一的。它可以是优雅的、独立的、知性的，也可以在商业语境中被简化为美丽和性感。如何理解旗袍中的女性形象，需要把它放在历史和社会语境中分析，而不能只停留在外表美感上。³¹

3.4.2 奥黛中的越南女性形象

奥黛与越南女性形象的结合更加稳定。越南女性穿着奥黛，通常被赋予温柔、端庄、勤劳、纯洁和优雅等意义。奥黛既表现女性身体线条，又通过长裤和长摆保持含蓄，因此非常符合越南社会对女性美德的传统想象。

白色奥黛尤其具有代表性。越南女学生穿白色奥黛的形象，象征青春、纯洁、朴素和知识。它不是成熟性感的女性形象，而是清新、纯净、充满

³¹ 蔡珍珍[D].“旗袍”与“奥黛”比较研究.太原理工大学硕士学位论文,2014,第57页.

希望的青春形象。这种形象在越南文学、音乐、绘画和摄影中反复出现，已经成为越南文化记忆的一部分。

婚礼中的奥黛则表现女性的端庄和家庭意义。新娘穿着红色、金色或精致刺绣奥黛，既表达幸福和喜庆，也表现对传统婚姻礼仪的尊重。节庆中的奥黛则体现民族身份和文化自豪。不同场合中的奥黛共同构成了越南女性从青春、家庭到社会公共形象的完整视觉系统。

奥黛也反映越南女性社会地位的变化。现代奥黛不仅出现在传统礼仪中，也出现在教师、学生、空乘、导游、主持人和公务场合中。这说明越南女性不仅作为家庭成员存在，也作为教育者、服务者、文化传播者和公共社会成员存在。奥黛因此成为女性参与现代社会的一种文化服装。

但是，奥黛也同样可能带有传统性别期待。它强调温柔、端庄、柔美和含蓄，这些品质固然具有审美价值，但如果被过度固定，也可能限制对女性多元形象的理解。现代越南女性不仅可以温婉，也可以独立、强大、理性和具有创造力。因此，奥黛的现代传承也需要避免把女性形象固定在单一传统美德之中。³²

3.4.3 女性形象对比

旗袍与奥黛都表现东方女性之美，但所塑造的女性形象不同。旗袍中的女性更成熟、精致、都市化，带有独立和现代意识；奥黛中的女性更清雅、柔和、民族化，带有青春和礼仪气质。

旗袍强调身体曲线，容易表现女性的成熟魅力；奥黛强调身体比例和动作韵律，容易表现女性的温婉气质。旗袍中的女性形象更接近都市社交

³² Lan Chi.(2024). *Áo dài: Nét đẹp văn hóa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam* . Báo Tuổi Trẻ Thủ Đức.

空间，奥黛中的女性形象更接近民族生活空间。旗袍更适合表现“优雅而自信”的女性，奥黛更适合表现“温柔而端庄”的女性。

但二者的共同点在于，它们都说明女性服饰不是单纯的身体装饰，而是女性身份表达的重要方式。女性通过穿着传统服饰，既表达个人审美，也表达与民族文化之间的关系。旗袍与奥黛都让女性身体成为文化记忆和民族形象的载体。

3.5 礼仪生活与日常穿着

3.5.1 旗袍的礼仪化使用

当代中国社会中，旗袍更多出现在礼仪化场合。例如婚礼、节庆活动、文化展演、舞台表演、外交接待、传统文化活动和摄影场景中，旗袍都很常见。在这些场合中，旗袍具有强烈的仪式感，能够迅速营造中国传统文化氛围。

婚礼旗袍是当代旗袍使用的重要形式之一。许多新娘会在婚礼中选择红色旗袍或改良旗袍，表达喜庆、吉祥和传统文化认同。与西式婚纱相比，旗袍更具有中国文化特色，也更能表现东方女性的端庄和柔美。

在文化展演中，旗袍常被用于舞蹈、走秀、戏剧和音乐表演。它的视觉识别性强，能够迅速唤起观众对中国传统文化和东方美学的联想。在国际交流中，女性礼仪人员穿着旗袍，也常被视为展示中国文化形象的一种方式。

但是，旗袍在日常生活中的使用频率相对较低。许多人认为旗袍穿着要求较高，对身材、姿态和场合都有一定限制。修身旗袍不一定适合长时间工作、通勤和日常活动。加上现代生活中西式服装更方便，旗袍逐渐从日常服饰转向礼仪服饰。

这种变化带来一个问题：旗袍的文化象征越来越强，但生活功能越来越弱。当一种传统服饰只在特殊场合出现，它容易被看作“表演服”或“拍照服”，而不是活态文化。旗袍要实现真正传承，需要思考如何发展更适合日常穿着的现代款式。³³

3.5.2 奥黛的礼仪与日常结合

奥黛在越南社会中的使用范围比旗袍更广。它既用于礼仪场合，也较多出现在日常公共生活中。学校、节日、婚礼、文化活动、职业服务和外交场合都可以看到奥黛。

学校中的奥黛具有特殊意义。许多越南女学生在特定阶段或特定日子穿着白色奥黛，这不仅是一种校服制度，也是一种文化教育。学生通过穿奥黛，感受民族传统和女性端庄仪态。白色奥黛因此成为越南青春文化的重要象征。

教师穿着奥黛也较为常见。教师奥黛既表现职业端庄，也体现教育文化中的传统气质。在节日庆典、开学典礼、毕业典礼等场合，奥黛能够增强仪式感，使教育活动与民族文化联系起来。

在婚礼和节庆中，奥黛也具有重要地位。越南女性常在传统节日、家庭仪式和婚礼中穿着奥黛。不同颜色和图案代表不同场合的意义。婚礼奥黛常用红色、金色或精致刺绣，表现喜庆和庄重；节日奥黛则可以更加明亮、多彩，表现欢乐与民族自豪。

奥黛还常见于职业服务行业，例如航空、旅游、酒店和文化接待。与旗袍作为服务制服有时容易被商业化不同，奥黛在这些场合中仍然保持较强的民族形象意味。它既能展示越南文化，也具有一定实用性和亲和力。

³³ 刘琼琳[J]. 中国旗袍仪态文化对高校美育的作用. 化纤与纺织技术, 2023年第7期.

因此，奥黛的优势在于它没有完全脱离生活。它既是传统服饰，也是现代社会可以继续使用的公共服装。奥黛的传承不仅依靠文化宣传，也依靠真实穿着。³⁴

3.5.3 礼仪生活对比

旗袍与奥黛都具有礼仪功能，但二者在日常生活中的存在状态不同。旗袍在当代中国更多偏向特殊场合，奥黛在越南则较好地连接了特殊场合与公共生活。

这一区别直接影响二者的传承。旗袍虽然在视觉上很有影响力，但如果普通人很少穿着，它就容易变成一种被观看的文化符号。奥黛由于仍然出现在学校、职业和节日生活中，因此更容易形成代际传承。年轻人不是只在图片和表演中看到奥黛，而是在现实生活中穿着和体验奥黛。

当然，奥黛也不是每天都被所有越南女性穿着。现代服装仍然是日常生活主流。但相比旗袍，奥黛在公共生活中的制度化和习惯化程度更高。这是奥黛传承的重要优势。

旗袍的未来发展可以从奥黛经验中得到启示：传统服饰不应只追求隆重和华丽，也应发展轻便、舒适、适合日常的款式。只有当传统服饰能够被自然穿着，它才不会只属于舞台和博物馆。

3.6 全球化背景下的传承困境

全球化使世界各国服饰文化交流更加频繁，也使国际时尚迅速传播。传统服饰在全球化背景下面临双重局面：一方面，传统服饰可以通过网络、

³⁴ Lan Chi.(2024). *Áo dài: Nét đẹp văn hóa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam*. Báo Tuổi Trẻ Thủ Đức.

影视、旅游和国际活动获得更广泛传播；另一方面，全球时尚的同质化也可能削弱传统服饰的日常地位。

3.6.1 日常穿着频率下降

现代社会生活节奏快，人们更倾向选择方便、舒适、易清洗、易搭配的服装。西式衬衫、T恤、牛仔裤、西装、连衣裙等已经成为全球通用的日常服饰。相比之下，传统服饰往往需要更讲究的穿着方式和场合搭配，因此日常穿着频率下降。

旗袍面临这一问题尤其明显。传统修身旗袍对身体姿态、行动方式和场合要求较高，不太适合快节奏工作和通勤。许多女性虽然欣赏旗袍之美，却很少在日常生活中穿着。久而久之，旗袍就容易被固定为特殊场合服装。

奥黛也面临类似问题。虽然奥黛在越南公共生活中的使用程度较高，但日常生活中年轻人同样更常穿现代服装。奥黛如果过于正式，也会让人觉得不够方便。因此，奥黛同样需要通过设计改良保持现代适应性。

3.6.2 年轻群体认知不足

传统服饰传承的关键在年轻一代。如果年轻人只把传统服饰看作“老式”“麻烦”“只适合拍照”，那么传统服饰的生命力就会减弱。现代年轻人受国际时尚、网络审美和流行文化影响很大，对传统服饰背后的历史和文化未必了解。

旗袍在中国年轻群体中的认知存在分化。有些年轻人通过国风、汉服、复古摄影等潮流重新关注旗袍；但也有不少人认为旗袍距离日常生活较远。相比之下，汉服运动近年来在年轻人中更受关注，也在一定程度上分散了旗袍作为传统服饰符号的中心地位。

越南年轻人对奥黛的认同整体较强，但也可能受到现代时尚影响而减少日常穿着。学校和节庆制度能够帮助年轻人保持对奥黛的接触，但如果缺少对奥黛文化内涵的教育，穿着也可能变成形式。

因此，传统服饰传承不能只靠要求年轻人穿，还需要让他们理解为什么穿、如何穿、怎样创新地穿。只有当年轻人把传统服饰视为可以表达自我和民族文化的服装，它才会继续发展。

3.6.3 商业化与符号化

传统服饰进入市场是必要的，因为没有市场就难以维持生产、设计和工艺传承。但过度商业化也会带来问题。为了迎合消费，一些商家可能降低制作质量，简化文化内涵，把传统服饰变成廉价拍照道具或表演服。

旗袍商业化问题较明显。市场上大量廉价旗袍只保留立领、盘扣和开衩等表面元素，但面料、剪裁和工艺质量较低。这类产品虽然传播了旗袍形象，却可能削弱旗袍的文化品质。更严重的是，有些旗袍设计过度追求性感或夸张，失去旗袍原本的含蓄和典雅。

奥黛商业化也存在类似风险。旅游市场中的奥黛如果只被当作游客拍照服，可能会使其文化意义浅层化。某些过度改良的奥黛如果完全脱离传统结构，也可能造成文化识别性的模糊。

传统服饰可以创新，但创新不能只追求视觉刺激。真正有价值的创新，应当理解传统结构和文化精神，在此基础上适应现代生活。否则，传统服饰会变成没有灵魂的符号外壳。

3.6.4 传统工艺传承困难

旗袍和奥黛都依赖一定工艺。旗袍制作需要裁剪、盘扣、滚边、刺绣等技术；奥黛制作需要合体剪裁、衣摆处理、手绘和刺绣等技术。随着现

代成衣工业发展，手工制作成本较高，工匠培养周期长，传统工艺传承面临困难。

如果市场只追求低价，真正精细的传统工艺就难以维持。手工盘扣、精细刺绣、个体化裁剪都需要时间和经验，但现代消费者未必愿意支付相应成本。长此以往，传统服饰可能只剩下外形，而失去工艺深度。

因此，传承传统服饰不仅是传承款式，也是传承制作技艺、审美标准和穿着礼仪。没有工艺支撑，传统服饰的文化质量会下降。

3.7 传统服饰的创新发展路径

面对全球化和现代化挑战，旗袍与奥黛都需要寻找新的发展路径。传统服饰不能停留在过去，也不能盲目追随潮流。真正有效的传承，应当是在保持核心特征的基础上进行现代转化。

3.7.1 保留核心识别元素

传统服饰创新首先要明确哪些元素是核心，哪些元素可以变化。旗袍的核心识别元素包括立领或中式领型、斜襟、盘扣、合体长身结构、开衩和中式装饰语言。奥黛的核心识别元素包括长衣、长裤、两侧开衩、前后衣摆和修长飘逸的整体线条。

创新不能随意取消核心元素。如果一件服装只加了一个盘扣就称为旗袍，或只做成长上衣就称为奥黛，就会造成传统服饰概念混乱。设计师可以改变面料、颜色、袖型、领型和局部结构，但应保持足够的文化识别性。

3.7.2 提高日常穿着适应性

传统服饰要进入现代生活，必须考虑舒适性和便利性。旗袍可以发展日常款，例如采用较宽松剪裁、弹性面料、较低开衩、短款设计或与外套

搭配，使其适合上班、聚会和日常活动。日常旗袍不必过于隆重，也不必过度修身，而应让普通女性愿意穿、方便穿。

奥黛也可以继续发展轻便款式。例如缩短衣摆、使用易护理面料、简化装饰、调整袖型和领型，使其适合现代工作和日常生活。越南已有较多现代奥黛改良实践，这说明奥黛具有较强的生活适应力。

传统服饰如果只强调“正式”和“隆重”，就会限制使用场景。只有当它能够分出礼服款、日常款、职业款、校园款和时尚款，才可能形成完整生态。

3.7.3 加强文化教育

服饰传承不能只依靠市场，还需要教育。学校、博物馆、文化机构和媒体可以通过课程、展览、纪录片、讲座和实践活动，让年轻人了解旗袍和奥黛的历史、结构、工艺和文化意义。

对于旗袍而言，可以通过美育课程、传统工艺体验、服饰文化展览和校园活动，使学生理解旗袍不只是漂亮衣服，而是中国近现代社会变迁、女性形象和传统工艺的综合体现。

对于奥黛而言，学校已经是重要传承场域，但仍可以进一步加强文化解释。学生穿奥黛时，如果能够理解其历史和象征意义，穿着就不只是制度要求，而会成为文化认同体验。

3.7.4 保护传统工艺

传统服饰的高质量传承离不开工艺保护。旗袍的盘扣、滚边、刺绣和定制裁剪，奥黛的手绘、刺绣和合体制作，都应被视为重要文化资源。可以通过非物质文化遗产保护、工匠培训、品牌扶持和市场认证等方式，保护真正有价值的传统工艺。

同时，也需要培养年轻设计师和工匠。传统工艺如果只掌握在老一代手中，而没有年轻人继续学习，就难以持续。设计院校可以将传统服饰制作纳入课程，鼓励学生在学习现代设计的同时理解传统工艺。

3.7.5 推动国际传播

旗袍与奥黛都具有国际传播潜力。在全球文化交流中，传统服饰可以成为国家形象的重要媒介。影视、旅游、时装展、国际节庆和社交媒体都可以帮助传统服饰走向世界。

但是，国际传播不应只追求表面视觉冲击，还应传递文化背景。例如，展示旗袍时，可以介绍其民国都市文化、盘扣工艺、含蓄审美和女性意识；展示奥黛时，可以介绍其长衣长裤结构、越南校园文化、莲花图案和民族礼仪意义。只有让外国观众理解服饰背后的故事，传播才更有深度。

3.8 奥黛传承经验对旗袍发展的启示

通过前文比较可以发现，奥黛在现代传承方面有一些值得旗袍借鉴的经验。

第一，传统服饰需要保持与现实生活的联系。奥黛之所以仍然具有生命力，是因为它不仅存在于节日和舞台中，也存在于学校、职业和公共礼仪中。旗袍如果希望增强现代生命力，也需要发展更多适合日常和公共生活的穿着场景。

第二，传统服饰需要制度化传承。越南学校中的奥黛穿着制度，使年轻女性从学生时代就接触并体验奥黛。这种经验让奥黛自然进入代际记忆。旗袍在中国缺少类似稳定场景，因此年轻人对旗袍的体验往往较少。中国可以通过校园美育、传统节日和文化课程，增加学生对旗袍的实际接触。

第三，传统服饰需要保持审美上的平衡。奥黛在现代化过程中虽然有改良，但基本结构仍然稳定，因此文化识别性没有丧失。旗袍的创新也应注意这一点：既不能过于保守，使其不适合现代生活；也不能过度改造，使其失去旗袍本身的文化特征。

第四，传统服饰需要避免低俗化和符号化。旗袍的商业化使用有时会偏向表面化，甚至将旗袍简单等同于性感服装。这不利于旗袍文化形象的长期发展。旗袍应重新强调其典雅、含蓄、精致和文化深度，使其回到高质量传统服饰的位置。

第五，传统服饰需要多层次发展。奥黛有学生款、婚礼款、节庆款、职业款和时尚款等不同类型。旗袍也可以形成类似层次：日常旗袍、职业旗袍、礼服旗袍、婚礼旗袍、艺术旗袍和高级定制旗袍。只有产品层次丰富，传统服饰才更容易适应现代社会。

当然，旗袍不能完全照搬奥黛经验。中国社会体量更大，地域和民族文化更复杂，服饰传统更多元，旗袍的代表性也更容易引起讨论。因此，旗袍的发展应结合中国自身文化环境，寻找适合自己的现代路径。奥黛给旗袍的最大启示不是具体形式，而是一个原则：传统服饰只有被真实穿着、真实理解、真实使用，才会真正传承。

3.9 小结

本章从民族身份、国家形象、女性形象、礼仪生活、传承困境和创新路径等方面，分析了中国旗袍与越南奥黛的文化象征与现代传承问题。

首先，旗袍与奥黛都已经超越普通服装功能，成为民族文化符号。旗袍象征中国女性的典雅、含蓄和近现代都市文化，奥黛象征越南女性的温婉、清雅和民族身份。二者都在国际传播中发挥着展示国家形象的作用。

其次，旗袍与奥黛都与女性形象密切相关。旗袍表现成熟、精致、独立的中国女性形象，奥黛表现温柔、纯洁、端庄的越南女性形象。二者都体现女性身体与民族文化之间的关系，但也需要避免将女性形象固定化和单一化。

再次，二者在现代社会中的使用状态不同。旗袍在当代中国更多出现在礼仪和展示场合，日常穿着频率较低；奥黛在越南仍然较多进入学校、职业和公共生活，因此生活性更强。这一差异说明，传统服饰能否持续传承，很大程度上取决于它是否仍然参与现实生活。

最后，旗袍与奥黛都面临全球化挑战，包括日常穿着减少、年轻人认知不足、商业化过度和传统工艺传承困难。未来发展应在保留核心识别元素的基础上，提高日常适应性，加强文化教育，保护传统工艺，并推动高质量国际传播。

通过比较可以看出，旗袍与奥黛的价值不仅在于外形美，更在于它们承载的文化意义。它们是民族审美、女性形象、历史记忆和现代身份的综合体现。传统服饰的未来，不应只是被保存，而应继续被穿着、被理解、被创新和被传承。

结论

本文通过对中国旗袍与越南奥黛的历史演变、审美特征、文化内涵及现代传承进行系统对比研究，得出以下基本结论：

第一，旗袍与奥黛是中越两国在各自历史语境下独立形成的文化符号。研究表明，尽管两者在形式上具有一定的相似性，但其产生背景与演化路径截然不同。旗袍是民国时期中国传统袍服在西方剪裁影响下的现代转化；而奥黛则是在越南本土生活环境与多元文化交汇中，不断自我革新的产物。两者均非对方的变体，而是各自民族身份和国家形象的独特载体。

第二，二者共同构建了东方美学的多元表达。旗袍以其结构化的剪裁和对曲线的雕琢，展现了东方女性端庄、内敛且精致的“静态美”；而奥黛则凭借长衫与长裤的结合及轻盈的面料，塑造了灵动、清雅且飘逸的“动态美”。这种差异反映了两国在审美心理与民族性格上的细微区别，共同丰富了东方服饰文化的内涵。

第三，传统服饰的生命力源于其社会实践的深度。对比分析显示，奥黛在越南社会保持了较高的日常穿着率和稳定的代际传承，而旗袍在中国则更多地向礼仪化与符号化方向发展。这一现状启示我们，传统服饰的保护不应仅停留在物质层面的保存，更应致力于其现代生活化的改造，使其在保持核心文化元素的同时，适应现代审美需求。

综上所述，中国旗袍与越南奥黛的对比研究，不仅有助于深化对中越两国女性服饰文化的理解，也为全球化背景下传统文化的创新与可持续发展提供了借鉴。服饰作为民族历史的缩影与文化的镜鉴，其生命力的延续在于持续的穿着、理解与创造。在未来的文化发展中，中越两国应进一步加强交流，共同推动东方服饰文化在世界舞台上焕发新的时代光彩。

参考文献

- [1] 包铭新. 20 世纪上半叶的海派旗袍[J]. 《装饰》, 2000.
- [2] 蔡珍珍. “旗袍”与“奥黛”比较研究[D]. 太原理工大学硕士学位论文, 2014.
- [3] 华梅. 中国服装史[M]. 天津人民美术出版社, 1999.
- [4] 江南、谈雅丽. 符号中国：旗袍[M]. 当代中国出版社, 2008 年.
- [5] 居阅时, 瞿明安. 中国象征文化[M]. 上海: 上海人民出版社, 2001.
- [6] 刘琼琳. 中国旗袍仪态文化对高校美育的作用[J]. 《化纤与纺织技术》, 2023 年第 7 期.
- [7] 刘叔成, 等. 美学基本原理[M]. 上海: 上海人民出版社, 2010.
- [8] 刘瑜. 中国旗袍文化史[M]. 上海人民美术出版社, 2011.
- [9] 沈从文. 中国古代服饰研究[M]. 商务印书馆, 2011 年.
- [10] 宋亮、军新民. 浅谈越南奥黛与人文因素[J]. 法制与经济, 2011.
- [11] 王希恩. 民族认同与民族意识[M]. 北京: 民族出版社, 2011.
- [12] 袁杰英. 中国旗袍[M]. 中国纺织出版社, 1999.
- [13] 张成义、李群英. 中国旗袍造型艺术元素的审美演变及其文化传承[J]. 艺术百家, 2020 年第 4 期.
- [14] 张志春. 中国服饰文化[M]. 中国纺织出版社编, 2017.
- [15] Áo dài truyền thống.(2023). *Sự khác nhau giữa áo dài và sườn xám* [J]. Bảo tàng áo dài.

- [16] Câu lạc bộ Đình làng Việt.(2024). *Áo dài truyền thống - hành trình trở lại* [M]. NXB Thế Giới.
- [17] Đỗ Thị Kim Hiên.(2023). *Phong cách và xu hướng sử dụng hoa văn truyền thống trong thiết kế áo dài* [J]. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội.
- [18] Lan Chi.(2024). *Áo dài: Nét đẹp văn hóa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam* [J]. Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô.
- [19] Lê Văn Lân.(1999). *Trang phục Việt Nam qua các thời đại* [M]. NXB Văn hóa Dân tộc.
- [18] Nguyễn Thị Đức.(1998). *Áo dài Việt Nam: Truyền thống và hiện đại* [M]. NXB Văn hóa Thông tin.
- [19] Nguyễn Văn Huyền.(1996). *Văn minh Việt Nam* [M]. NXB Hội Nhà văn.
- [22] Trần Ngọc Thêm.(1995). *Cơ sở văn hóa Việt Nam* [M]. NXB Giáo dục.
- [23] Alicia Orchid. *Sejarah Perkembangan Cheongsam* [J]. Bina nusantara mandarin club, 2001.
- [24] Joanne Entwistle. *The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory* [J]. Polity Press, 2000.
- [25] Kwan Kwa. *The History of Chinese Cheongsam* [J]. Hong Kong Memory, 2011.
- [26] Ngô Thị Việt Hà. *Preserving and promoting the cultural values of Vietnam's traditional Ao Dai* [J]. Journal of State Management, 2024.

附录 中越传统服饰对比简表

对比项目	中国旗袍	越南奥黛
所属国家	中国	越南
主要穿着者	女性	女性
基本形制	一件式连身长袍	长衣与长裤组合
主要结构	立领、斜襟、盘扣、收腰、开衩	长衣、长裤、两侧开衩、前后衣摆
审美重点	曲线美、精致美、含蓄美	飘逸美、清雅美、柔和美
文化气质	典雅、成熟、都市化	温婉、纯净、民族化
现代使用	婚礼、礼仪、表演、文化展示	学校、节日、婚礼、职业、外交
象征意义	中国女性优雅与近现代文化转型	越南女性形象与民族身份
传承问题	日常穿着较少，符号化明显	仍较生活化，但也受现代时尚冲击
发展方向	日常化、年轻化、高质量创新	保持核心结构，推进现代设计