

分类号：J523

学校代码：10363

密 级：GK

学 号：2220830158

安徽工程大学

Anhui Polytechnic University

硕士学位论文

题 目 清代命妇霞帔纹饰在轻奢女装
设计中的应用研究

论 文 作 者 金维娟

校 内 导 师 袁惠芬

校 外 导 师 郝 佳

专业学位类别 艺术硕士

研究方向（领域） 服装与服饰设计

论文提交日期： 2025 年 5 月 4 日

分类号: J523

单位代码: 10363

密 级: GK

学 号: 2220830158

题 目: 清代命妇霞帔纹饰在轻奢女装设计中的应用研究

题 目: RESEARCH ON THE APPLICATION OF MINGFU XIAPEI PATTERN IN QING DYNASTY IN THE DESIGN OF AFFORDABLE LUXURY WOMEN 'S WEAR

学 生 姓 名 :	金维娟
校 内 导 师 :	袁惠芬
校 外 导 师 :	郝 佳
专业学位类别:	艺术硕士
研究方向(领域):	服装与服饰设计

论文答辩日期: 2025 年 5 月 9 日

安徽工程大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：金维娟

日期：2025 年 5 月 12 日

安徽工程大学学位论文版权使用授权书

学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权安徽工程大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密 ☐，在 _____ 年解密后适用本版权书。

本学位论文属于

不保密 ☒。

学位论文作者签名：金维娟

指导教师签名：袁惠芬

日期：2025 年 5 月 12 日

日期：2025 年 5 月 12 日

清代命妇霞帔纹饰在轻奢女装设计中的应用研究

摘 要

中国传统服饰是中华文明的重要物质载体，凝聚着千年的礼仪制度、工艺智慧与审美精神，其形制、纹饰与色彩体系不仅是民族文化认同的视觉符号，更是东方生活美学的具象表达。在全球化与本土文化博弈的当代语境下，发扬传统服饰文化既是守护文化根脉的必然选择，也是构建中国时尚话语权的战略路径。作为清代女性礼制服饰的典范，命妇霞帔以其严谨的等级符号与艺术化的装饰语言，成为研究传统服饰文化的关键样本。其纹饰系统通过禽鸟、云霞、海水江崖等图案的程式化组合，既彰显着佩戴者的身份品阶，又暗含“天人合一”“吉祥富贵”的文化隐喻，形成集礼制规范、工艺美学与哲学思辨于一体的文化复合体。其精致的刺绣、丰富的纹样与严谨的工艺，与现代轻奢女装强调的精致感、高品质及艺术性相契合。二者的关联，体现在文化审美的延续及设计语言的共鸣上，这种结合为当代服装设计提供了新思路。因此，研究清代霞帔纹饰在轻奢女装设计中的应用具有积极意义。

通过查阅书籍，考察博物馆，借助网络等途径，收集并整合相关文字、图片等资料。运用文献调研、田野调查、实物探究等方法，结合企业品牌文化与设计要求，对清代命妇霞帔典型纹饰在轻奢女装上的应用进行系统而深入的研究和实践。最终实现清代命妇霞帔纹饰在轻奢女装中的设计运用价值。研究主要包括以下四个方面：一是从历史发展角度系统梳理清代命妇霞帔的礼制起源与形制演变，分析其形

制特征与纹饰体系的程式化表达规律，结合典章文献与实物遗存，阐释霞帔纹饰的分类属性及图案文化寓意。二是从设计理论出发，详细分析现代轻奢女装的兴起、核心设计理念、品牌文化及风格范式等。三是探讨传统服饰元素与现代时尚审美诉求的融合，深入剖析清代霞帔中具有代表性的纹饰元素在现代女装设计案例中的具体表现形式。最后，综合前文的分析结果结合目标品牌的文化调性与消费群体画像，提出可行性路径与具体设计创新策略，完成清代命妇霞帔纹饰在轻奢女装设计中的应用实践。

通过对清代命妇霞帔纹饰在轻奢女装设计中的应用实践研究，可以得知：清代命妇霞帔纹饰蕴含独特的文化内涵和艺术魅力，契合当代消费者的审美需求；这一传统纹饰融入轻奢女装设计，为设计创新提供了灵感，可以有效促进传统服饰文化的传承与推广；该应用策略会为我国轻奢女装市场构建差异化竞争优势提供理论与实践依据，进一步引领传统服饰文化的创新发展。因此，清代命妇纹饰在轻奢女装设计中的创新应用具有可行性。

关键词：清代命妇霞帔；纹饰元素；轻奢女装；图案设计；女装设计

RESEARCH ON THE APPLICATION OF MINGFU XIAPEI PATTERN IN QING DYNASTY IN THE DESIGN OF AFFORDABLE LUXURY WOMEN' S WEAR

ABSTRACT

Chinese traditional costume is an important material carrier of Chinese civilization. It embodies the etiquette system, craft wisdom and aesthetic spirit of thousands of years. Its shape, decoration and color system are not only the visual symbols of national cultural identity, but also the concrete expression of Oriental life aesthetics. In the contemporary context of the game between globalization and local culture, carrying forward the traditional clothing culture is not only an inevitable choice to protect the cultural roots, but also a strategic path to build China's fashion discourse power. As a model of women's ritual costumes in the Qing Dynasty, Mingfu Xiapei has become a key sample for studying traditional costume culture with its rigorous hierarchical symbols and artistic decorative language. Through the stylized combination of birds, clouds, sea cliffs and other patterns, its decoration system not only highlights the identity and grade of the wearer, but also implies the cultural metaphor of "harmony between man and nature" and "auspicious wealth", forming a cultural complex integrating ritual system norms, process aesthetics and philosophical speculation. Its exquisite embroidery, rich patterns and rigorous craftsmanship are in line with the

exquisiteness, high quality and artistry emphasized by modern affordable luxury women's wear. The relationship between the two is reflected in the continuation of cultural aesthetics and the resonance of design language. This combination provides a new idea for contemporary fashion design. Therefore, it is of positive significance to study the application of the Xiapei decoration in the design of affordable luxury women's wear in the Qing Dynasty.

By consulting books, investigating museums, and using the Internet to collect and integrate relevant texts, pictures and other materials. Using the methods of literature research, field investigation and physical exploration, combined with the brand culture and design requirements of enterprises, this paper makes a systematic and in-depth study and practice on the application of typical patterns of Mingfu Xiapei in Qing Dynasty in affordable luxury women's wear. Finally, the design and application value of the Qing Dynasty women's Xiapei decoration in affordable luxury women's wear is realized. The research mainly includes the following four aspects : First, from the perspective of historical development, this paper systematically combs the origin and shape evolution of the ritual system of the Ming Fu Xia Pei in the Qing Dynasty, analyzes the stylized expression rules of its shape characteristics and decoration system, and explains the classification attribute and pattern cultural implication of Xiapei decoration combined with the literature and physical remains. Second, from the design theory, a detailed analysis of the rise of modern affordable luxury women's wear, the core design concept, brand culture and style paradigm. The third is to explore the integration of traditional costume elements and modern fashion aesthetic appeals, and to deeply analyze the specific manifestations of representative decorative elements in Xiapei of Qing Dynasty in modern women's clothing design cases. Finally, based on the above analysis

results, combined with the cultural tonality of the target brand and the portrait of the consumer group, this paper puts forward the feasible path and specific design innovation strategy, and completes the application practice of the Ming Fu Xia Pei decoration in the design of affordable luxury women's wear in the Qing Dynasty.

Through the practical research on the application of the Ming Fu Xia Pei decoration in the design of affordable luxury women's wear in the Qing Dynasty, it can be learned that the Ming Fu Xia Pei decoration in the Qing Dynasty contains unique cultural connotation and artistic charm, which meets the aesthetic needs of contemporary consumers ; this traditional decoration is integrated into the design of affordable luxury women's wear, which provides inspiration for design innovation and can effectively promote the inheritance and promotion of traditional clothing culture. This application strategy will provide theoretical and practical basis for the construction of differentiated competitive advantages in China's affordable luxury women's wear market, and further lead the innovative development of traditional clothing culture. Therefore, the innovative application of the Mingfu decoration in the design of affordable luxury women's wear in the Qing Dynasty is feasible.

Jin Weijuan (Art design)

Supervised by Prof.Yuan Huifen

KEY WORDS: Mingfu Xiapei of the Qing Dynasty, pattern elements, affordable luxury women's wear, pattern design, women's wear design

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的及意义	1
1.2.1 研究目的	1
1.2.2 研究意义	1
1.3 研究现状	2
1.3.1 命妇霞帔的相关研究	2
1.3.2 轻奢女装的相关研究	4
1.4 研究内容和方法	6
1.4.1 研究内容	6
1.4.2 研究方法	7
1.5 研究难点和创新点	8
1.5.1 研究难点	8
1.5.2 研究创新点	8
第 2 章 清代命妇霞帔的概述及纹饰研究	10
2.1 霞帔的定义与历史演变	10
2.1.1 霞帔的定义	10
2.1.2 清代霞帔的历史发展	10
2.2 清代命妇霞帔的等级制度	15
2.2.1 等级制度的建构基础	15
2.2.2 等级制度的具体表征	16
2.3 清代命妇霞帔的形制特征	17
2.3.1 命妇霞帔的基本结构	17
2.3.2 命妇霞帔的图案布局	21

2.3.3 命妇霞帔的装饰手法	21
2.3.4 命妇霞帔的佩戴方式	25
2.4 清代命妇霞帔的典型纹饰研究	25
2.4.1 命妇霞帔的如意云肩纹研究	28
2.4.2 命妇霞帔的九品补子纹研究	30
2.4.3 命妇霞帔的龙纹样式研究	32
2.4.4 命妇霞帔的衣身底纹研究	34
2.4.5 命妇霞帔的镶滚装饰研究	39
2.4.6 命妇霞帔的流苏装饰研究	40
第 3 章 轻奢女装的分析	43
3.1 轻奢女装的界定与发展	43
3.1.1 轻奢的定义	43
3.1.2 轻奢女装的起因	43
3.1.3 轻奢女装的发展历史与演变	43
3.1.4 轻奢与奢侈品、快时尚的差异化特征	44
3.2 轻奢女装市场兴起的背景因素	45
3.2.1 经济结构转型与消费升级	45
3.2.2 社会文化重构与审美转向	46
3.2.3 价值观变迁与可持续诉求	46
3.2.4 市场竞争格局的挤压效应	47
3.3 国内外轻奢女装代表品牌案例分析	47
3.3.1 国外轻奢女装品牌分析	47
3.3.2 国内轻奢女装品牌分析	50
3.4 轻奢女装的设计要素分析	54
3.4.1 款式风格分析	54
3.4.2 面料选择分析	56
3.4.3 工艺裁剪分析	59
3.4.4 色彩运用分析	62
第 4 章 清代命妇霞帔元素在服装设计中的应用分析	66
4.1 命妇霞帔廓形元素的应用分析	66

4.1.1 霞帔的廓形样式与现代几何的融合	66
4.1.2 霞帔的廓形在现代面料中的应用表现	67
4.1.3 霞帔廓形形态的时尚化表现	68
4.2 命妇霞帔装饰元素的应用分析	69
4.2.1 命妇霞帔如意云肩的应用	69
4.2.2 命妇霞帔补子纹样的应用	70
4.2.3 命妇霞帔流苏下摆的应用	75
4.3 命妇霞帔在现在轻奢女装设计中的可行性探讨	76
4.3.1 东西方设计思想的和谐交汇	76
4.3.2 传统与当代审美的深层对话	77
4.3.3 美好寓意的传承与时尚表达	78
第 5 章 清代命妇霞帔纹饰在轻奢女装中的设计实践	79
5.1 设计背景及构思	79
5.1.1 企业品牌介绍	79
5.1.2 设计定位	80
5.2 设计过程	80
5.2.1 灵感来源	80
5.2.2 图案提取与设计	81
5.2.3 廓形借鉴与应用	85
5.2.4 款式设计与构成	86
5.2.5 色彩选择与运用	86
5.2.6 效果图视觉呈现	88
5.3 设计实践	89
5.3.1 款式图及制版	89
5.3.2 面料选择	92
5.3.3 制作工艺	92
5.3.4 制作过程	93
5.3.5 成品展示	95
5.3.6 饰品展示	99
第 6 章 结论与展望	102

6.1 结论	102
6.2 不足与展望	103
参考文献	104
致谢	107

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

党的二十大报告中明确指出：“中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶”，这一论述深刻阐明了对中国优秀传统文化保护与传承的重要性。在这一时代背景下，人们对文化认同感和归属感的需求日益增强。因此，挖掘和应用传统文化元素不仅有助于文化的传承和发展，还能为现代设计提供源源不断的灵感。

清代作为中国封建社会的晚期，统治了近三百年。在这一历史时期，清代命妇在社会礼仪和仪式中扮演着举足轻重的角色。清代命妇霞帔作为中国传统服饰文化的重要组成部分之一，承载着深厚的历史和文化价值。研究清代命妇服饰，尤其是霞帔的纹饰，不仅有助于更好地了解这一特定历史时期的文化特色，也能提供关于传统美学与设计理念的深刻洞见。清代命妇霞帔的纹饰设计既具高度的审美价值，也蕴含着丰富的文化内涵，值得深入研究与传承。

中国国力日益强盛，国际地位不断提高，不少设计师将视角聚焦于博大精深的中国传统文化，将传统元素融合到现代设计之中。然而，传统与现代的结合并非易事，尤其是在服饰设计领域，如何在保留传统韵味的同时，赋予其现代审美和实用性，成为当前必须解决的重要课题。特别是清代命妇霞帔的纹饰在现代设计中的应用，面临着如何突破设计瓶颈、满足市场需求和消费者审美的多重挑战。

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

核心在于系统梳理清代命妇霞帔的历史渊源、文化内涵与纹饰特征，深入挖掘其艺术价值与象征意义，探索其在现代轻奢女装设计中的创新应用路径。通过理论研究与设计实践相结合，尝试构建具有当代表达力的纹饰语言体系，实现传统服饰图案元素的视觉重构与风格转化，推动传统文化在当代时尚设计中的可持续传播与创新演进。

1.2.2 研究意义

在于探讨清代命妇霞帔纹饰在轻奢女装设计中的应用，具有深远的学术与实

践意义。首先，通过对霞帔纹饰的历史渊源、文化内涵和艺术特征的系统分析，研究有助于深入理解中国传统服饰文化，并推动传统文化的现代解读与传承。其次，将清代命妇霞帔的纹饰元素与现代轻奢女装设计结合，探索其在当代时尚中的创新应用，不仅能够丰富现代设计的文化内涵，还能迎合市场对于个性化与艺术价值的需求。最后，为传统服饰文化的创新转化提供了实践路径，推动中华优秀传统文化在全球化背景下的传播和发展，增强民族文化自信。总体而言，研究成果为传统文化与现代设计的有机融合提供了新的视角与方法，具有重要的理论和应用价值。

1.3 研究现状

1.3.1 命妇霞帔的相关研究

经文献调研发现，尽管清代相关文献较为丰富，且近年来学术界对清代服饰的研究日益增多，但针对清代命妇霞帔的文献数量总体趋势表明，其系统性研究尚存不足。

通过计量可视化分析能够看出（图 1-1、图 1-2），虽然命妇霞帔在众多书籍和资料中频繁出现，但其在学术传播方面仍有较大欠缺，对纹饰特征、设计细节及实际应用等方面的深入探讨亦不充分，相关传播范围及增长态势相对缓慢，显示出学界对此领域关注仍较稀缺。为弥补该研究空白，拟综合现有文字文献和历史资料，从霞帔的起源、样式演变、形制特征及纹样饰品等维度展开系统研究，探讨清代命妇霞帔纹饰在轻奢女装设计中的创新应用与实践路径。

总体趋势分析

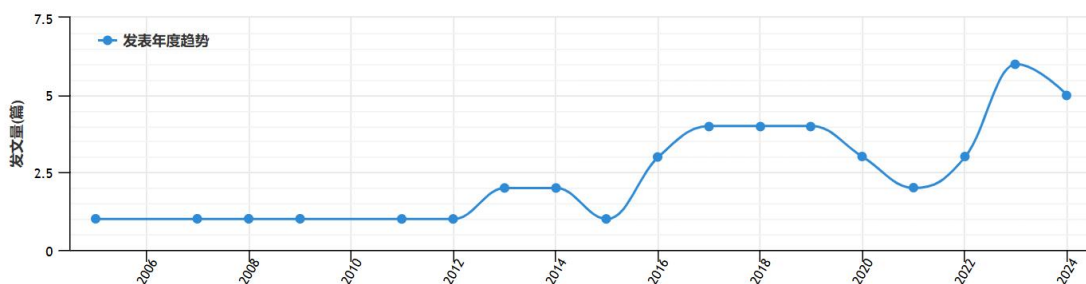

图 1-1 清代霞帔研究的总体趋势分析

（图片来源：中国知网）

图 1-2 清代命妇霞帔学术传播度

图片来源：中国知网

在书籍资料方面，王金华先生在《中国传统服饰·清代服装》书中对清代服饰进行了系统的梳理，并简要提到霞帔的起源及其在清代命妇服饰中的重要地位，没有深入研究其形制特征等方面^[1]。贾玺增的《服装史》在整体描述清代服装的发展演变时，对霞帔的等级划分、用料及其功能性进行了简要讨论，指出霞帔不仅是命妇身份的象征，也与清代的礼制密切相关，却未对霞帔进行深入剖析^[2]。沈从文通过对古代服饰的文化层面的探讨，在《中国古代服饰研究》中分析了霞帔在当时社会文化中的象征意义，而霞帔的特征方面却没有涵盖^[3]。而在李雨来，李晓君，李晓建所著的《清代服饰制度与传世实物考 女装卷》中详细分析了清代传统织物的实际例证，其中包括 20 件命妇霞帔的实物图片资料，并对其年代、材质以及织造工艺做出了简短解读^[4]。周锡保的《中国古代服饰史》深入分析了清代命妇服饰的等级划分、制作工艺与美学特征，并对霞帔作为文化符号的作用进行了阐述，强调其在社会礼仪和政治象征中的重要性^[5]。此外，高春明的《中国历代服饰艺术》、宗凤英的《清代宫廷服饰》、孙彦贞在《清代女性服饰文化研究》、缪良云编撰的《中国衣经》、以及《中国历代丝绸纹样》等参考书籍，也收录了清代命妇霞帔的实例图，为研究提供了具有实质性参考意义的资料。

在期刊、论文领域，关于清代命妇霞帔的研究逐步深化，涉及形制、制度、礼制、文化内涵、工艺等多个层面。赵丰研究员于 2005 年第 2 期《文物》杂志上发表的《大衫与霞帔》，从基础形制角度，对霞帔的分类与演变进行了系统性分析，提出了霞帔作为清代命妇礼服的形态演变框架，明确了霞帔的基本形式与

功能，标志着该领域在形制方面的研究进展^[6]；南昌大学于长英于 2007 年发表的《古代霞帔制度初探》，从制度与礼制视角分析霞帔，探讨了其在古代礼制中的地位与作用，拓宽了霞帔研究的文化内涵^[7]；胡桂梅学者于 2014 年在期刊中发表了《浅谈明清命妇礼服》，跨朝代对比了明清两代命妇礼服的演变，特别关注了霞帔在样式与工艺上的变化。突出了明清服饰文化中的交融与传承，展示了霞帔在明清服饰体系中的共同点与差异，为清代霞帔的研究提供了跨朝代的对比视角^[8]；学者杨娜于 2018 年发表的《论明清霞帔》中，简要的概括了明清两代霞帔的样式、图案、材质及其寓意，却未深入挖掘其中的深意^[9]；孔令梅学者于 2022 年发表的《明清霞帔比较及其成因探析》，通过对比分析明清两代霞帔的异同，深入探讨了两代霞帔形制演变的历史背景及其文化价值，揭示了政治、社会变革对霞帔设计和功能的影响^[10]；曾慧等学者于 2023 年发表的《清代霞帔与朝褂的比较及成因探析》，通过对比清代霞帔与朝褂在历史、形制、纹样等方面的差异，探讨了两者在文化象征、社会地位表达及工艺技术上的联系与差异^[11]；同年邵文静学者在其发表的《霞帔形制发展特征及内涵》中也提及了霞帔的变迁因素，为进一步研究霞帔作为清代命妇礼服的重要组成部分提供了有力的学术支撑^[12]。

综上所述，以上学者的研究成果提供了重要的理论依据与学术视野，推动了对清代命妇霞帔的深入理解，并为研究清代服饰文化的演变、社会功能及礼制内涵提供了宝贵的参考资料。这些学术成果为传统服饰纹样创新应用于现代设计的探讨奠定了坚实的理论基础。

1.3.2 轻奢女装的相关研究

轻奢女装作为现代女性时尚的一种代表，在全球范围内获得了越来越大的关注。它不仅继承了奢侈品牌的高品质和精致工艺，还融合了日常生活的舒适性与实用性。轻奢女装在学术研究中的发展呈现出上升趋势如（图 1-3）所示。轻奢女装作为融合品质、设计与消费心理的细分领域，近年来在国内外学术界备受关注。以下基于文献研究，从国内与国外两个维度梳理研究现状。

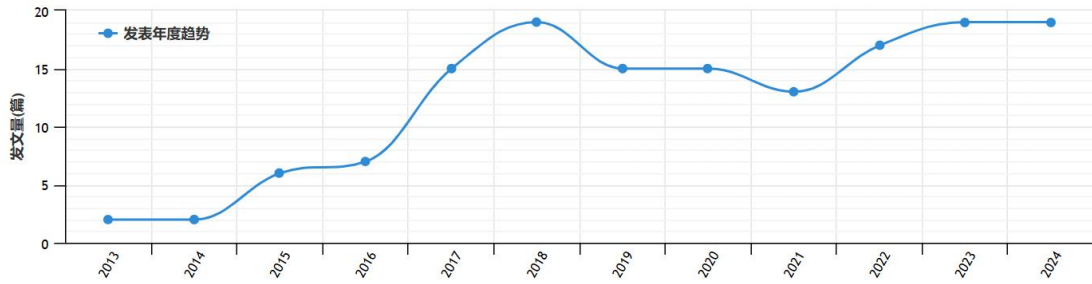

图 1-3 轻奢女装类相关文献研究趋势

(图片来源：中国知网)

国外文献普遍聚焦于轻奢侈品品牌及消费者消费态度的研究，而专门针对轻奢女装的探讨相对较为稀缺。现有研究《Affordable luxury consumption: An emerging market's perspective》^[13]、《affordable luxury fashion: the green shift: how does the type of sustainability attribute impact young generation' consumer behavior?》^[14]、《Affordable luxuries: Comparing American and Chinese millennial consumers》^[15]主要涉及轻奢侈品的时尚产业趋势、消费行为、消费态度转变等领域，轻奢女装的相关学术文献较为零散，且多以行业报告和跨学科视角呈现。

国内在期刊、论文领域，关于轻奢女装的研究逐渐增多，涉及品牌发展、供应链优化、市场营销等多个领域。最早是由纺织服装周刊于 2014 年发表《赫基集团推出轻奢女装品牌》，首次将“轻奢女装”概念引入公众视野，并通过赫基集团的品牌案例推动了轻奢女装市场的关注与发展，奠定了这一新兴市场的基础^[16]；2016 年学者王斯琳在《基于消费者认知调查的服饰轻奢品牌研究》中指出，对于消费者来说，轻奢侈品品牌的第一认知就是“价格”^[17]。这一发现说明，轻奢女装品牌在市场定位上应重点关注城市中收入较高、追求时尚且注重性价比的年轻消费者，从而在品牌塑造和产品设计上更好地满足这一群体的需求；2017 年学者陶冬梅在《服饰轻奢侈品零售模式研究》中提出，当前国内轻奢侈品的零售模式正向“社会化媒体+线上销售+线下实体店”这一全渠道体验式营销方向发展^[18]。这一研究为轻奢女装领域提供了新的营销思路，即在品牌传播、产品展示和用户服务上构建全渠道、立体化的营销网络，从而更好地满足消费者日益多样化和个性化的需求；2017 年戴倩在《轻奢侈在定制女装中的设计研究》中结合定制女装设计，提出轻奢风格需平衡个性化与实用性，说明在定制女装设计中，轻奢风格不仅要追求个性化和独特时尚，更必须兼顾日常实用性和舒适性^[19]；随

后，谢欢平学者于 2019 年发表的论文《新零售背景下轻奢女装敏捷供应链优化策略研究》，提出轻奢女装需构建敏捷供应链，通过数据化运营、柔性生产和快速响应机制优化库存与销售效率，并以 A 公司案例验证了该模式的有效性，证明了在新零售环境下，轻奢女装企业需要构建一个敏捷、高效的供应链体系，以更好地应对市场需求的快速变化^[20]；陈雪杰于 2020 年在《营销刺激对轻奢服饰消费者购买行为的影响研究》通过实证研究提出，轻奢女装的购买行为受产品属性、体验营销及口碑传播的综合驱动，其中体验营销的影响力最大^[21]；2022 年，龚佳媛学者发表的《G 公司轻奢女装营销策略改进研究》通过对 G 公司实际案例的分析，探讨了国内外轻奢女装品牌的营销现状，并提出了具体的改进方案，提供了提升品牌市场认知度、吸引力和客户忠诚度的实用参考^[22]；2023 年学者刘悦在《轻奢审美文化研究》中从轻奢审美文化的角度出发，探讨了轻奢现象在消费社会中如何由物质消费延伸为生活风尚和审美体验^[23]。这为后续关于女装领域的轻奢品牌研究提供了重要的文化和审美基础，也为理解消费者对轻奢女装的情感依附和认同提供了理论支撑。

这些研究成果为轻奢女装行业的发展提供了宝贵的理论支持，推动了行业对消费者行为、品牌定位、供应链优化等方面的深入探讨，并为品牌在竞争激烈的市场中寻找到新的突破口。通过这些前人的学术贡献，得以在更广阔的研究背景下进行深入探讨，为进一步理解轻奢女装的特点、消费者行为以及品牌发展的关键因素提供了宝贵的理论支持和实践经验。

1.4 研究内容和方法

1.4.1 研究内容

课题以清代命妇霞帔纹饰在轻奢女装设计中的应用为研究对象，从以下五个章节展开叙述：第一章首先阐明选题背景及其理论与实践意义，着重说明在当前轻奢女装设计中，传承与创新清代命妇霞帔纹饰的重要性。接着，对论文的研究内容、理论框架、研究方法及整体结构进行概述，明确课题目标和所要解决的关键问题。第二章通过对相关文献和史料的梳理，回溯清代命妇霞帔的历史渊源和形式演变过程，深入解析其形制等级、图案布局及纹饰风格等方面的独特特征。同时，探讨其在清代服饰文化中的审美功能和象征意义，展示命妇霞帔纹饰如何体现清代服饰美学和文化内涵。第三章从轻奢女装的起源、发展特征及影响因素

入手,分析国内外代表性轻奢女装品牌的市场表现和设计理念,探讨其在现代时尚语境下如何有效融合传统文化元素。通过对比分析,揭示消费者对轻奢女装中传统元素的审美需求,为后续纹饰创新应用提供理论依据。第四章重点研究命妇霞帔纹饰在现代轻奢女装设计中的转化路径。首先剖析其在造型廓形、代表性元素和图案构成上的基本特征;其次,通过实际案例分析,论证传统纹饰如何在现代设计语言中得以重新诠释,进而实现传统艺术与现代时尚的有机融合。第五章结合校企合作项目,探讨如何将清代命妇霞帔纹饰的创新应用融入轻奢女装设计实践。通过对合作品牌的设计特点、市场表现实证分析,总结基于传统纹饰的设计创新模式,提出切实可行的优化路径和实践方案,为企业品牌提升和设计革新提供参考。

1.4.2 研究方法

(1) 文献检索法

通过查阅图书馆纸质图书、线上电子书籍、线上博物馆馆藏信息、艺术网站,线下参观展览等多渠道搜集与清代命妇霞帔和轻奢女装相关的文献资料,归纳整理,为研究提供理论依据。

(2) 田野调查法

实地探访中国丝绸博物馆、苏州博物馆、北京的博物馆等地,通过现场拍摄、详细记录与实物考察,获得珍贵的一手材料,包括高清图片和详实的文字描述,这些资料对于理解清代命妇霞帔的材质、工艺及文化寓意至关重要。

(3) 实物分析法

通过对清代命妇霞帔实物的分析,可以有效提高研究的可靠性与真实性。实物分析不仅有助于直观理解霞帔的纹饰特点,还能准确把握其色彩特征和工艺技法。通过实地调研和线上查阅,收集到的霞帔实物资料将被整理和深入分析。观察这些实物中的纹样图案,有助于揭示清代命妇霞帔的工艺特征,进而为研究其纹饰设计提供更加具体和翔实的依据。

(4) 综合分析法

通过对所有收集到的资料进行系统整理和总结,采用分层次的研究方式,深入探讨清代命妇霞帔纹饰在轻奢女装设计中的应用可能性。此方法不仅帮助全面理解清代命妇霞帔的历史、形制与纹饰特征,还能探索其在现代设计中的创新转

化路径，确保研究结果具有高度的理论深度和实际可操作性。

（5）设计实践法

首先进行设计的构思，将理论与实践相结合。初步确定设计的可行性。再进行设计，在过程中不断发现新的设计思路与设计方法，应用在设计实践中。

1.5 研究难点和创新点

1.5.1 研究难点

研究难点主要体现在两个方面：一是清代霞帔纹饰的相关资料较为零散，且多数保存在古籍、考古发掘资料、宫廷档案以及一些私人收藏中。研究者需深入挖掘、整合这些历史文献，并解读其中的文化和美学价值，以准确还原纹饰的象征意义。二是将传统纹饰融入现代轻奢女装设计中，挑战在于如何平衡清代霞帔的复杂性与现代设计的简约性。研究要求在保留传统文化内涵的基础上，进行适当的抽象与提炼，使其符合当代女性的审美需求和市场趋势。三是纹饰元素过于具象，需要在实践设计环节充分发挥主观能动性与设计实践，将具象元素抽象处理并以简洁的形式表现在当代服装设计作品中。

1.5.2 研究创新点

在探索清代命妇霞帔纹饰在轻奢女装设计中的应用时，主要展现出以下两个创新维度：

（1）纹饰的当代重构与审美升级

独辟蹊径，选取清代命妇霞帔这一富含历史文化意蕴的服饰元素作为核心，对其历史演变、形制特征、纹饰工艺及其在现代社会的存在状态进行剖析。在此基础上，创造性地设计出一套融合古典精髓与现代审美偏好的新型纹样，不仅提炼并升华了传统图案，还巧妙融入反映当代社会价值观与人文情感的视觉符号，同时采用符合当代潮流的色彩搭配，使清代命妇霞帔的纹饰得以焕发新的生机，更加贴近现代人的审美需求，并促进公众对这一文化遗产的关注与认知。

（2）设计语言与表达路径创新

以往对清代命妇霞帔纹饰的应用大多局限于婚庆服饰领域，而今大胆突破这一局限，首次系统探索其在轻奢女装设计中的创新融合路径。这一尝试并非简单地将传统纹饰移植到现代设计中，而是经过深思熟虑的甄选、调整与创意革新，

确保纹饰与现代时尚理念无缝对接。通过这种精心的再创造，使得清代命妇霞帔纹饰能够在轻奢女装这一新领域中以一种既熟悉又新颖的面貌亮相，既保留了传统文化的精髓，又赋予其适应现代时尚语境的新生命，从而实现传统文化遗产在现代设计领域的活力传承与创新发展^[24]。

第2章 清代命妇霞帔的概述及纹饰研究

2.1 霞帔的定义与历史演变

2.1.1 霞帔的定义

霞帔起源于“披帛”,也有称“帔帛”,是宋明以来重要的冠服之一。霞帔最早由南北朝时期帔子演变而来,《释名》“披之肩背,不及下也。”发展到隋唐时期唤做霞帔,造型类似于现代常见的披肩^[25]。至清代,改制为背心式服装。霞帔原本为皇帝的妃嫔所穿着,发展至宋代霞帔被划入命妇礼服的行列中,正式成为一种身份等级的象征,延续至清代,成为命妇服饰之一(如图2-1)。

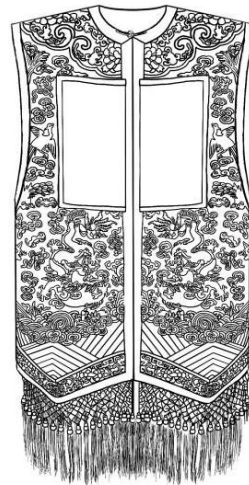

图2-1 清代命妇霞帔样式

(图片来源: 笔者手绘)

2.1.2 清代霞帔的历史发展

霞帔作为中国传统女性礼服的重要组成部分,具体的起源年代目前难以明确考证,仅能依据现有出土文物和考古资料进行推测,考古实物证据则可上推至东汉时期。现有研究表明,霞帔的历史可追溯至南北朝时期的披帛,受玄学思想和佛教文化追求飘逸风尚的影响,服饰样式趋向于流动潇洒,披帛正是在这种审美需求下逐渐产生并发展起来。《隋书·礼仪志》中所记载:“帔,妇人披肩也,以御风尘。”可见霞帔最初为披挂于肩上的长条布帛,用于御寒或遮阳。隋朝国祚虽短,但披帛已开始流行,并在唐代达到极盛,为霞帔制度的诞生做好了准备。

唐代是披帛使用的成熟期,其在女性服饰文化中发展到顶峰。披帛成为唐代妇女装束的重要组成部分,常与裙、衫、半臂相搭配,既增添华丽飘逸之美,又兼具一定的保暖作用。也正是这个时期“霞帔”的名称正式出现,整体长度增加,质地更轻薄,常见纱、罗、绢等材质,绣有花卉、飞禽等纹样。宫廷女性与贵族妇女佩戴,搭配大袖衫或襦裙,形成飘逸的视觉效果。唐代敦煌壁画中女性形象多披挂长帔,纹样繁复。根据《旧唐书·舆服志》的记载,唐代的霞帔在形制和

使用上在当时已有相对规范的制度。唐代的霞帔除了用于日常装饰之外，更在礼仪场合中扮演重要角色。霞帔的设计多样，颜色丰富，尤其以红、黄、绿等鲜艳色彩为主。白居易《霓裳羽衣舞歌》中就有“虹裳霞帔步摇冠”的描述，此时的霞帔主要反应唐代时期霞帔的形态是唐代舞女披挂于衫之外的轻薄的披子，相对较为简单。另外，在周昉绘画作品的《簪花仕女图》中（图 2-2），也常常能看到妇女佩戴披帛的形象，展现出那个时代的审美风尚。唐代披帛的大量使用不仅达到了空前的繁盛，也在服饰礼制上为下一阶段的霞帔奠定了基础。隋唐五代的经验犹如酵母，促成了宋代命妇霞帔制度的酝酿与诞生。

图 2-2 周昉（唐）《簪花仕女图》

（图片来源：中国海峡收藏网）

到了宋代,霞帔正式被用于命妇礼服,并随品级高低有不同的装饰。这个时期正是霞帔制度正式形成的时期,并首次被纳入礼制规范。宋人记载唐代的披帛演变出两种形式:一种是贵妇礼服——霞帔;另一种是日常披巾——直帔。据宋代高承《事物纪原》记载:“今代帔有二等:霞帔非恩赐不得服,乃妇人之命服;而直帔通用于民间也。”这说明在宋代,“霞帔”专指受皇恩赐予的命妇礼服,只有皇后、妃嫔及品级妇人等特定身份的女子才能穿着;而“直帔”则是普通妇女日常可用的披巾。宋太祖赵匡胤的母亲昭宪杜太后的画像清晰展示了宋代霞帔的使用(图 2-3),其两端相接,形成前方呈“人”字形的尖角造型,犹如在领口挂覆一条华美的饰带。这一时期的霞帔在颜色、纹样、长度等方面也开始有了等级区分和规范,只是初期使用情况一度较为混乱,尚未完全定型。《宋史·舆服志》中记载:“常服,后妃,大袖、生色领,长裙,霞帔、玉坠子”,说明在宋代霞帔已成为正式礼服的组成部分,被视为命妇的常规礼服之一。随着宋代统治者加强礼制建设,霞帔的制度逐步得到明确,各项规定日益完善,宋代后期霞帔的形制和使用已较为固定,为后世朝代继承和发展奠定了框架。

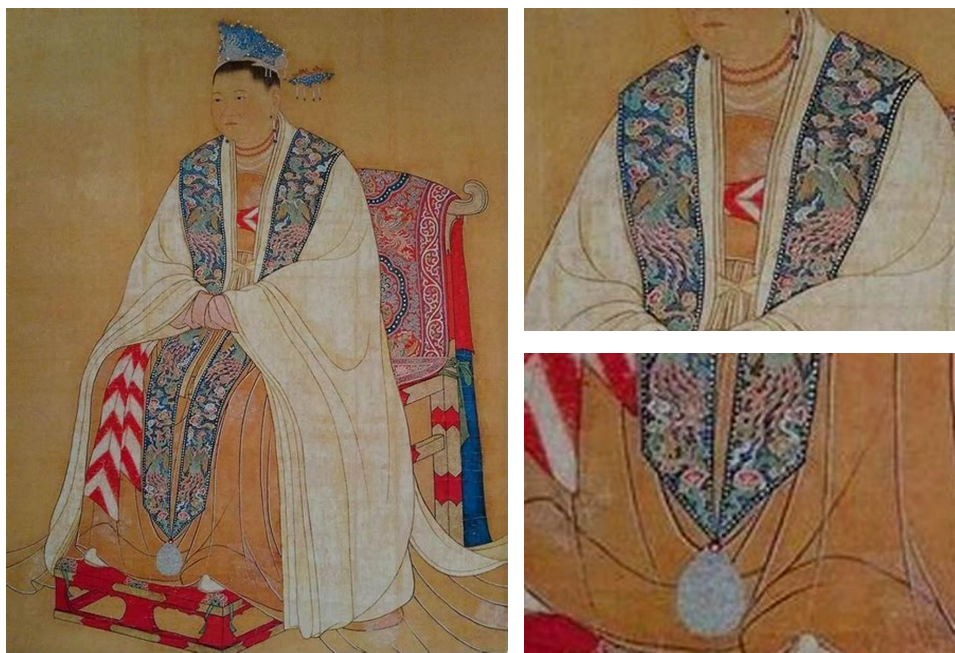

图 2-3 宋 宣祖皇后坐像

（图片来源：北京故宫博物院藏南薰殿旧藏）

明代继承并发展了宋代的霞帔礼制，使之更加完备、严格，达到历史顶峰。明朝在服饰制度上几乎仿照唐宋旧制，又进一步完善，制定出一整套体现等级差别的服饰规范。《明会典》规定：凡是命妇进入朝廷面见君王皇后，在家中面见舅舅、姑姑与丈夫，以及在祭祀时候，须穿礼服，命妇的着纹样装跟随丈夫的官阶，命妇礼服的颜色受到朝廷的规定。

明代命妇冠服制度定于洪武年间，经过了多次修改，其将霞帔定为皇后、皇妃、皇太子妃的常服，也是王妃以下各级妃嫔及内外命妇的重要礼服^[26]。形制上，霞帔在《明会典》“命妇冠服”中的记载为：“霞帔二条，各长五尺七寸，三寸二分，绣禽七，随品级用，前四、后三各绣。临末左右取尖长二寸七分。前后分垂，横缀青罗襻子，牵联并之。前垂三尺三寸五分，尖缀坠子一，后垂二尺三寸五分，临末插兜子内藏之。”根据明代宁靖王吴氏墓出土的压金云霞翟纹霞帔可以看出（图 2-4），明代时期的霞帔形似两条彩练，绕过头颈，披挂于胸前，下垂一颗金玉坠子。通常由左右对称的两条细长罗带构成，罗带上绣有不同等级的鸟兽纹样，以此区分身份地位。曹国长公主的画像也可得知明代霞帔在实际使用过程中也体现出一定的灵活性（图 2-5）。

此外，明代霞帔制度的影响力也扩展到了民间社会，在一些特别的礼仪场合，

如婚礼、葬礼等，即使是平民妇女也可以佩戴霞帔，以示对礼仪的重视和尊重。这种制度既严格又具包容性，反映了明代社会对礼仪和服饰的高度重视^[27]。在明代霞帔不仅是宫廷礼服，后进入寻常百姓婚嫁礼俗，应用极为广泛。可以说，明代将霞帔制度巩固到了空前的程度，从国家典礼到民间婚典都能见到霞帔的身影，霞帔真正成为了社会普遍认同的礼仪服饰制度。

图 2-4 明 压金云霞翟纹霞帔

（图片来源：宁靖王吴氏墓出土）

图 2-5 曹国长公主朱佛女

（图片来源：《明史曹国长公主传》）

清代满族入主中原，服饰制度发生剧烈变革，霞帔制度也随之改变，更加接近满族风格。清初统治者对汉族男性推行了“剃发易服”的政策，但为安抚汉族士绅，对女性服饰则采取“男改女不改”的策略，保留了汉族妇女沿袭前朝的风冠霞帔。将明代霞帔的形态与满族服饰的色彩和设计元素相结合，既保留了传统的优雅，又融入了满族的特色，以减少文化冲击。不过，随着清廷自身服饰体系的发展，霞帔的形制也逐步发生变化，从造型上看，更像是无袖的坎肩如（图 2-6）所示。清代后妃的礼服中虽然一度仍有类似霞帔的披肩饰物，但其样式、纹样已经不同于明代——霞帔变得更为狭长或呈三角形披肩状，纹样改用清朝新制（图 2-7）。这一改变使霞帔演变成一种新的形式，不再是原先明代的形貌，并且清代霞帔在色彩和图案上也更加丰富和多样。

图 2-6 清牡丹纹琵琶襟坎肩
(图片来源：北京民俗博物馆)

图 2-7 清代命妇三品孔雀纹命霞帔
(图片来源：雅昌艺术网)

《格致镜原》引《名义考》中称：「今命妇衣外以织文一幅，前后如其衣长，中分而前两开之，在肩背之间，谓之霞帔」。其中所描述的形式是明代霞帔，清代命妇礼服承袭明朝制度，以凤冠、霞帔为之。《清稗类钞》中记载：“霞帔，妇人礼服也，明代九品以上命妇皆用之。以庶人婚嫁，得假用九品服，于是争相沿用，流俗不察。沿至本朝，汉族妇女亦仍以此为重，非朝廷所特许也……”^[28]，由此可见，清代霞帔与明代最大的区别，就是清代在霞帔上缀有等级标志。虽然明代末期已有命妇佩戴补子的情況，但尚未制度化和广泛化。到清代，这种补子的制度被规范化并固定下来。霞帔上补子的纹样、尺寸、位置等，都明确体现了清代制度的严谨和规范。

清代初期，霞帔的形制和装饰逐渐规范化，成为贵族妇女礼仪服饰的重要组成部分霞帔的使用范围和礼仪功能也有所扩展。除了皇后、妃嫔和命妇外，清代的一些高级官员夫人也开始佩戴霞帔，显示出其特殊的社会地位。不同品级的命妇在颜色和纹样上有明确的规定，这些规定不仅体现了清代严格的礼仪制度，也反映了当时社会对女性身份和地位的高度重视。到清代晚期，霞帔这种服饰在民间已经逐渐被人们所遗忘。在梁溪坐观老人所著的《清代野记》中曾记载，慈禧太后在六十寿辰时，曾专门让人穿上霞帔展示给她观看，由此可知当时人们对霞帔的样式已颇为陌生。这也进一步说明了霞帔此时已逐渐失去作为命妇婚礼服的地位，逐步退出了人们的日常生活和社会视野。

2.2 清代命妇霞帔的等级制度

霞帔在宋代被划入命妇礼服的行列中，正式成为一种身份等级的象征。明代将其细化到了清代对于命妇霞帔的制度进行了进一步的发展和规范。尤其在清代，命妇服饰的规定更为直截了当、简洁明了，均按夫的品级进行划分。从书籍资料整理来看，其等级制度呈现两个显著特点：一方面，命妇服饰更注重等级尊崇；另一方面，命妇的服饰则随品阶高低而有所区分。简言之，其服饰规定实际上都是以“夫”之服饰为参照标准，“夫”服饰的等级便成为了隐含依据。不同身份和地位的女性佩戴的霞帔标准与她们的身份、地位紧密相连。

2.2.1 等级制度的建构基础

清代命妇霞帔等级制度主要是沿袭了明代，其建构的基础是封建王朝“礼法合一”治理体系的典型产物，同时也根植于儒家“尊卑有序”“贵贱有别”的礼制思想，其核心逻辑在于通过服饰符号实现社会身份的系统化编码。

《清史稿·舆服志》记载：“文一品补服前后绣鹤，文二品补服前后绣锦鸡，文三品补服前后绣孔雀，文四品补服前后绣雁，文五品补服前后绣，文六品补服前后绣鹭鸶，文七品补服前后绣鸂鶒，文八品补服前后绣鹌鹑，文九品补服前后绣练雀。”以及《清稗类钞》中提及：“女补服，品官之补服，文武命妇受封者亦得用之，各其夫或子之品，以分等级，惟武官之母妻亦用息，意谓巾帼不必尚武也。”由此得知清代霞帔制度的重要特征与创新之处，在于霞帔上增加了等级象征补子。其命妇等级需严格对应男性官服补子品级以及身份地位如（图 2-8）中记载清代文官九品补子纹样等级所示，补子制度源于元明时期的官员服饰标识，清朝进一步细化补子的图案和规范，并推广到命妇服饰上。霞帔上的补子清晰反映了命妇的身份与等级，完全对应官员服饰等级划分，命妇作为官员家属，其身份依附于男性官员的品级，服饰需与其夫或子的官职相匹配。这一制度以“夫荣妻贵”为伦理基础，将女性的服饰等级与男性的官职体系紧密相连。

再者，除补子外，霞帔在不同部位设置了丰富的纹饰，如肩部的如意云纹、腰胯处的“双龙戏珠”纹样以及下摆的海水江崖图案等。这些纹饰不仅丰富了霞帔的视觉效果，同时也进一步增强了其象征意义，赋予霞帔典雅、祥瑞、吉祥的文化内涵，增强了霞帔礼服的文化认同感和仪式感，使等级标识更具文化性与仪式性。这种借鉴并融合官员补子制度，使霞帔等级体系更为规范与权威，也使女

性身份等级标识有了制度性的保障。

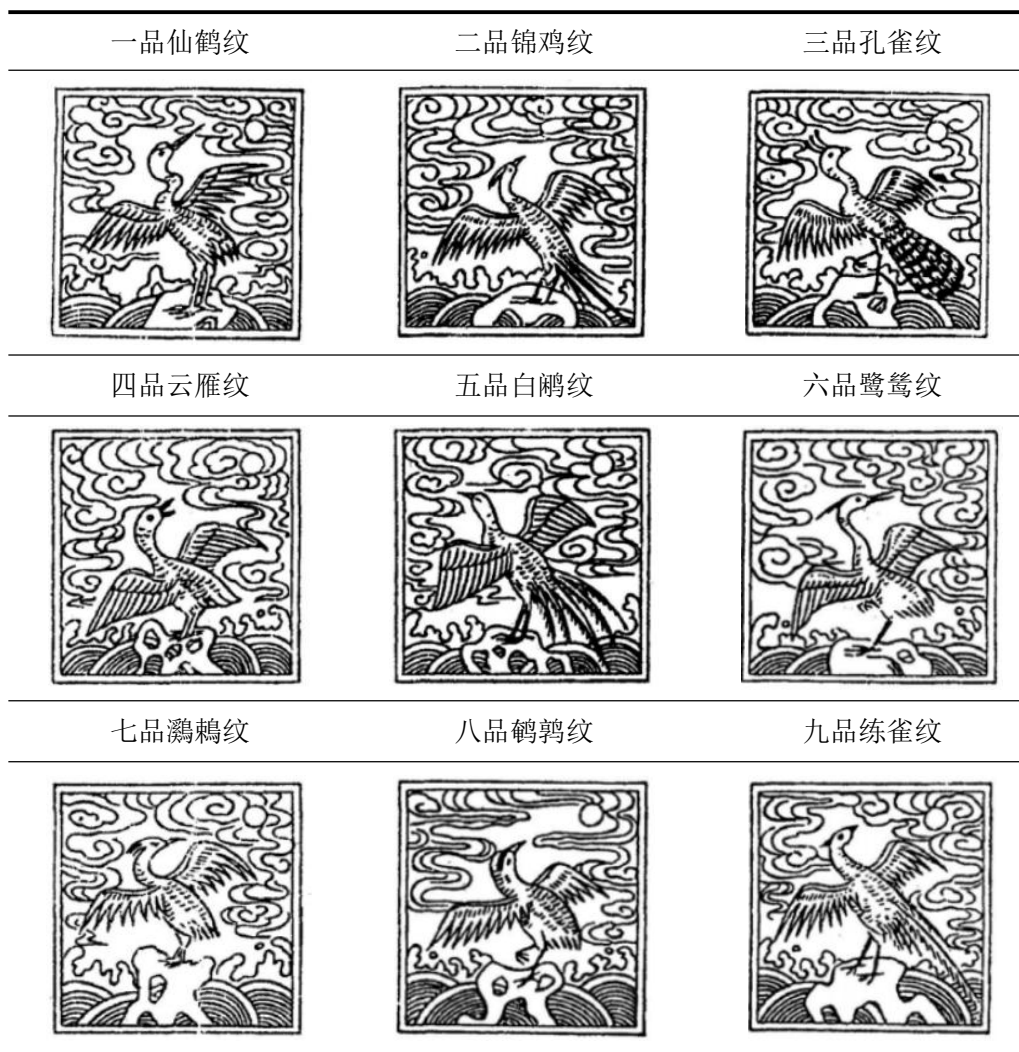

图 2-8 清代文官九品补子纹样示意图

（图片来源：《大清会典》）

2.2.2 等级制度的具体表征

清代命妇霞帔等级制度的具体表现特征主要是通过补子纹样、材质工艺、色彩系统与装饰布局四个维度构建起严密的符号控制体系。

法国学者罗兰·巴特（Roland Barthes）在《符号学原理》中指出，服饰符号通过“自然化”过程将权力关系转化为审美共识^[29]。清代霞帔的纹样体系正是将官僚等级“转译”为可感知的视觉语言。补子纹样以禽鸟类属序列和数量布局明确官阶等级：材质上，高阶命妇使用织金云缎与盘金绣，低阶限用素缎与平针绣；色彩系统以青色系为主，高阶用石青配黑色织金襴边，低阶用蓝灰配素黑襴边，整体色彩搭配整体趋于厚重、典雅，避免过于轻浮，深色调与丰富的图案相融合，更加突出命妇的身份感、等级感和仪式感；装饰布局方面，严格的布局模

式，形成了清代霞帔独特的等级与礼仪规范的视觉体系。以上布局严格、对称协调、层次分明，整体形成清代霞帔端庄、典雅、规范的礼服特征。

由此可见，当时社会对女性角色的期待和限制，使霞帔成为明确表达女性社会等级与身份地位的文化符号与制度载体，同时也体现了封建礼教在日常生活中的深远影响。

2.3 清代命妇霞帔的形制特征

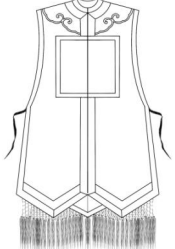
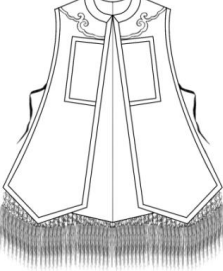
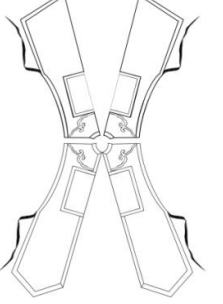
2.3.1 命妇霞帔的基本结构

霞帔在清代完成了从礼仪配饰向服饰本体的功能性转化，其形制特征呈现出明显的阶段性演变规律。

根据文献考据与实物分析，清代霞帔的形制发展可分为三个典型时期：清代前期采用圆领对襟无袖结构，整体呈现纵向延展的长款坎肩形态。帔身采用直线剪裁工艺，自肩线至下摆保持平行轮廓，下摆处缀有组合式坠饰，包含彩帛流苏与珠玉构件。此阶段形制已突破明代霞帔的披帛式结构，形成相对规范的服饰体系。清代中期在延续基础形制的同时，引入等级标识系统，于前胸后背处增设30公分左右见方的补子纹样，其尺寸较明代略显紧凑。值得注意的是补子结构的技术革新——前片采用对襟盘扣分合设计，后片维持整片式剪裁，这种处理方式导致帔身横向维度增加。此时的补子工艺已形成满汉融合特征，既保留汉制补子的象征意义，又融入满族服饰的实用主义设计。至清代后期，与前中期相比，整体衣长有所缩短，下摆相对更宽松，前后身的袖笼下侧使用纽扣或系带固定，袖笼部分的轮廓更加突出，整体设计风格逐渐接近坎肩样式^[10]。

根据绘制的平面图可以看出清代命妇霞帔在外形上的几个显著特征(表 2-1)：其一，平面剪裁向立体构成的转化，袖窿与开裾设计增强了空间维度；其二，礼仪符号系统与实用功能的有机融合，补子纹样与系带结构形成设计平衡；其三，装饰元素的体系化构建，通过流苏、网格、玉石等材料的复合运用，形成多层级的视觉表达体系^[9]。这些技术演进不仅完善了服饰本体结构，更折射出满汉服饰文化的互渗过程。

表 2-1 清代命妇霞帔平面图展示分析表（笔者整理）

平面图	霞帔图	对称性分析	结构特征	门襟设计	下摆设计	其他细节
正面展示		前后衣片以中线为轴左右对称；两侧衣摆与肩部线条基本呈镜像分布。	中长款无袖背心式，上是四合如意云纹装饰纹样；正反面中央设有方形补子。	前片中心门襟对称，；背面仅作装饰分割。	多采用楔形剪裁，并配合流苏装饰。	强调侧缝系带，不缝合；背后多宽松，以保证活动度。
背面展示						
正面半敞开展示						
拆分展示						

笔者对清代的命妇霞帔实物图像进行整理和分析得出：清代早期、中—晚期命妇霞帔在造型特征上并非完全一致，反而表现出了一定程度的差异性。这些差异体现在款式、配色、尺寸等的变化上（表 2-2、表 2-3）。

清代命妇霞帔除整体形制存在历时性演变特征外，其细部设计体系更蕴含丰富的制度编码。通过对不同款式霞帔的整理分析，（表 2-4）整理分析，可以观察到，领型与下摆的设计并非完全统一一致。命妇霞帔领型的设计呈现出多样的变化，有小圆领口的直线型设计；有采用了小型的立领设计，领口轮廓清晰，更

加端庄正式；有小“V”领口，但领口稍低且较为宽松，领型圆润柔和，穿着舒适度更高。在下摆方面，有明显的尖角式设计，前摆两片呈现锐利的“V”形尖角，装饰效果更加突出且造型感较强；有的前摆尖角角度相对平缓，整体造型呈现较为柔和的曲线感和规整性，装饰效果端正典雅；也有的下摆角度最为平缓，几乎呈现出接近圆润的曲线形状，相较于前两件，更显宽松柔和，视觉效果舒展平和。

整体来说，清代命妇霞帔在样式构造方面存在着一定的差异性，也足以反映了当时宫廷服饰文化的独特魅力，体现了清代严格的等级制度与丰富的服饰文化特征。

表 2-2 清代早期命妇霞帔分析图表（笔者整理）

时期	霞帔 图片	霞帔 名称	尺寸 大小	图片 来源	色彩 分析	形状 分析	工艺 分析
清 早 期		红色妆 花缎三 品孔雀 纹霞帔	身長 120cm 肩宽 52cm 下摆宽 74cm	微信公众 号：秋后 蚂蚱	乾隆以 前都是 红色底 色布，搭 配彩色 纹饰。	整体瘦 长，一般 没有流 苏，从肩 到下摆 成条直 线，无袖 窿深	早期都 是妆花 缎，中 晚期绝 迹
		红色妆 花缎霞 帔	身長 110cm 肩宽 50cm 下摆宽 70cm	中国手工艺 网			
		红色妆 花缎霞 帔	身長 112cm 肩宽 52cm 下摆宽 76cm	《清代服 饰制度与 传世实物 考 女装 卷》			

表 2-3 清代中—晚期命妇霞帔分析图表（笔者整理）

时期	霞帔图片	霞帔名称	尺寸大小	图片来源	色彩分析	形状分析	工艺分析
清中—晚期		石青色缂丝七品命妇霞帔	身長 116cm 肩宽 50cm 下摆宽 72cm	中国手工艺网	早期红色；后期全部石青色底色布搭配彩色纹饰。	衣身长较短，下摆相较宽，袖窿部分轮廓明显，多数配有流苏	中后期以缂丝为主
		石青色刺绣霞帔	身長 105cm 肩宽 50cm 下摆宽 72cm	《清代服饰制度与传世实物考 女装卷》			
		石青色刺绣霞帔	身長 108cm 肩宽 48cm 下摆宽 80cm	《清代服饰制度与传世实物考 女装卷》			
		石青色刺绣霞帔	身長 100cm 肩宽 48cm 下摆宽 71cm	《清代服饰制度与传世实物考 女装卷》			

表 2-4 命妇霞帔领型和下摆对比分析图（笔者整理）

名称	青色缎绣彩云龙凤纹霞帔	藏青地文官六品龙凤纹霞帔	紫蓝地文官七品龙凤纹霞帔
霞帔实物图			
领型	小圆领	小立领	小 V 领
下摆	明显的尖角式设计	尖角角度相对平缓	角度最为平缓
图片来源	雅昌艺术拍卖网	雅昌艺术拍卖网	雅昌艺术拍卖网

2.3.2 命妇霞帔的图案布局

与前代霞帔的图案构成相比,清代命妇霞帔在整体纹样布局上体现出更加严谨、规范的特征,呈现明显的规律性。其纹样体系强调以补子为核心,辅以其他装饰性纹样向外延伸,形成一种“自上而下、由主至次”的视觉秩序。根据(图2-9)所示,清代命妇霞帔的图案构成可具体划分为肩部、胸前、腰胯、下摆以及底部流苏装饰等五个主要部分。

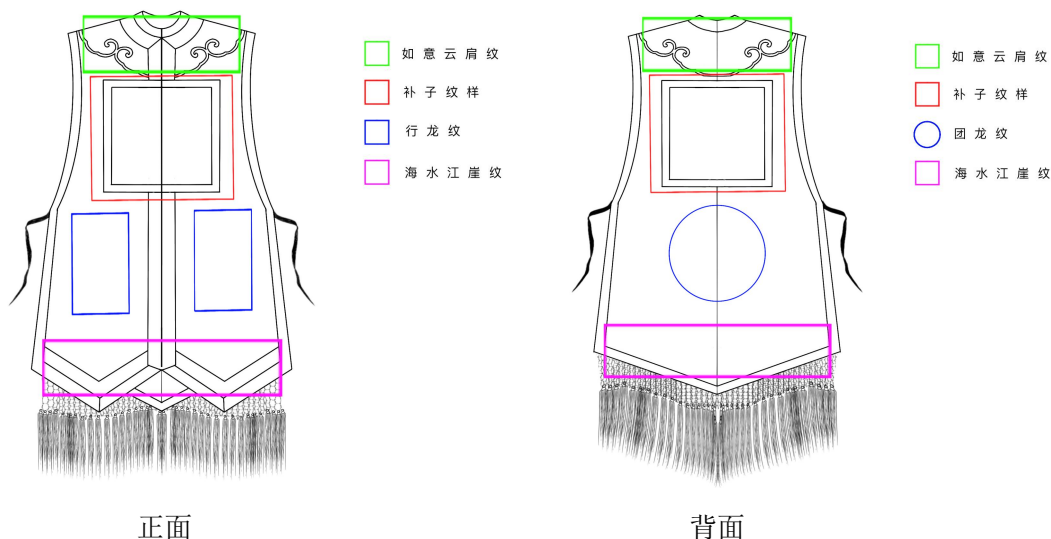

图 2-9 清代命妇霞帔整体构成平面分析图

(图片来源: 笔者手绘)

2.3.3 命妇霞帔的装饰手法

清代的纺织业发展已经达到了封建社会的工艺巅峰状态,织造业的发达带来了清代服饰图案的工艺多样性。在清代服饰图案中,手工艺是亮点,各种图案的华美艳丽与清新脱俗都是依靠手工的传统技艺。清代霞帔作为清代命妇的重要服饰之一,其装饰工艺展现了清代宫廷服饰的精致与豪华。霞帔的装饰性和象征意义深刻体现了清代女性的身份地位和社会角色,从收集整理的图片资料来看,其中的妆花工艺、缂丝工艺以及刺绣工艺尤为突出,体现了清代工艺师在技术上的精湛和审美上的高超。

(1) 妆花工艺

现存采用妆花工艺制作的清代命妇霞帔数量极为稀少,且这些实物大多集中于清代前期。从目前所能见到的实物资料来看,至清代中后期,妆花工艺在霞帔制作上的应用已趋于消失,逐渐被刺绣和缂丝工艺全面替代。该工艺通过在织物的经纬线之间加入彩线或金银丝线,运用回纬和背面挖梭的技法,呈现出丰富的

色彩变化和立体感。妆花工艺常用于缎纹和纱布上，其中用在缎纹上的称为妆花缎，用在纱上的称为妆花纱^[31]。

妆花工艺的主要特点是色彩绚丽，色彩过渡自然，且表现力强。通过使用“二晕色”“三晕色”等渐变技法，能够营造出纹样的深浅变化，突出纹样的立体感与层次感。如（图 2-10）三品孔雀纹石青色妆花缎霞帔在龙图案中，金线的运用能够增强立体效果，展现出物体的阴阳变化，形成金彩交相辉映的视觉效果，彰显出霞帔的华丽与尊贵。

值得注意的是，妆花工艺的自由配色特性具有显著阶级属性。如（图 2-11）所示四品命妇白鹇补霞帔，单件织物上可同时呈现十余种色彩，且通过深浅色阶的精密排列，既保持纹样清晰度，又形成丰富的层次感。对比研究发现，妆花织物的色彩饱和度显著高于普通刺绣，其华丽的视觉效果恰与清代上层女性端庄华贵的审美取向相契合。值得关注的是，该工艺在清中后期的式微，与江南地区丝织产业技术转型密切相关。

图 2-10

三品孔雀纹石青色妆花缎霞帔

（微信公众号：秋后蚂蚱）

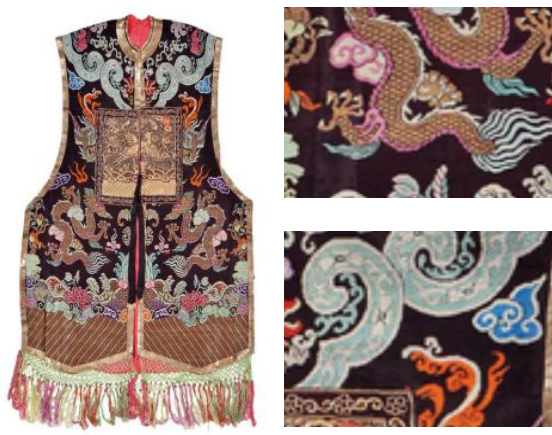

图 2-11

妆花绸四品白鹇补霞帔和妆花工艺

（图片来源：雅昌艺术网）

（2）缂丝工艺

缂丝工艺是清代命妇霞帔制作中极为重要且颇具代表性的技艺形式之一。缂丝织造被誉为“织中之圣”，因其复杂的工艺、卓越的艺术表现力及细腻精致的视觉效果，在清代宫廷服饰，尤其是命妇霞帔的制作中得到了广泛且深入的应用。

缂丝（又称“刻丝”）是一种精细的织作工艺。在古代，古人形容缂丝“承空观之如雕镂之像”，因其复杂的织法和高贵的质感而闻名，又被誉为“一寸缂

丝一寸金”。缂丝工艺的起源可追溯至公元前 2500 年左右的中国古代，最初的雏形出现在新石器时代晚期的丝织技艺中。随着历史的发展，缂丝技术经历了长期的积淀与演化，到唐代时已逐渐成为一种盛行的丝绸工艺，广泛用于各类装饰品与服饰的制作。到了宋代，缂丝技术达到了其艺术的巅峰，不仅成为皇家及贵族阶层喜爱的奢侈品，也被视为一种高雅的艺术形式，体现了当时社会的文化和审美追求。

进入清代，随着社会经济的迅速发展及统治者对奢华生活的追求，缂丝工艺在服饰领域得到了广泛应用，尤其是在命妇霞帔等高档服饰的制作中，成为了象征身份与地位的奢华元素之一。缂丝的制作技术在清代达到了相当精致的水准，成为宫廷服饰和高层阶级的重要装饰。“通经断纬”技法是缂丝的核心，其原理是经线贯通整幅织物，纬线按照图案和色彩的要求与经线交织，以此呈现双面绣效果，色彩丰富且层次分明^[30]。命妇霞帔上的缂丝技艺继承了明代的风格的基础上，在色彩选择和表现力上更加丰富，常见的技法如“三色金缂丝”和“三蓝缂丝”，通过细致的色线合捻，精确表现物体的明暗变化，从而增强图案的立体感和层次感。霞帔上的图案因此呈现出清晰明快的轮廓与层次，极具工艺价值与艺术美感（图 2-12、图 2-13）。

图 2-12

石青地绣龙纹缂丝二品锦鸡霞帔

（图片来源：雅昌艺术拍卖网）

图 2-13

清·赭红缎云蟒补霞帔和缂丝工艺

（图片来源：山东博物馆官网）

此外，从现存实物资料来看，大量缂丝霞帔实物出现在清代中晚期，明显取代了早期较为流行的妆花工艺霞帔。缂丝工艺因其图案的精细度、织造的稳定性和保存性能等优势，逐渐成为霞帔工艺的主流之一，这也反映了清代宫廷服饰文

化与工艺技术的发展与变迁趋势。

（3）刺绣工艺

清代的刺绣工艺在宫廷服饰中达到了鼎盛时期。刺绣霞帔不仅体现清代宫廷对审美的追求，更象征着身份与等级制度的体现。命妇的社会地位高低、身份贵贱往往能通过霞帔刺绣图案的复杂性、用线颜色、针法精细程度等方面体现出来。

清代官造刺绣严格遵循《清会典》品级规制，霞帔刺绣采用“满地施绣”技法，以四层叠加工艺形成立体纹样。清代的刺绣不仅继承了明代的传统技法，还在表现力、细节和形式上进行创新，体现了清代社会的繁荣与审美风尚。刺绣工艺的多样性和细腻性，使得霞帔成为一种兼具艺术性和象征意义的高贵服饰。

清代霞帔的刺绣工艺采用了包括平绣、盘金绣、打籽绣、施针、套针等多种刺绣针法，以适应霞帔图案复杂多变的表現需求。尤其以盘金绣和打籽绣最具代表性，前者以金银丝线盘绕刺绣形成凸起效果，视觉华丽而富于立体感；后者则以细小而密集的绣点表现图案，使整体图案富有生动的视觉效果，充分体现清代霞帔华贵细致的艺术风格。

图 2-14

清代五品命妇霞帔及其盘金绣局部图

（图片来源：加拿大阿尔伯塔大学博物馆）

图 2-15

清晚期文官四品命妇霞帔及其盘金绣局部图

（图片来源：肉丁网）

清代刺绣霞帔的传世数量较为丰富，尤以清代中晚期为盛。这一时期，刺绣工艺明显取代了早期的妆花织金工艺，成为霞帔制作工艺的主流，与缂丝工艺共同主导霞帔的制作。现存于博物馆或私人收藏中的刺绣霞帔实物，更是直观地体现了这一时期刺绣工艺精湛绝伦的技艺水准。如加拿大·阿尔伯塔大学博物馆中

的清代五品命妇霞帔和清晚期文官四品命妇霞帔展示了金线刺绣技法(图 2-14、图 2-15)，纹样视觉上增加了立体效果，凹凸有致，璀璨耀眼，进一步突显了这一技艺在命妇霞帔中的应用及其艺术价值。

2.3.4 命妇霞帔的佩戴方式

在清代，霞帔的最显著特点是其独特的披挂方式。与明代霞帔需搭配大袖衫不同，清代则常与满式“氅衣”“朝褂”组合，弱化飘逸感，强调垂直线条，与旗装整体风格协调。穿戴顺序为：内着衬衣、袍服→外罩朝褂→最后加披霞帔。穿戴效果则是因命妇霞帔是坎肩式两片分裁结构，所以在穿戴过程中前后片以腋下系带联结，将前片置于胸前，左右两襟各设一对系带（长约 20 厘米），于腋下交叉绕至后背打结；后片覆于肩背，上端以领口处暗扣与朝褂领部固定，下端垂落至腰部；三角形下摆自然下垂，缀饰的流苏需调整至对称状态，确保末端平齐（图 2-16、图 2-17）。

图 2-16

清代一品仙鹤命妇霞帔

扬州何家祠堂馆藏

（图片来源：笔者自摄）

图 2-17

清代命妇霞帔

（图片来源：潍坊诸城市博物馆藏）

2.4 清代命妇霞帔的典型纹饰研究

清代命妇霞帔的图案呈现出一种非常有秩序且符合文化象征的布局，其中的图案和排列不仅注重美学结果，还充满了深刻的文化意义。通过对各种图案的巧妙搭配和对称性设计，霞帔在展示女性高贵身份的同时，也传达了其与社会、家

庭及自然的深厚联系。

清代命妇霞帔图案主要是以“主题纹样+辅助纹样”的二元结构为核心，形成视觉焦点与秩序感。上文分析过命妇霞帔的主题纹样多集中于霞帔中轴线，如禽鸟、龙等纹样，采用对称式构图，体现“居中为尊”的礼制观念。辅助纹样则以云纹、海水江崖纹等构成边缘装饰。以中国丝绸博物馆内清四品云雁纹命妇霞帔为例（图 2-18、图 2-19），它主要纹样分布构图如下：最上面肩部饰有如意云纹，形态似云肩；前胸则装饰补子，补子及肩部、腰部、胯部的两侧常常采用禽鸟纹样作为装饰。在腰部和胯部两侧，霞帔前通常装饰龙纹，龙纹间点缀火珠，寓意“双龙戏珠”。下摆部分则装饰有海水江涯纹、如意和水脚等图案，其中包括凤凰、仙鹤、鹌鹑等禽鸟纹样，以及寿桃、荷花、灵芝、牡丹、蝙蝠等象征吉祥的纹饰。

由此可见，清代命妇霞帔在纹样装饰的布局上通常遵循特定的配置方式，既彰显出对身份等级的明确区分，也蕴含丰富的象征意义。因此霞帔纹样使用所蕴含的喻意也反映和规范着命妇的行为品德,成为统治者以服饰寓意加强统治的表现。

图 2-18 清代命妇霞帔纹样构成分布图（正面）
清四品云雁纹命妇霞帔（中国丝绸博物馆）
（图片来源：笔者自摄）

图 2-19 清代命妇霞帔纹样构成分布图（背面）
清四品云雁纹命妇霞帔（中国丝绸博物馆）
（图片来源：笔者自摄）

2.4.1 命妇霞帔的如意云肩纹研究

如意云肩纹样作为清代命妇霞帔的核心装饰元素，具有鲜明的礼制属性与艺

术特征。其结构由外廓云头群组与内廓开光区域构成：外廓采用三至五组连续云纹单元拼接成波浪式边缘，整体宽度约占霞帔肩部 70%-80%，形制参照“如意”轮廓，形成外扩内收的视觉张力；内廓则以“开光”式构图承载主体纹样，中央多饰折枝牡丹或龙纹，辅以禽鸟纹环绕，形成等级分明的装饰序列^[32]。据《清史稿·舆服志》载，云头数量、弧度及内部纹样组合均严格对应命妇品级，如一品命妇云头内廓可饰五爪龙纹，而三品以下仅限禽鸟花卉。

表 2-5 清代命妇霞帔如意云肩纹内扩纹样题材汇总表（笔者整理）

霞帔肩部如意云纹示例图	图案类型	题材类型
	花草类型	折枝牡丹、缠枝莲、卷草纹等
	动物类型及其他类型	龙纹、蟒纹、江崖海水纹、流云纹、四合云纹等

该纹样采用镶绣工艺实现，即通过金绣、平金绣及纳纱绣等传统技法将云肩纹直接织绣于帔身，在纹样构成上与霞帔主体装饰形成呼应关系。其图案布局遵循轴对称法则，通过云头群组的几何排布与内部纹样的镜像对称，构建出结构严谨、视觉平衡的装饰体系。纹样语义系统亦呈现程式化特征：外廓如意云头象征“万事顺遂”，内廓折枝牡丹隐喻“富贵绵长”，辅以“卍”字流水纹或蝙蝠纹穿插其间，共同构成“万福流云”“洪福齐天”等吉祥主题^[33]，反映出清代服饰“图必有意，意必吉祥”的装饰哲学（表 2-5）。

2.4.2 命妇霞帔的九品补子纹研究

补子纹样作为中国古代官服制度的重要组成部分，其与官员品级的对应关系不仅体现了封建等级制度的森严，也反映了不同历史时期的社会文化变迁。

在清代命妇霞帔的设计中，补子纹样不仅仅是服饰装饰的元素，更是官员品级和社会身份的象征。补子制度的起源可追溯至唐代，最初通过动物纹样区分官员等级，直到明代洪武二十四年（1391 年），补子制度开始定型，文官使用飞禽，武官使用走兽，并以九品制严格划分官员等级。明代文官的补子纹样以仙鹤、孔雀等飞禽为代表，象征高洁与华贵；而武官则以狮子、虎等走兽为饰，突出勇猛与威严。清代继承并调整了这一制度，其中武官的补子品级顺序发生变化，三品改为豹，四品改为虎，体现了满汉文化的交融与变化。

清代命妇霞帔补子纹样作为礼制符号的核心载体，兼具装饰功能与等级标识的双重属性。相较于明代霞帔的汉制传统，清代命妇霞帔在形制上呈现满汉文化融合特征。其整体结构转向满族袍服形制，但补子纹样仍延续汉族礼制基因，并与文官补服形成严格的品级映射体系。清代补子纹样在明代的基础上进一步制度化，形成以禽鸟类别、数量及构图法则为核心的视觉编码系统——命妇霞帔补子纹样需与其夫文官品级绝对对应，如文官一品鹤纹对应命妇一品仙鹤补子，且禽鸟姿态、地纹形制均纳入等级规范。

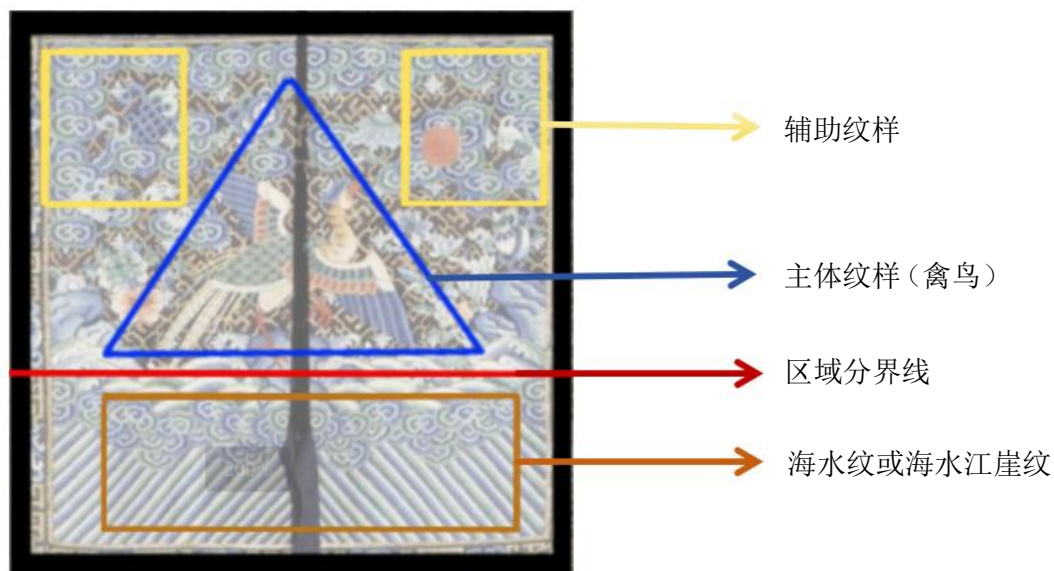

图 2-20 补子纹样区域分布图

（图片来源：笔者整理）

补子纹样的空间构成遵循“分层叙事”原则（图 2-20）：上部占画面 2/3 区域，以辅助纹样和单体禽鸟为主体符号，下部 1/3 饰以海水纹或者海水江崖纹。禽鸟布局严格遵循中轴对称法则，数量多取奇数如七品鹌鹑补子虽仅单只，仍置于轴线中心，强化视觉秩序的庄重性。从搜集的资料上来看，禽鸟统一居于补子中心，姿态多为侧身立像，头部朝向太阳或云纹，象征“向阳”或“忠君”。以云纹、海水江崖、花卉纹、八宝纹等为辅，寓意吉祥、江山永固或清廉品德。补子外缘常饰以几何纹如回纹、万字纹或花卉边饰，强化规整感。

上文有提到，命妇霞帔上的禽鸟类纹样补子延续了文官的禽鸟纹样的使用。补子上的禽鸟与品级相互映射，如禽鸟的种类不同，其特征也有所差异性，命妇等级因此也有所区别，具体分为一至九品，每一品位的鸟类纹样设计都有其特定的象征意义和美学表现（表 2-6）^[34]。

一品命妇仙鹤纹，于《相鹤经》云：“鹤，寿不可量。”于此可见仙鹤在中国文化中象征长寿、吉祥和高洁，代表着高贵的品德和长寿的祝愿。仙鹤纹常用于最高等级的命妇霞帔，寓意着佩戴者的尊贵和非凡。

二品命妇锦鸡纹，《禽经》有云：“腹有彩文曰锦鸡，状如鸠鸽，膺前五色如孔雀羽，出南越山中。”锦鸡象征着华美和繁荣，反映了富贵和祥和。

三品命妇孔雀纹，孔雀又名“越鸟”。《增益经》称孔雀有“九德”，其文如下：“一颜貌端正，二声音清澈，三行步翔序，四知时而行，五饮食知节，六常念知足，七不分散，八品端正，九知反复。”孔雀以其美丽的羽毛和优雅的姿态象征着美丽和自信，寓意着美好与富饶^[35]。

四品命妇云雁纹，雁又名“鸿”，云雁象征有序飞行与四季更替，雁群按次序飞行，雌雁在前，雄雁跟随，寓意懂时而行、秩序分明。

五品命妇白鹇纹，白鹇亦称“义鸟”或“银鸡”，象征忠诚与吉祥。其展翅姿态寓意抛弃尘秽、迎新纳福，因其优雅与忠诚，被选为文官五品的象征。

六品命妇鹭鸶纹，鹭鸶亦称白鸟，陆机《诗疏》云：“鹭，水鸟也，好而洁白，故谓之白”鹭鸶是吉祥之鸟。鹭鸶纹代表着高洁与清雅，象征着安宁与宁静。

七品命妇鸂鶒（xīchì）纹，鸂鶒水鸟名。形大于鸳鸯，多紫色，好并游，俗称紫鸳鸯。唐代孟浩然在其诗《鸂鶒洲送王九之江左》写道“洲势逶迤绕碧流，鸳鸯鸂鶒满滩头。”寓意着兢兢业业，次第有序。

八品命妇鹌鹑纹，在古代，“鹌”和“鹑”属于两个品种的禽鸟。据《本草纲目》记述：“鹌与鹑两物也，形状相似，但无斑者为鹌也。”后随着语言的不断进化，将两者合并成为一种鸟。故有安居乐业，万事平安之意。

九品命妇练雀纹，练雀亦称“绶带鸟”，绶带亦是配饰，绶带因其形态与练雀尾羽相似，作为帝王宗亲和百官礼服上的佩饰而得名。它是权力和富贵的象征。另外，《韵会》云：“谓之性喜”，喻绶带鸟能报喜，寓意吉祥与好运。

表 2-6 清代命妇霞帔文官九品禽鸟纹实物提取特征汇总表（笔者整理）

品级	禽鸟纹样名称	命妇霞帔禽鸟图案	禽鸟特征
一品	仙鹤纹		红色冠羽 长脖细腿 尾羽修长
二品	锦鸡纹		头部冠状 长剑羽尾
三品	孔雀纹		头部小巧 冠羽高耸 翎眼尾羽
四品	云雁纹		头顶光滑 翅膀宽厚 楔形尾羽
五品	白鹇纹		整体白色 喙足赤红 尾羽齿状
六品	鹭鸶纹		头部丝毛 颈部细长 尾部短滑
七品	鸂鶒纹		头部批羽 尾羽较短 主色蓝色
八品	鹌鹑纹		头部无冠 喙嘴微弯 羽毛丰盈
九品	练雀纹		喙足橙色 长羽两条

2.4.3 命妇霞帔的龙纹样式研究

龙纹作为清代命妇霞帔等级体系的核心礼制符号，其形制与方位配置均遵循

严格的宫廷舆服制度。据《说文解字》释，龙为鳞虫之长，“能幽能明，能细能巨，能短能长，春分而登天，秋分而潜渊。”，其形态的虚实变幻特性被纳入清代服饰政治美学的建构中。霞帔龙纹多施以明黄色系，周围常伴云纹，尖端绣水纹纹构成“云龙出水”图式（表 2-7），通过视觉符号的叠加强化皇权神圣性。需特别指出，龙在清代的文化中被视为帝王的象征，代表了皇权与神圣的不可侵犯，因此高等级命妇的霞帔上常饰有龙纹，以显示其特殊的社会地位与身份^[36]。

表 2-7 清代命妇霞帔的龙纹样式分析表（笔者整理）

霞帔名称	霞帔图片	霞帔局部龙纹图	龙纹形态	形态分析	图片来源
清晚期石青地绣云龙纹霞帔（前）			升龙	两个左右对称，昂首向上 两个升龙以服饰中轴线为	雅昌艺术拍卖网
清代五品白鹇命妇霞帔（前）			降龙	为左右对称，俯首向下 两个降龙以服饰中轴线	微信公众号：莲心舍
道光三品孔雀纹凤冠霞帔（前）			坐龙	一条龙居中，正面端坐	雅昌艺术拍卖网

霞帔龙纹的空间叙事逻辑呈现显著的前后差异：前身多饰“升龙纹”或“降龙纹”，前者以龙首昂扬、躯干腾跃之态象征“飞龙在天”，隐喻家族仕途的皇权庇佑；后者则以龙首低垂、盘踞蜷曲之形暗合“潜龙在渊”，规训命妇需恪守妇德谦卑之道。后身则专饰“坐龙纹”——龙身盘曲呈正面直视状，爪握宝珠、

五趾张开，此形态源自帝王袞服十二章纹制，借“君临天下”意象昭示皇权对命妇阶层的绝对统摄。此种方位差异化设计，实质是“天人感应”思想在服饰空间中的投射：前身动态龙纹对应“乾卦”阳动之德，后身静态坐龙则对应“坤卦”阴守之责，形成“阴阳和合”的符号系统。

2.4.4 命妇霞帔的衣身底纹研究

从搜集的实物资料来看，清代命妇霞帔整体底纹配色较为浓烈鲜艳，多采用石青色底面，并配以金色、黄色、蓝色、绿色、红色等明亮的丝线进行刺绣^[37]。衣身上还有许多常见的底纹，也就是所谓的辅助纹样，辅助纹样遍布整个衣身，丰富服饰的视觉层次，也承载了深厚的文化象征。

命妇霞帔的辅助纹样主要包括吉祥图案、自然元素以及几何图案等。常见的吉祥纹样如云纹、海水江崖纹、八宝纹及其他品级上的禽鸟纹等，这些图案不仅具有显著的装饰性，还承载着文化象征意义。

（1）云纹

除了补子上方的云纹外，命妇霞帔衣身分布的大片云纹也绝非单纯的装饰元素。清代命妇霞帔上的云纹形式多样，其中祥云纹为主要云纹形态，云纹的云纹云尾拉长连接云头使其形成规则式或自由式的云纹相连成为一片，且祥云纹常与动物纹相结合，成为主图案的填充纹样，形成连绵不断、流动不息的装饰意味。有的云尾层次丰富，增加了立体层次感，展现了丰厚层次和深远的效果，符合清代满雕密饰、追求富丽的装饰效果，有的云尾则形成框架式的构造，云尾平直与云头相连，使得画面更为巧妙。其流线型的形态和优雅的曲线不仅具有高度的装饰性，还赋予服饰一种动感和层次感，使得整件衣饰看起来更加生动且富有活力。云纹通过巧妙的排布与设计，呈现出流动的视觉效果，仿佛云雾缭绕、变幻莫测，增添了服饰的神秘感和华丽感。

从象征意义上看，云纹蕴含了丰富的文化内涵。作为传统文化中的吉祥和顺利的象征，云纹代表了天赐福运与顺风顺水，寓意着四季常春、家庭和睦以及国家兴盛。在清代宫廷文化中，云纹尤为重要，不仅象征着皇帝的天命和治国理政的顺畅，还表达了对家族繁荣、子孙满堂的美好祝愿。云纹的形态变化丰富，既有自然云朵的写实表现，也有几何化的抽象线条形式，常见的有饱满团状的“骨朵云”、带状卷曲的“流云”以及点状修饰的“细云”（表 2-8）。

表 2-8 命妇霞帔云纹样式汇总分析表（笔者整理）

霞帔名称	霞帔实物图	云纹局部截图	图片来源	云纹名称	形态特点
清代八品命妇霞帔			肉丁网	如意云纹	形似如意，左右对称
晚清五品汉命妇白鹇纹霞帔			堆糖网		
19 世纪晚期四品命妇霞帔			肉丁网		
三品孔雀纹石青色妆花缎霞帔（清早期）			微信公众号：秋后蚂蚱	流云纹	造型流线化、多样化。
红色妆花缎三品孔雀纹补霞帔			微信公众号：秋后蚂蚱	朵云纹	云头圆润饱满，云尾飘逸。

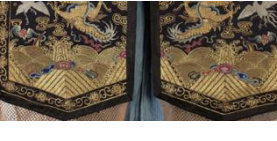
此外，云纹基色需与霞帔底色形成对比：石青缎地配月白云纹，喻“青云直上”；赤色缎地配金线云纹，示“朱云耀贵”。唯皇后、皇贵妃霞帔可破格使用“五彩祥云”，以红、黄、蓝、绿、紫五色丝线交织，象征“统御五行”。而命妇云纹常与龙纹、禽鸟纹构成“云龙献瑞”“云翟交辉”图式，云层以多层涡卷结构托举主纹；中低品级则多与花卉、杂宝纹搭配，云纹简化作单层勾连状，凸显“云护芳华”的次生装饰功能。在雍正时期，云纹中加入了蝙蝠形变体，寓意“洪福齐天”。这些形态上的变异体现了天人合一的哲理以及宇宙的无尽变化，反映了社会对和谐、繁荣和幸福的理想追求，也彰显了清代命妇服饰的华丽与庄

重，是宫廷服饰中不可或缺的重要元素。

(2) 海水江崖纹

海水江崖纹作为明清以来官服或礼服的经典底纹，一方面延续了明代以来的装饰体系，另一方面也在满族统治的语境中被赋予新的等级与规范。海水江崖纹通常被视为皇权或官阶的象征性图案之一，命妇霞帔上对这一图案的应用，既可彰显其夫君或自身在官场、社会中的地位，也在视觉层面强化了命妇群体的身份认同。

表 2-9 清代命妇霞帔海水江崖纹分析表（笔者整理）

霞帔名称	霞帔实物图	海水江崖纹截取	图片来源	纹样组合分析
清代八品命妇霞帔			肉丁网	简化的江崖纹搭配螺旋状或鱼鳞状的平水纹以及波浪线或直线层叠的立水纹。部分加入了云纹、牡丹纹、八宝纹等
红色妆花缎三品孔雀纹补霞帔			微信公众号：秋后蚂蚱	
石青色龙凤纹妆花绸四品白鹇补霞帔			雅昌艺术拍卖网	
清晚期文官四品命妇霞帔			肉丁网	
五品命妇白鹇补子流苏海水江崖纹霞帔			肉丁网	

在清代命妇霞帔的纹饰体系中，海水江崖纹常出现在补子或者下摆的位置。

与云龙、禽鸟等元素共同构成一整套具有象征意义的装饰组合。海水江崖纹通常由海浪、水波、崖石等层层叠叠的纹样构成，色彩或绣线也因层次不同而丰富多样。与霞帔上方较为醒目的正龙、行龙相比，海水江崖纹在局部细节上更显精致，既保证了视觉底部的稳重与华丽，也与上部纹饰相呼应，构建出一幅完整的“天地—山川—祥兽”图景（表 2-9）。海水象征广阔的疆域与海洋，代表“四海”；江崖（亦称“山崖”）则寓意山川陆地，两者结合构成“江山”的具象化表达。这一纹样直接关联“江山社稷”的概念，强调统治者对国土的绝对掌控。

命妇补子下缘的此纹样，既是作为官员品级标识的背景，又隐含辅佐帝王治理天下、护佑山河的责任。补子下的命妇霞帔服饰的水脚处，海水江崖纹常以横向波浪与纵向山崖交错。结构上，波浪以“鱼鳞纹”“漩涡纹”或平行弧线表现，山崖则呈锯齿状或叠石状，明末清初线条较为简练，至乾隆时期趋向繁密华丽。后又加入法轮、宝伞等佛教八宝、“祥云江崖”等样式，衍生出“八宝江崖”，融入多元文化符号，反映清代艺术兼容并蓄的特点。

（3）暗八仙纹

清代命妇霞帔上的暗八仙纹是中国传统服饰纹样中极具象征意义的装饰元素，融合了道教文化、吉祥寓意与等级制度，体现了清代服饰的礼仪性与艺术性^[38]。在清代装饰图样体系中，“暗八仙纹”已演化为一种成熟且变化丰富的造型形式，常见于命妇服饰上，但并非最主要的装饰元素。

八仙纹所指的法器包括道教中汉钟离、吕洞宾、张果老、韩湘子、铁拐李、曹国舅、蓝采和、何仙姑各自所持的八件法宝（图 2-21）。其中，扇子寓意起死回生、调和阴阳；宝剑象征斩妖除魔、断除烦恼；渔鼓寓意占卜吉凶、警示世人；笛子则代表万物复苏、生机勃勃；葫芦意指救济众生、消灾祛病；阴阳板暗示净化环境、通达神明；花篮象征广纳神恩、福泽绵延；而荷花则体现修身养性、清净无染。以上法器常通常环绕在补子图案周围，或以对称组合或散点排列的方式出现在霞帔下摆、或隐约呈现在衣边的江崖海水纹中，从而增强了整体画面的层次感与视觉趣味。

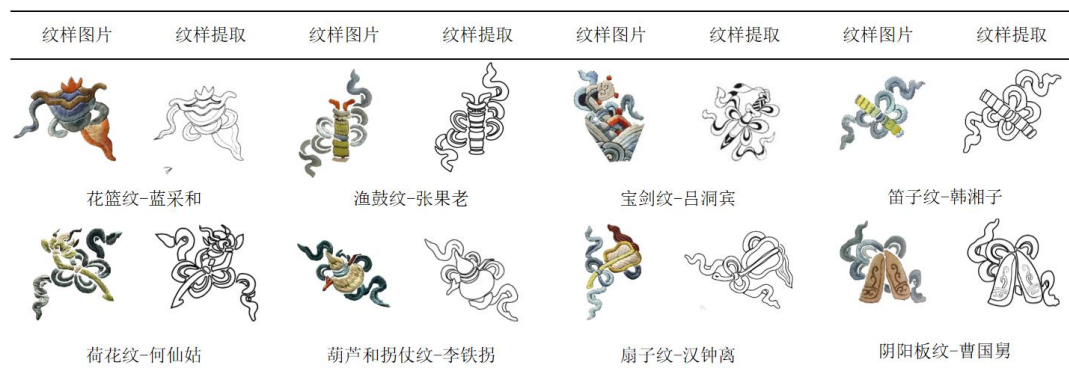

图 2-21 清代命妇霞帔暗八仙纹汇总

(图片来源：笔者整理)

与常见的传统吉祥图案不同，暗八仙纹构成了以八种法器为核心的完整体系；其“暗”字既起到物象隐喻的作用——表明图中呈现的是八仙各自所持的法宝而非八仙本身，又暗示这八种法器蕴含着逢凶化吉、护佑平安的神秘力量，因此常被视作具有驱邪保佑功能的民间护身符。

(4) 其他纹样

霞帔中常见的纹样还有动物纹样如蝙蝠纹，蝙蝠在中国文化中象征着“福”，寓意着好运与幸福；植物纹样则有牡丹纹、缠枝纹、水仙纹等，每一款植物纹样都有其独特的象征意义。牡丹纹被誉为“花王”，象征着富贵、繁荣与幸福，它在中国文化中占有重要地位，常与财富、地位和美好生活联系在一起。缠枝纹则通过枝条和叶子的交错缠绕，象征着生命力、长久与团圆，表现了自然的生长与繁荣，同时也寓意着家庭的和谐美满与世代延续。水仙纹则常象征着清雅与高洁，代表着佩戴者的品格与追求。

此外，还有许多几何图案和其他传统图案纹样，如寿字纹、福字纹、万字纹、回纹、等。这些图案在清代命妇服饰中发挥了衬托和点缀的作用，同时也表达了对长寿、吉祥、安康和和谐生活的美好祝愿。寿字纹象征着长寿与健康，万字纹则代表着“万年长寿”，寓意着长久的幸福与安康。这些纹样与补子纹样相辅相成，起到衬托和完善的作用。通过这些细腻的设计，佩戴者的社会地位、身份以及文化价值观得以显现，每一处纹饰都承载着传统文化的象征意义，体现了佩戴者对吉祥、繁荣、长寿以及和谐美满生活的追求。这些纹样的运用，不仅彰显了清代命妇服饰的华丽与庄重，也使得每一件霞帔都充满了丰富的文化内涵和象征意义。

2.4.5 命妇霞帔的镶滚装饰研究

清代命妇霞帔的镶滚装饰在服饰结构中具有双重属性，一方面起到美化服装、突出造型轮廓的作用，另一方面也是礼制身份等级的重要标识。张爱玲在《更衣记》中曾提到清代女子袄子上常有“三镶三滚”、“五镶五滚”、“七镶七滚”之别，这一现象在命妇霞帔上也有类似体现，不过在工艺程序上较为简化。

作为服饰外缘的装饰体系，霞帔的镶滚装饰构成涵盖了领缘、襟缘、侧缘及下摆等连续边缘区域。其镶边部分通常采用与主体面料不同的材质和色彩，利用精细的刺绣、缂丝、或织锦滚边等工艺手法作为基础载体，对服装边缘及结构裁剪处进行装饰，严格遵循清代服饰纹章制度，优先采用具有礼制象征的程式化纹饰，从而突出和强调整体造型及结构轮廓^[39]。笔者从尺寸、图案纹样和工艺程序等方面对命妇霞帔的镶滚装饰进行了分析，归纳出其在传统礼服中的特征表现和工艺特点（表 2-10、表 2-11、表 2-12）。

其次，清代命妇霞帔的镶滚装饰也是融合了满族骑射服饰的实用性与汉族刺绣的精致美学，通过致密的织物结构对衣缘脆弱部位进行物理加固。这种工艺处理有效增强了服饰边缘的抗磨损性能。不仅彰显了清代织造技艺的巅峰，也映射出社会结构与文化价值观的复杂性。这一传统工艺至今在戏曲服饰与非遗传承中延续，成为研究中华服饰史的重要载体。

表 2-10 清代命妇霞帔镶滚边宽度分析表（笔者整理）

镶滚边尺寸分析				总结
霞帔镶滚边实物图				部分清代命妇霞帔前襟无镶滚边；命妇霞帔镶滚边宽度大致在 1.5~2.0cm 左右
镶滚边尺寸	无边宽	边宽 1.5cm	边宽 2cm	

表 2-11 清代命妇霞帔镶滚边图案元素汇总表（笔者整理）

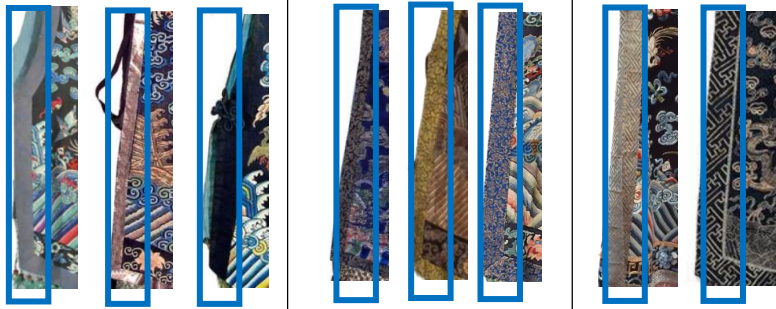
图案元素分析				总结
霞帔镶滚边实物图				边饰采用单一颜色，注重简洁端庄；运用缠枝、花卉纹样，寓意生机与柔美；采用几何图案，如卐字等传统符号，表达深厚文化内涵。色彩讲究主服与边饰之间的对比与协调
图案元素	无图案(青色、金色)	植物花卉边（缠枝）	几何边（卐字）	

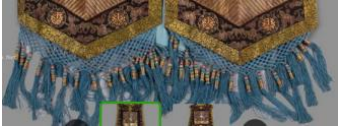
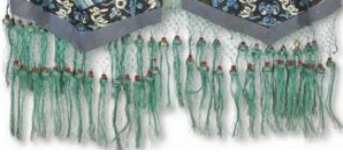
表 2-12 清代命妇霞帔工艺特征分析表（笔者整理）

工艺特征分析				总结
霞帔镶滚边实物图				裁剪整齐的边条（刺绣边条、缂丝边条、提花边条等）。工艺表现针脚精细、色彩对比明显，力求使服饰边缘平整、立体，并呈现出华丽且富有层次感的装饰效果
工艺特征	刺绣工艺	缂丝工艺	提花工艺	

2.4.6 命妇霞帔的流苏装饰研究

在具体装饰部件上，命妇霞帔下摆的流苏是一大特色。《清稗类钞》记载其“下施彩色旒苏”，不仅具备装饰性，还具有重要的仪式意义。流苏与补子共同构成清代命妇身份的视觉符号。清代命妇霞帔以前是以金玉帔坠为重，到了清代逐渐由金属材质的帔坠转变为织物材质的穗。通常缝缀一圈色彩鲜艳的丝绦流苏，长度适中，在行动时轻摆生姿。这些流苏不仅增加了服饰的华美感，也有一定垂坠重量，保证霞帔垂势顺，直体现了“礼以饰序”的设计理念。

表 2-13 清代命妇霞帔下摆流苏设计分析表（笔者整理）

霞帔名称	霞帔实物图	下摆流苏局部图	流苏分析	图片来源
道光三品孔雀纹凤冠霞帔			黑色缨络和单色—金色流苏宽松排列	雅昌艺术拍卖网
清晚期 黑地绣龙纹霞帔			蓝色缨络和单色—蓝色流苏宽松排列	雅昌艺术拍卖网
清晚期 青色缎绣彩云龙凤纹霞帔			红色缨络和单色—红色流苏宽松排列	雅昌艺术拍卖网
清晚期 石青地绣云龙纹霞帔			红色缨络和单色—绿色流苏稀疏排列	雅昌艺术拍卖网
清中期 蓝色缎绣命妇霞帔			红色缨络与五彩流苏，流苏以五个一组7色紧凑排列	雅昌艺术拍卖网
清代中晚期石青色缂丝七品命妇霞帔			黑色缨络与五彩流苏，流苏5色间隔排列	微信公众号：秋后蚂蚱

史料记载清前期的霞帔下摆甚至可饰以带玉石、宝石或珍珠的小坠饰，与流苏一起形成富丽的裙边装饰。五彩流苏往往选用与霞帔纹样相谐调的色线制作，常见红、黄、绿、蓝、石青等色，并注意与霞帔主体纹样的用色相呼应，使整体配色和谐统一。清代流苏设计上有一定的层次感，长度通常与霞帔的整体设计相匹配，长度约 15-20 厘米。如（表 2-13）所示，流苏的色彩常与霞帔的整体色调

相协调，金色、青色、深红色等色彩常见于流苏设计中。部分霞帔上绣有红色花卉，流苏中也会掺入相近的红色系流苏穗；再配以部分金线点缀，令霞帔在移动时金线闪烁、流苏轻摇，增添灵动华贵之感。

第 3 章 轻奢女装的分析

3.1 轻奢女装的界定与发展

3.1.1 轻奢的定义

轻奢一词来源于英文的 “Affordable Luxury”，可以被翻译为可负担得起的奢侈品^[22]。该概念自 20 世纪末逐渐兴起，伴随全球化进程和消费观念的演变，越来越多的消费者开始追求既具高品质又价格适中的商品。轻奢女装正是在此背景下应运而生。它不仅秉承奢侈品牌的设计理念与高级质感，同时价格相对亲民，定位于中高收入群体，尤其受到都市职场女性与新兴中产阶层的青睐。这类消费者在注重产品质量的同时，也追求良好的性价比，使轻奢女装成为其“精致而理性消费”的理想选择^[40]。

3.1.2 轻奢女装的起因

轻奢女装的起源与社会经济变迁、消费观念转型及设计风格演变密切相关，其发展过程融合了传统奢侈品的高端基因与快时尚的平民化需求，形成了独特的市场定位和文化内涵。

日本学者大前研一在《M 型社会》中指出，全球化导致中产阶级规模缩减，社会逐渐分化为富裕阶层与中下层。中下层群体对“可负担的奢侈品”产生强烈需求，既希望享受高品质产品，又需控制预算。这一趋势催生了轻奢品类的诞生，其价格定位通常在传统奢侈品的 1/3 至 1/5，填补了高端与平价之间的市场空白。随着城市化进程加速，中国一二线城市白领阶层成为轻奢消费的主力。他们追求“性价比高的精致生活”，既不愿为传统奢侈品支付溢价，又排斥快时尚的低质同质化^[41]。轻奢女装凭借原创设计、优质面料和适中的价格，满足了这一群体对“个性表达与品质保障”的双重需求。

3.1.3 轻奢女装的发展历史与演变

轻奢女装作为一个相对较新的时尚产业分类，在短短几十年间，已经展现出显著的成长和变迁。任何设计的发展过程不仅反映了消费市场的变化，也与全球经济环境和社会文化的演变紧密相关。

轻奢美学的根源可追溯至 18 世纪欧洲的洛可可风格，其特点是精致的装饰、柔美曲线与不对称设计，如凡尔赛宫的王后居室装饰中常见的弧线与 S 形元素^[23]。这种风格强调“小规模奢华”，摒弃宏大繁复，转而追求细节的细腻与优雅，为轻奢女装奠定了“低调奢华”的美学基调。随着工业革命推进，欧洲中产阶级崛起，其消费需求从贵族式的铺张转向兼具品质与实用性的设计。普鲁士王室对异域风情的推崇，以及艾伯特·施金尔等设计师对家居装饰的改良，进一步推动了轻奢理念向服装领域的渗透。这一时期的轻奢风格开始融合实用性与装饰性，成为新兴阶层身份认同的符号。

20 世纪末，极简主义（Minimalism）兴起，轻奢女装吸收其“少即是多”的哲学，将古典装饰元素简化^[22]。例如，金属扣饰替代繁复刺绣，剪裁线条取代冗余装饰，形成“简约中见典雅”的设计语言。这一阶段，轻奢女装逐渐脱离传统奢侈品的繁复，转向现代都市女性的日常实用需求。90 年代快时尚品牌的崛起挤压了传统奢侈品的市场份额，轻奢品牌以“中间市场”策略应运而生。例如，意大利佛罗伦萨的手工女鞋品牌通过“设计师原创+手工工艺”模式，定价介于奢侈品与快时尚之间，满足消费者对品质与性价比的双重追求。这一模式迅速扩展至女装领域，如法国品牌 Douai 杜埃将高级定制元素融入成衣，开创轻奢女装的商业化路径。

2000 年后，中国轻奢市场因中产阶级壮大与消费升级迅速扩容。品牌如 1998 年创立的 TITI 女装通过“职场+时尚”多场景设计，精准定位精英女性需求，融合欧洲剪裁与亚洲体型改良，形成“轻奢职业装”细分市场。2022 年中国轻奢女装市场规模已达数百亿元，年增长率超 10%。如 Instagram、小红书等社交平台成为轻奢女装的核心营销阵地。83% 的女性通过社交媒体获取穿搭灵感，轻奢品牌通过 KOL 种草、场景化内容强化“精致悦己”的生活态度。消费者既追求“可负担的奢侈感”，又需通过穿搭构建社会身份认同，轻奢女装成为“自我奖赏”与“阶层过渡”的符号。

3.1.4 轻奢与奢侈品、快时尚的差异化特征

在当代时尚体系中，轻奢（Affordable Luxury）、奢侈品（Luxury）与快时尚（Fast Fashion）构成三大核心品类，它们在价格区间、设计理念、目标群体、工艺技术等方面均呈现出显著差异。

轻奢女装的核心定位在于“高性价比+个性设计”，相较于奢侈品的高端稀缺与快时尚的平价速成，轻奢品牌更注重原创性、品质感与日常穿搭的平衡。如 Michael Kors 的羊毛大衣价格远低于 Chanel 等奢侈品牌，又优于 Zara 等快时尚品牌在材料与设计上的高度同质化。下表为三者在多个维度上的差异化对比（表 3-1）。

表 3-1 轻奢、奢侈品、快时尚差异化特征对比表（笔者整理）

对比维度	轻奢	奢侈品	快时尚
价格区间	千元——万元	万元——数百万元	几十元——几百元
消费群体	中高收入群体	名流、企业家	年轻人、时尚的大众消费者
设计风格	简约、现代、独特	经典、永恒、奢华	时尚、跟随趋势，设计简单
工艺与材料	品质面料、精致工艺	高端材料、手工制作	普通面料
设计理念	微创新+实用	经典永恒	快速复制
市场策略	品牌故事、独特设计	高价策略、限量供应	低价策略、规模销售
更新速度	中等，注重季节性设计	较慢，重视设计工艺	快速，每季推出大量新款
典型案例	Michael Kors 羊毛大衣 （¥8,000—¥15,000）	Chanel 粗花呢外套 （¥50,000+）	ZARA 仿粗花呢外套 （¥799）
消费心理	“平衡品质与预算”	“拥有即身份”	“高频换新”

通过对比可见，轻奢品牌在满足当代消费者“理性高端”诉求方面展现出独特优势，既保留了时尚品类应有的文化品位，又避免了极端价格带来的消费门槛，成为连接快时尚与奢侈品之间的重要桥梁。

3.2 轻奢女装市场兴起的背景因素

3.2.1 经济结构转型与消费升级

21 世纪以来，全球新兴经济体，尤其是中国的中产阶级人口迅速增长。据世界银行统计，2010 至 2020 年间，中国城镇中等收入群体的比例从 23%增长至 42%，这一变化促成了庞大的消费中坚力量的形成。中产阶级群体具备一定的消费能力，但传统奢侈品高昂的价格往往限制了其消费范围，这一现象催生了对“高性价比”产品的刚性需求。

金融危机之后，消费者的消费模式发生了显著转变。从传统的“炫耀性消费”（凡勃伦效应）逐步转向“理性精致主义”，即消费者在追求高品质和身份象征

的同时，更加注重规避过度溢价的风险^[42]。根据调查在麦肯锡 2018 年的报告中显示，轻奢女装产品通常定价为奢侈品牌的 60%至 70%，这一定价策略精准契合了现代消费者在品质与价格之间寻求平衡的心理需求。

3.2.2 社会文化重构与审美转向

受鲍德里亚“消费社会”理论的影响，服饰的功能性逐渐转变为一种自我表达的媒介。在这种背景下，轻奢品牌通过极简主义设计、文化符号的植入以及独特的品牌叙事，满足了消费者对“生活美学”的需求。例如，Theory 品牌通过其独特的剪裁哲学，强调简约而不失精致，展现了现代都市女性对个性与品位的追求；而 DVF 的裹身裙不仅在设计上强调简洁优雅，更承载了深刻的女性主义叙事，成为女性独立、坚韧与自信的象征。通过这些设计与文化符号的融合，轻奢品牌满足了消费者对于审美和身份认同的深层次需求。

与此同时，国际奢侈品牌几乎垄断了高端市场，快时尚品牌在产品同质化竞争中面临严峻挑战。在此市场环境下，轻奢女装品牌通过“在地化创新”，成功填补了市场空白。例如，中国品牌 ICICLE 将江南丝绸工艺与法式廓形相结合，展现出独特的东方美学与西方设计的融合；日本品牌 23 区则通过将传统和服元素与现代职场着装相结合，创新性地重构了职场女性的着装风格。这类“文化混搭”的策略，使轻奢品牌既立足本土，又具国际传播潜力。

3.2.3 价值观变迁与可持续诉求

快时尚的过度消费和环境问题引发了广泛的反思，越来越多的消费者开始转向“少而精”的消费模式。这一趋势反映了对可持续性和环境保护的高度关注。在此情境下，轻奢女装品牌通过采用环保材质和延长产品生命周期的方式，积极回应消费者对可持续性的诉求。例如，Reformation 品牌采用再生纤维等环保材料，旨在减少对自然资源的消耗，并且通过经典设计延长产品的使用周期，来有效降低服饰的环境足迹。

同时，随着女性经济地位的提升，职场女性对着装的需求趋于多样化和个性化，传统“刚性职业装”逐步让位于融合舒适、审美与身份建构的新型“权力穿搭”。如 Sandro 推出的“商务休闲系列”在保留职场正式感的基础上加入柔和面料与流线廓形，满足女性在专业性与表达性之间的平衡。这种“柔韧领导力”视觉语言，也成为轻奢品牌倡导“新女性形象”的关键策略。

3.2.4 市场竞争格局的挤压效应

国际快时尚品牌如 Zara、H&M 等因质量争议和设计抄袭问题，逐渐陷入口碑危机，导致其原有的消费群体向品质更高的轻奢品牌迁移。与此同时，全球奢侈品巨头如 LVMH、开云等集团通过收购或孵化轻奢副线例如 Maje、Sandro 等品牌，迅速抢占中高端市场。这些集团凭借其成熟的供应链体系和强大的营销资源，推动了轻奢品类的标准化和规模化发展。通过精细化管理和有效的市场布局，这些集团不仅在维持高端奢侈品市场领导地位的同时，还成功将轻奢品牌推向了更广泛的消费群体，并加速了其市场渗透。这一趋势表明，轻奢品牌在全球时尚市场中的地位不断巩固，并逐步向主流市场靠拢。

3.3 国内外轻奢女装代表品牌案例分析

轻奢女装品牌以独特的设计、高品质的材质和相对亲民的价格为核心特征，在高端奢侈品牌与大众时尚品牌之间开辟了重要的市场空间。这类品牌通过精准的市场定位，满足了中高收入消费者对时尚品味与性价比的双重需求。近年来，轻奢女装品牌在全球范围内迅速发展，其特点和发展路径因地域不同而呈现出明显差异。以下将从国外和国内两个层面对轻奢女装品牌代表进行分析与介绍。

3.3.1 国外轻奢女装品牌分析

在国际市场上，轻奢女装品牌的发展起步较早，尤其以欧美地区为核心，逐步形成了具有代表性的轻奢时尚体系。其中，以 Coach、Michael Kors 和 Tory Burch 为代表的欧美轻奢品牌，通过经典设计与创新元素的结合，精准满足了都市女性对时尚感、品质与性价比的多重需求。这些品牌不仅展示了轻奢时尚的成熟运营模式，也成为全球轻奢市场发展的重要推动力量。

（1）Coach 蔻驰

Coach 成立于 1941 年，是轻奢定位的先驱品牌之一。其最初以高品质皮具起家，后扩展至女装、配饰、香水等多个品类，形成完整的轻奢生活方式品牌矩阵。Coach 女装设计强调实用性与都市感，融合美式经典与现代时尚语言。近年来，其产品呈现出“简洁剪裁+温柔色调+功能实穿”的三位一体设计趋势，尤其在商务与日常穿搭场景中具有良好适配性。

品牌主张“奢华而不奢侈”，通过控制价格门槛和强化品牌故事，实现消费心理“可接近性”与“审美品位”的双重满足^[43]。随着品牌不断拓展产品线，

Coach 逐渐向全球市场扩展，特别是在亚洲和欧美市场都有广泛的影响力。2025 年春夏高定系列能看出其设计要点则是秉承了品牌的核心设计哲学，注重经典与现代时尚的平衡，从简洁流畅的剪裁到精致细腻的细节处理，既能满足都市女性对优雅风格的追求，又注入了轻松休闲的时尚感（图 3-1）。Coach 不仅为现代女性提供了优雅与实用并存的时尚单品，更以其轻松高雅的设计风格，成为日常与重要场合中的不二选择。Coach 正以其独特魅力书写轻奢女装的风尚篇章。

图 3-1 Coach 2025 年春夏高定系列

（图片来源：VOGUE）

（2）Michael Kors 迈克高仕

Michael Kors（缩写为 MK）以“优雅与自信并存”为品牌核心，是轻奢女装领域的典型代表，成功地诠释了轻奢品牌的市场定位策略^[44]。Michael Kors 是由设计师 Michael Kors 于 1981 年创立的美国奢侈品牌。最初，Michael Kors 专注于高级定制服装，后来扩展到手袋、鞋履和配饰等领域，成为国际知名的轻奢品牌。其设计注重经典与现代的融合，品牌风格现代、简洁且具备都市感。

Michael Kors 的设计风格简洁、时尚且充满现代感，时常采用经典的色调，如黑色、米色、金色等，体现出一种轻奢的气质。根据 2025 年春夏系列如图 3-2 所示，可以看出 Michael Kors 在色彩方面继续延续以往的色彩选择，运用干净利落的剪裁和简约的轮廓，通过精致的细节、精湛的工艺和独特的面料选择来展示奢华感，保持服装应有的精致感，品牌注重优雅与运动休闲的结合，产品设计既适合日常办公穿搭，也适合休闲场合。Michael Kors 的市场定位为轻奢品牌，

提供奢华感十足但价格亲民的商品。品牌注重面向中高收入的年轻女性和都市白领，适应他们对品质、时尚感和价格平衡的需求。Michael Kors 借助社交媒体与网红营销，逐步成为全球轻奢消费的代表品牌之一。

图 3-2 Michael Kors 2025 年春夏系列

（图片来源：VOGUE）

（3）Tory Burch 汤丽柏琦

Tory Burch 创立于 2004 年，以“优雅不失活力”的设计风格迅速崛起。其产品覆盖女装、包袋、鞋履与配饰，设计风格融合波西米亚浪漫与美式实穿主义。品牌代表性的双 T 图案及大胆色彩组合，构建出具有强烈识别度的品牌美学。

Tory Burch 常使用高端皮革和柔软的面料，确保舒适性与时尚感的完美结合。Tory Burch 的设计风格注重经典与现代的交融，从最新 2025 SS 高级成衣中也能看出设计风格融合了美式运动风和波西米亚风格，强调色彩鲜明、图案丰富，体现了现代女性的优雅与活力（图 3-3）。色彩鲜明、设计简洁且带有艺术气息。品牌的标志性元素包括双 T 字母图案以及精致的金属配件，传达出高贵、时尚且不失亲和力的品牌形象。其目标群体主要是 25 至 45 岁之间的年轻女性，尤其是职场女性和现代都市女性。品牌着力满足他们对高品质、时尚感和个性化的需求，尤其擅长平衡商务与休闲的风格。

图 3-3 Tory Burch SS2025 高级成衣

(图片来源: VOGUE)

3.3.2 国内轻奢女装品牌分析

近年来,国内轻奢女装品牌逐渐崭露头角,依托对本土文化的深刻理解与国际潮流的融合,以独特的设计、精良的工艺和较为亲民的定价在市场中获得了广泛认可。这些品牌不仅精准把握了中高端消费群体对品质与设计感的需求,同时也通过品牌差异化定位实现了快速发展。以之禾、雅莹、鄂尔多斯等为代表的本土轻奢品牌,注重传承与创新的结合,在产品中融入文化元素与现代美学,打造出符合国内消费者审美和功能需求的高品质服饰。这些品牌的崛起,彰显了中国轻奢市场的巨大潜力与多样化发展路径。

(1) ICICLE 之禾

之禾成立于 1997 年,是中国本土的高端轻奢女装品牌,致力于以简约、优雅的设计风格展示现代女性的独立与自信。设计团队常游历各国汲取灵感,融合东方美学与西方剪裁,强调服装的实穿性与艺术性。产品涵盖成衣、配饰等,材质多选用天然纤维,如羊毛、棉麻等,品牌主张“自然、优雅、永恒”,并且从它们的官网海报就能看出产品不仅注重面料的选择和工艺的精细,更加强调与自然和谐融合的理念(图 3-4)。

ICICLE 倡导“衣物即生活哲学”的理念,其成衣产品多用于通勤、旅行等多场景穿搭,强调服装的实用性与环境友好属性。品牌在国际市场上也逐步拓展布局,成为中国“新中产生活方式”视觉化的重要代表。

图 3-4 ICICLE 之禾 AW2024

(图片来源: ICICLE 之禾官网)

(2) YAYING (雅莹)

雅莹是中国本土的轻奢女装品牌,创立于 1988 年,致力于为都市女性提供高品质、时尚感强、设计独特的服饰。作为中国较早的高端女装品牌之一,雅莹通过精致的设计与优质的面料,又融合了中国传统美学与国际时尚元素,既传递了生活品质,又展现出独特的东方优雅,并且获得了中高端消费者的青睐,并逐渐确立其“优雅·新东方”轻奢形象。

近年来产品注重高质面料(如真丝、羊毛),擅长应用刺绣、缎面、立体剪裁等工艺,呈现“现代中国气质女性”的穿衣语言。如图 3-5 所示,该品牌代言人杜鹃身上所传的两件服装,剪裁都十分精致,强调身形,同时保持一种优雅感。左侧丝绸之地,带有微光,并且有精致的花纹;右侧高档羊毛面料,选用了鲜艳的红色,色彩强烈且富有自信,都展现了简约而不失奢华感的设计,且将现代感与经典的结合,显示出优雅自信和高端氛围。代言人形象、秀场设计与广告视觉均强调“知性、自信、柔中带韧”的品牌内涵,使雅莹在 35 岁以上职场女性中形成良好口碑。

图 3-5 中国雅莹轻奢女装产品

（图片来源：雅莹官网旗舰店）

（3）鄂尔多斯（Erdos）

鄂尔多斯（Erdos）是中国知名的羊绒品牌，创始于 1980 年，是以高品质的羊绒产品闻名，逐步发展为涵盖多元风格的轻奢品牌。Erdos 品牌线细分为四个部分：ERDOS（主品牌）、ERDOS 1980、BLUE ERDOS、1436。作为中国轻奢品牌的代表，Erdos 不仅传递了高品质的羊绒服饰价值，更展示了中国本土品牌在国际市场上的潜力与影响力。如图 3-6 所示，在女装设计中注重结构感与线条雕塑力，整体风格呈现出“都市极简×材料诗性”的交叉特征，彰显“东方质感的全球表达”路径，成为中国品牌走向国际的典型案例分析之一。

图 3-6 鄂尔多斯女装产品

（图片来源：鄂尔多斯天猫旗舰店）

国内外轻奢女装品牌各具特色，从各个方面归纳来看（表 3-2），国外品牌则注重时尚潮流与品牌个性，凭借全球化的市场战略吸引更广泛的消费群体。国内品牌更倾向于传统文化与现代简约风格的融合，突出环保与品质理念，逐步走向国际化。

表 3-2 国内外轻奢女装品牌对比分析（笔者整理）

对比维度	国内轻奢女装品牌特征	国外轻奢女装品牌特征
品牌代表	雅莹（EP YAYING）、ICICLE（之禾）、Erdos（鄂尔多斯）	Tory Burch、Michael Kors、Kate Spade、Coach
设计风格	中式简约风格与现代时尚结合 重视文化符号（如刺绣、盘扣等） 廓形宽松，强调舒适性和实用性	现代都市风格为主色彩多样化，兼具大胆和经典廓形多元（H 型、O 型、X 型均有体现）
目标消费群体	年龄阶段：35—50 岁成熟女性为主 注重品质的中高收入职业女性和社会精英 偶尔吸引追求优雅风格的年轻消费者	年龄阶段：25—40 岁年轻都市女性为主 崇尚个性时尚、追求品质生活的中产阶层更 倾向日常通勤和轻松场合
价格区间	单品价格：¥1,500—¥5,000 中高价位，注重性价比	单品价格：\$300—\$1,000 定位轻奢，兼顾“入门级奢侈品”
面料使用	天然面料为主，如桑蚕丝、羊绒、棉麻 逐渐融入环保面料（有机棉、可回收面料）	奢华面料，如真丝、羊毛、皮革常搭配合成纤维，增加耐用性和设计效果
工艺特点	注重传统工艺与现代技术结合，如刺绣、手工盘扣、数码印花	倾向于工业化生产，简洁高效追求精细剪裁和装饰细节，如金属拉链、品牌标志元素
市场策略	逐步国际化扩展，强调本土文化的全球传播 线下精品店结合线上电商推广 聚焦高端定制和可持续时尚路线	全球化运营，强化品牌影响力重视社交媒体营销，吸引年轻消费者推出限量版联名产品

(续表 3-2)

对比维度	国内轻奢女装品牌特征	国外轻奢女装品牌特征
品牌核心优势	文化传承与现代结合的独特性 高性价比与环保理念	时尚前卫的设计感强品牌辨识度，标志性 图案和标识
消费体验	定制化服务，凸显东方优雅气质 追求舒适和细节美感	标准化服务，强调品牌文化渗透更注重打 造时尚潮流形象

3.4 轻奢女装的设计要素分析

轻奢女装作为介于奢侈品与大众时尚品牌之间的时尚细分市场，凭借其独特的市场定位和设计理念，形成了与传统奢侈品和快时尚品牌截然不同的风格特征。轻奢女装品牌通常通过对款式风格、面料选择、工艺裁剪和色彩运用等方面的精致设计，满足消费者对品质、设计及自我表达的双重需求。以下将从这四个方面深入分析轻奢女装的识别标准与核心特征。

3.4.1 款式风格分析

轻奢女装的款式特点体现了其独特的市场定位——既奢华又实用，并在设计中融合了高端设计与可负担的价格，其核心特征是“简约优雅、精致考究”，既具有奢侈品的设计感和质感，又不至于像奢侈品那样遥不可及^[20]。它强调品质、工艺和时尚感，并且在款式和材质选择上注重高性价比，适合那些有一定消费能力、注重个人形象的消费者。女装的款式风格通常可分为简约风、优雅复古风以及现代都市风三种。

简约风格的轻奢女装倡导“少即是多”的设计理念，以简洁的造型、精炼的线条和纯粹的色彩搭配，呈现出低调的奢华感。这种设计风格通过删繁就简的线条、精致考究的细节处理，以及高级质感的面料，达到视觉上的高级感和质感，凸显穿着者的个人风格与品位。与繁复奢华的传统奢侈品不同，它不依赖繁多的装饰细节或夺目的品牌标识，而是通过纯粹的设计语言体现真正的时尚内涵与高级质感，体现出“以简驭繁”的时尚哲学。正如轻奢品牌 The ROW 与 Theory 所体现的设计理念一样，品牌正是巧妙地运用了简洁而精准的线条设计，通过极致的剪裁、考究的工艺与低调的风格传递奢华质感，并成功塑造出鲜明的品牌个性与独特的时尚风格（图 3-7、图 3-8）。

图 3-7 The ROW AW2024 高级成衣

（图片来源：VOGUE）

图 3-8 Theory 轻奢女装产品

（图片来源：Theory 官网）

优雅复古风的轻奢女装品牌融合了经典与现代的元素，运用精致的剪裁、独特的面料和复古的设计细节，展现出女性的优雅气质与时光流转的美感。如 Isabel Marant 和 Sandro 品牌的设计通常具有一种怀旧感，它们通常融合了 20 世纪中期的时尚元素，注重优雅的气质和女性的自信，同时又能融入当代的时尚元素。满足消费者对经典与创新的双重需求，适合那些喜爱复古并追求经典美学的消费者（图 3-9、图 3-10）。

图 3-9 Isabel Marant SS2025 高级成衣

（图片来源：VOGUE）

图 3-10 Sandro SS2024 高级成衣

（图片来源：VOGUE）

现代都市风格强调“功能性与风格统一”，廓形利落、线条清晰，适合快节奏都市女性在职场与生活中灵活切换。设计风格简洁、利落，展现出女性在都市环境中的独立、自信与活力。Maje 和 A.P.C 品牌的设计风格注重剪裁、面料和细节，追求简洁而具有精致感，呈现出一种干练、优雅和时尚的形象，符合现代女性在职场、日常生活以及社交场合的穿搭需求（图 3-11、图 3-12）。

图 3-11 Maje SS2025 高级成衣

（图片来源：VOGUE）

图 3-12 A.P.C SS2024 高级成衣

（图片来源：VOGUE）

3.4.2 面料选择分析

轻奢女装之所以“轻奢”，首先在于它对面料的极致追求。对于轻奢女装来说，面料的选择不仅决定了款式的穿着体验，还在很大程度上反映了品牌的定位和设计理念。从材质的选择到工艺的处理，面料在轻奢女装中扮演着决定性的角色。在设计过程中往往选择色彩优雅、质地高贵的面料，而不会使用过于张扬或浮夸的材料，体现出“简约但不简单”的设计理念。

轻奢品牌的面料选择注重质感与舒适性的平衡，通常选用高品质的天然纤维，例如桑蚕丝、羊绒、羊毛和亚麻等，这些材料以其舒适性、柔软度和透气性闻名，不仅提供卓越的穿着体验，还彰显品牌的高级质感。品牌通过运用这些高端面料来打造既具奢华感又符合现代女性生活方式的服饰，满足消费者对品质、舒适性和时尚感的需求^[45]。

桑蚕丝（Mulberry Silk）是轻奢女装品牌中广泛应用的高端面料之一，以其自然光泽、柔滑触感、透气性和舒适性受到高度青睐。Theory 对于桑蚕丝的应

用极为重视，换句话说桑蚕丝是其核心面料之一，由于其独特的纤维结构和生产工艺，其产生的视觉效果也很独特，纹理精美，带有光泽感，整体轻盈且飘逸（图 3-13）。桑蚕丝不仅提供了奢华的穿着体验，也在设计中增添了一份精致与优雅，因此成为许多轻奢女装品牌的标志性面料之一。

图 3-13 桑蚕丝面料及面料成衣上身图

（图片来源：Theory 官网）

羊毛和羊绒是轻奢女装中常用的面料，尤其是在秋冬季节的设计中。如（图 3-14）所示，Theory 对于羊毛的喜爱程度也不可小觑，羊毛面料具备很好的保暖性、舒适性和透气性，适合制作大衣、外套、裙子等款式。而羊绒作为更为高级的面料，柔软度和舒适感更强，通常被用于高端服装的制作，如羊绒外套、针织衫和毛衣等。羊绒的轻盈感与柔软触感也能体现出轻奢女装的高端气质。

图 3-14 羊毛羊绒毛呢面料及面料成衣上身图

（图片来源：Theory 官网）

棉麻面料以其天然质感、柔软舒适和透气环保的特性在轻奢女装设计中广受

青睐，不仅能展现服装独特的自然纹理和垂坠美感，还能通过精细剪裁体现低调奢华的设计理念。如“之禾”品牌便巧妙利用棉麻面料，打造出既适合日常穿着又彰显优雅气质的连衣裙、休闲衬衫及裤装，完美诠释了现代轻奢对自然、舒适与品质生活的追求（图 3-15）。

图 3-15 棉麻面料及面料成衣上身图

（图片来源：ICICLE 之禾官方旗舰店）

在轻奢女装的设计过程中，除了常见的面料如羊毛、羊绒、丝绸等，设计师还会运用一些其他特殊品类的面料，比如天丝、桑蚕丝、雪纺等。这些面料各具特色，适用于不同的设计风格和季节需求，能够赋予服装不同的质感和穿着体验。为了更清晰地展示这些面料的特点、适用场景、设计风格及其优缺点，笔者进行了整理分析，以下是详细的内容分析表格（表 3-3）。

表 3-3 轻奢女装常见面料分类的分析汇总表（笔者整理）

面料类型	特点	常见应用场景	适合的设计风格	优势分析
桑蚕丝 （真丝）	光泽柔和、质地轻盈、吸湿透气性好、柔滑细腻	高端晚礼服、职业装、日常优雅装	优雅简约风 复古风	突显奢华感，适合贴身穿，适合高端市场，提升品牌价值
羊绒/ 羊毛	保暖性强、质地柔软、透气性佳、具有天然弹性	秋冬大衣、针织衫、休闲套装	极简风 都市风	高端面料代表，触感舒适，提升服装档次，耐穿性高
棉麻混纺	轻便透气、环保天然、吸湿排汗性能好	夏季休闲装、简约日常装	田园风 极简轻奢风	环保可持续，迎合绿色时尚趋势，价格适中，适合轻奢品牌的主流市场
天丝/ 莫代尔	亲肤舒适、光泽感强，色彩饱和度、柔软滑爽	家居服、连衣裙、日常时尚装	简约休闲风 都市风	性价比高，面料轻盈适合各种廓形，突显女性化特质

(续表 3-3)

面料类型	特点	常见应用场景	适合的设计风格	优势分析
针织面料	弹性强、贴身舒适、适合廓形设计，塑形效果佳	日常休闲服、时尚套装、简约通勤装	现代都市风	多功能性，适合多季节使用，工艺多样，适合轻奢品牌开发不同产品线
复合功能性面料	防风、防水、防皱，强调科技感和实用性	户外休闲装、都市通勤装	极简都市风	满足多场景需求，展现品牌科技创新理念，吸引年轻消费者
丝绒/天鹅绒	光泽感强，质地柔软，垂坠感好，外观华丽	晚礼服、舞会礼服、复古风服装	复古优雅风	强化高贵奢华感，独特的触感和视觉效果，提升设计的高级感
仿皮草/环保皮革	外观奢华，柔软舒适，符合环保趋势	冬季大衣、披肩、都市造型	时尚都市风	适合轻奢品牌传播环保理念，可替代天然皮草，满足市场道德消费需求
高支棉	触感柔软，透气性优异，抗皱性好，耐洗性强	高端衬衫、简约职业装	极简轻奢风	保持舒适感的同时，展现设计感，易于打理，满足消费者的实用性需求
灯芯绒	纹理感强，触感柔软，保暖性好，耐磨抗皱	秋冬时尚单品、复古风外套	复古休闲风	复古设计的重要材料，适合打造独特质感，增强服装层次感
混纺面料	结合多种材质优点，性能稳定，设计灵活	通勤装、商务休闲装	都市风、极简风	符合多场景穿搭需求，提供轻奢设计的多样性选择

3.4.3 工艺裁剪分析

如果说面料是轻奢女装的灵魂，那么剪裁就是它的骨架。精致的剪裁赋予服装生命，使面料的优势得以最大程度的展现，同时赋予轻奢女装独特的轮廓与结构美感。在轻奢女装中，剪裁不仅是一种技术，更是一种艺术，通过对线条、比例和立体感的细致把握，展现服装的高级质感。以下从剪裁的精准性、版型设计、多样化工艺技术和创新融合四个方面进行介绍。

(1) 剪裁的精准性

轻奢女装强调剪裁的精准性，通过科学的版型设计和精密的制作工艺，使服装贴合人体曲线，展现自然流畅的轮廓。如国内轻奢女装品牌——致知，该品牌主打面向职业女性的通勤装，通常采用立体裁剪技术，以增强服装的挺括感和舒适度（图 3-16）；晚礼服或高级定制服装则通过精准剪裁勾勒女性优美的身形，凸显高贵与典雅（图 3-17）。

图 3-16 通勤女装西装外套

图 3-17 修身优雅版型连衣裙

(图片来源:天猫致知服饰旗舰店)

(2) 版型设计的精细化

轻奢女装的版型设计十分注重细节,通过优化肩线、腰线、裙摆弧度等关键部位的比例,提升服装的整体协调性。例如,H型和A型版型是轻奢女装中常见的廓形设计,前者强调干练与利落,适合职场女性(图3-18、图3-19);后者则突出女性的柔美与优雅,多用于日常和休闲场景^[46]。通过对版型的精细化设计,轻奢品牌在时尚感与实用性之间找到了平衡。

图 3-18 立裁 H 廓形羊毛大衣

图 3-19 后开叉局部图

(图片来源:KEIGAN 开间官方旗舰店)

(3) 多样化工艺技术的运用

轻奢女装在裁剪工艺上广泛运用多样化技术,以提升服装的质感与档次。例如,通过立体裁剪塑造晚礼服或高级单品的结构感,增强奢华氛围;采用无缝拼

接技术，使衣物表面更加平整，彰显简约与现代美感（图 3-20）；利用激光雕刻和镂空工艺增添时尚元素，同时提升面料的透气性与装饰效果（图 3-21）；在大衣、夹克等服装中加入高级衬里工艺，确保结构稳定性与穿着舒适度^[47]。这些技术的灵活应用，使轻奢女装兼具时尚性与功能性，充分展现了高端品质和细致工艺。

图 3-20 无缝工艺羊毛衫

图 3-21 镂空面料泡泡袖局部

（图片来源：雅莹官方旗舰店）

（4）创新技术与传统工艺的结合

轻奢女装品牌在裁剪中将现代技术与传统工艺相结合，打造独具特色的产品。例如，在保留经典裁剪技艺（如手工缝制细节、贴合人体比例的量体裁衣）的同时，融入现代科技（如 3D 打印裁片、智能化裁剪技术）（图 3-22、图 3-23），提升工艺效率和精准度^[48]。这种结合不仅保留了手工技艺的精髓，还满足了当代消费者对效率和品质的双重需求。

轻奢女装在工艺裁剪上，以精准剪裁为基础，结合精细版型设计和多样化工艺技术，充分展现出高品质与设计感。通过不断创新裁剪技术并融合传统工艺，轻奢女装品牌在满足时尚需求的同时，强化了服装的实用性与舒适性，从而巩固其在市场中的独特定位。

图 3-22 3D 打印裁片

图 3-23 智能化裁剪技术

（图片来源：VOGUE）

3.4.4 色彩运用分析

对于轻奢女装而言，色彩的选择与搭配更是展现品牌高端定位与设计精髓的关键。轻奢女装在色彩搭配上注重细腻、优雅和品质感，通过巧妙运用色彩语言，凸显女性的高贵气质与时尚品味。以下从基础色彩运用、流行色趋势、经典与创新的平衡三个方面进行分析。

（1）基础色彩的运用

轻奢女装通常以中性色系为主，常见的包括黑、白、灰、驼色等，这些色彩因其低调与经典的特质，能够与多种风格和场景相适应。例如，黑色用于塑造端庄与高级感，白色展现纯净与优雅，灰色体现内敛与知性，驼色传递温暖与高级。基础色彩的运用使轻奢女装具备百搭性和持久的时尚魅力。在 2023 年冬季时装大秀中，国内知名轻奢女装品牌 Edition 的色彩运用展现了对自然元素的深刻理解（图 3-24）。整场大秀的色彩主题以大地色为主，包括了丰富的棕色、驼色、咖啡色、深灰色等色调，这些色彩为整个系列注入了温暖、舒适和自然的氛围。

图 3-24 Edition 2023 冬季时装大秀

（图片来源：Edition 官方旗舰店）

（2）流行色的应用

轻奢女装品牌在追求经典的同时，也会融入每年的流行色彩，以满足消费者对时尚趋势的需求^[49]。例如，近年的流行色如薄荷绿、经典蓝或柔粉色等，常被运用于轻奢女装的季节性单品中。通过将流行色与经典设计结合，轻奢品牌在保证时尚感的同时保持了耐穿性与实用性^[50]（图 3-25、图 3-26）。

图 3-25 薄荷绿针织打底衫

图 3-26 唇膏粉针织打底衫

（图片来源：CHICJOC 极简极奢天猫旗舰店）

（3）经典与创新的平衡

在轻奢女装中，品牌通常在设计中追求经典与创新的平衡。例图 3-27 在传统黑白灰的基础上，加入金属色调或哑光材质，增添层次感与设计亮点。此外，渐变色、撞色设计以及同色系深浅搭配的运用，也逐渐成为轻奢女装品牌的一大亮点，通过微妙的色彩变化增加视觉冲击力（图 3-28）。

图 3-27 金属装饰点缀

图 3-28 假两件撞色针织

（图片来源：CALVINLUO 天猫旗舰店）

（4）色彩搭配技巧

轻奢女装品牌会根据不同场景与季节调整色彩搭配。例如，在春夏季常用浅色系如米白、薄荷绿、淡紫，营造清新与活力；秋冬季则更多选用深色系如酒红、藏蓝和墨绿，传递沉稳与温暖。场景方面，通勤装多用低饱和度的经典色，休闲装则倾向于亮眼的活力色调等。具体原则见（表 3-4）。

表 3-4 轻奢女装配色原则及应用实例汇总（图表来源：笔者整理）

分类	具体原则/技巧	应用实例	应用实例图片
经典配色原则	采用黑、白、灰、驼等经典色调，体现永不过时的简约与高级感。	黑白配色的经典西装套装；驼色风衣搭配白色内搭，营造干练气质。	 图片来源：小红书
同色系搭配技巧	利用深浅不同的同色系进行搭配，强调层次感和统一性。	浅米色外套搭配深米色裤子；深蓝色衬衫与浅蓝色阔腿裤的组合。	 图片来源：小红书

(续表 3-4)

分类	具体原则/技巧	应用实例	应用实例图片
对比色搭配技巧	通过对比色（如蓝橙、黑白）形成视觉冲击，提升时尚感。	蓝色连衣裙配橙色腰带；黑色西装内搭白色高领衫，突出清爽利落。	 图片来源：小红书
中性色+亮色点缀	以中性色为主，少量亮色或金属色点缀，增强整体设计的吸引力。	灰色连衣裙搭配红色包包；驼色大衣与金属扣点缀的腰带结合。	 图片来源：小红书
渐变色运用技巧	运用渐变色设计营造柔和的视觉效果，增加服装的艺术感。	渐变色连衣裙；渐变染色的丝巾作为配饰点缀。	 图片来源：小红书
季节性色彩搭配	不同季节选择对应的配色方案：春夏清新明亮色，秋冬沉稳深色。	春季使用浅绿色和米白搭配；秋季选用酒红和深棕组合。	 图片来源：小红书
印花与纯色结合	印花单品与纯色单品搭配，避免繁杂的视觉效果，突出设计亮点。	印花衬衫搭配纯色半身裙；碎花连衣裙外搭单色风衣。	 图片来源：小红书
特殊材质色彩运用	根据面料选择对应色彩，如丝绸适用柔和光泽色，皮革适用哑光或金属色。	香槟色丝绸连衣裙；深棕色皮革外套。	 图片来源：小红书
配件与服装呼应	通过配件与服装色彩的呼应或对比，强化整体协调性与设计感。	驼色大衣搭配同色系鞋子和包包；深蓝套装配亮黄色手拿包形成对比。	 图片来源：小红书
地域文化色彩	融入地域文化色彩，例如中国红、传统青花蓝，打造具有文化特色的轻奢服装设计。	使用中国红设计晚礼服；青花瓷蓝白配色的丝巾作为点缀。	 图片来源：小红书

整体来说，轻奢女装的色彩搭配不仅体现了品牌的设计风格，还与市场趋势和消费者心理紧密结合。在经典中创新、在低调中彰显奢华，是轻奢女装色彩搭配的核心理念。通过合理运用基础色彩、紧跟流行趋势并平衡经典与创新，轻奢品牌为消费者提供了优雅而时尚的视觉享受^[51]。

第4章 清代命妇霞帔元素在服装设计中的应用分析

随着全球文化交流的不断加深,传统文化中蕴含的寓意与精神内涵正逐渐成为引领时尚潮流的重要源泉。清代命妇霞帔具有极高的美学与研究价值。命妇霞帔服饰中的传统元素为现代服装设计提供了丰富的灵感,每一个细节的款式造型与装饰设计都蕴藏着独特的设计价值,可以为现代服饰的创新与传承注入新的活力。目前在女装设计领域,尚未出现以清代命妇霞帔为灵感来源的完整设计作品。然而,命妇霞帔的代表性传统元素有在女装设计中出现,诸如其独特的廓形设计、经典的纹样图案以及下摆流苏的装饰性应用,已经被时尚设计师尝试引入到现代女装设计中。这些元素通过巧妙的转化,既保留了传统文化的精髓,又与现代设计语言相融合,为当代女装注入了新颖的传统美学与创新表达,提供了更多设计灵感与创作空间。本节将对清代命妇霞帔代表元素在女装设计中的演绎进行分析。

4.1 命妇霞帔廓形元素的应用分析

4.1.1 霞帔的廓形样式与现代几何的融合

霞帔作为清代命妇服饰中的重要元素,其轮廓形式在现代女装设计还能依稀找到些影子,部分设计根据命妇霞帔的廓形设计进一步进行了创新与演绎,成为一种既具传统韵味又具现代时尚感的设计单品。现代女装对霞帔形式的演绎不仅保留了其经典的设计特色,还融合了当代审美与功能性要求,形成了丰富多样的样式。

现代女装中的霞帔形式通常是经过简化剪裁以及去除部分复杂装饰,使其更加适应当代女性的生活节奏与着装需求(图4-1)。此件衣服以斗篷式的方式延续了霞帔“前后连贯、侧面留空”的特点,却简化了传统繁复的刺绣或花纹,仅以纯色布料勾勒出利落线条。没有了命妇霞帔原本的复杂纹样和繁琐装饰,整件衣服以大廓形和流畅线条为主,利用面料的挺括质感营造简洁立体的轮廓。极简色彩与几何化剪裁赋予斗篷式设计更强的当代感;正面开襟以纽扣或隐形扣的形式呈现,既保留了传统衣襟概念,又满足了现代人对实用与时尚的双重需求。

图 4-1 廓形样式与现代几何的融合表现

(图片来源：界内界外天猫旗舰店)

4.1.2 霞帔的廓形在现代面料中的应用表现

传统霞帔多以丝绸、锦缎为主要材质，辅以精美的织金或刺绣工艺，而现代女装中的霞帔样式则使用了更多轻盈、舒适的面料，如羊毛、呢料、混纺纤维、羊绒等，增强穿着的舒适感和功能性。通过这些现代面料的运用，使霞帔样式更能适应日常穿着。

如图 4-2 所示，设计师利用绵羊皮面料打造霞帔廓形设计，既适应不同季节，又满足各种场合的需求。借鉴了霞帔“无袖披挂”的基本形制，侧面开阔、前后相连，营造出与传统霞帔类似的“披挂式”轮廓。它以直线或略带弧度的侧缝线条，配合皮革材质的挺括度，使整体在保留现代利落感的同时，也具有了类似霞帔的“修长廓形”。与传统霞帔以丝绸、刺绣、金线等华丽工艺为主不同，现代设计师在本款服装中选择了绵羊皮这一材质，更具当代质感与实穿性。利用皮革本身的光泽与质感，来表达低调的奢华与庄重，也是一种“简化装饰、凸显轮廓”的现代设计语言，将霞帔原本的礼仪性与庄重感转化为当代女性的干练与时髦，在日常化与仪式感之间取得了平衡，展现出传统服饰文化在现代设计中的创造性传承。

图 4-2 绵羊皮面料廓形样式

(图片来源: SAILOR WU 淘宝店)

4.1.3 霞帔廓形形态的时尚化表现

在现代设计中, 命妇霞帔样式不仅仅是作为装饰性的元素, 还具有更强的实用性。许多设计融入了围巾、外套、披风等功能, 适应日常穿搭的需求。

如图 4-3 所示, 女装品牌界内界外对霞帔造型的现代转化, 使其霞帔在应用上可以是外套的一部分, 既具美感又有防寒保暖的功能, 适合秋冬季节。此款服装采用类似的长形披挂结构, 从颈部垂坠至地面, 带有明显的“前后连贯”特征, 与霞帔在形制上相呼应。传统霞帔不仅具备身份与礼仪象征, 也能在肩颈部位起到一定保暖或遮挡作用。本件服装通过加长的针织设计与高领式包覆, 让颈部和肩部得到舒适防护, 兼顾了实用性。流苏的加入使整体造型更具流动感与现代感; 极简配色与修长轮廓凸显出当代极简主义风格, 颇具视觉冲击力。借由“古典披挂”与“现代廓形”的碰撞, 使礼仪与时尚在同一件单品中得到平衡与升华。

图 4-3 廓形的时尚化表现款式

(图片来源：界内界外天猫旗舰店)

4.2 命妇霞帔装饰元素的应用分析

4.2.1 命妇霞帔如意云肩的应用

在设计中，命妇霞帔中的如意云肩纹样常常通过刺绣或印花工艺呈现，尤其在高端定制或轻奢品牌中，劳伦斯·许在 2013 年秋冬高级定制系列中（图 4-4），将中国传统如意云肩巧妙的融入西方抹胸礼服的上半部分，既保留了其传统的象征意义，又增添了现代感，创造出既具有东方韵味，又符合西方审美的服装款式^[46]。这一设计也为国际时尚界带来了全新的视觉体验。在 2020 年春夏巴黎时装周上，盖娅传说（HEAVEN GAIA）品牌设计师熊英巧再次将传统的如意云肩样式被巧妙地融入到西式 60 年代经典服饰结构中，赋予服饰独特的英挺气质（图 4-5）。采用丝纱等轻薄面料与挺阔的时装料相结合，达到刚柔并济的效果。流动的线条与飞舞的衣肩形成画意国风的雅韵意境。

图 4-4 劳伦斯·许 2013 秋冬高定

(图片来源: 倾城网)

图 4-5 盖娅传说 2020 巴黎时装周春夏

(图片来源: 盖娅传说小红书官方账号)

2021 年米兰时装周上, 芬迪品牌在其春夏系列中推出了一款家居服(图 4-6), 其领口采用了轻薄纱质与蕾丝相结合的面料, 并运用了四合如意云肩风格的改良版。借助外贴缝工艺, 该设计在领口处巧妙地营造出透视效果和丰富的层次感。设计师品牌棘黯 CAOXI SS24 在设计中融入中式云肩元素, 以创新演绎运动机能, 打破常规界限, 展现不被定义的个性态度(图 4-7)。让高级时装与青年文化激烈碰撞, 创造出独具魅力的时尚新风貌^[52]。

图 4-6 FENDI 2021 春夏高定

(图片来源: VOGUE)

图 4-7 棘黯 CAOXI SS24

(图片来源: 棘黯小红书官网)

4.2.2 命妇霞帔补子纹样的应用

在现代服装设计中, 传统的补子图通常会再设计应用, 通过简化线条、结构和图案的复杂度, 设计师能够将补子图案与现代时尚风格结合, 使其更加符合现

代审美。如图《中国服装史》的贾玺增学者在研究清代服饰时，根据自己对补子的理解设计了一品团鹤刺绣 T 恤（图 4-8），该 T 恤的核心图案取材于清时期官服“补子”中的“团鹤”元素。通过将“团鹤”置于圆形构图中，强化了传统文化的标识性，也使图案更具凝练感与视觉冲击力。相较于官服补子中常见的复杂背景，此处将纹样做了提炼与留白，让鹤与周围元素集中在一个视觉焦点中，符合当代审美中对“减法设计”的偏好。T 恤本身具备日常实用性，搭配团鹤刺绣后，不仅增添了文化深度，也为年轻群体提供了融合“国潮”与现代时尚的着装选择。同样设计师将补子原汁原味地运用在服装正面，不加过多拆解或再造，突出了对传统文化的敬意与还原（图 4-9）。用石青色为服装主色调，不仅在视觉上保留了古典雅韵，也呼应了官服的传统气质，营造出庄重、典雅的氛围。

图 4-8 贾玺增老师设计作品

图 4-9 石青色补子衬衣

（图片来源：《中国服装史》）

除此之外，在传统时尚或轻奢品牌中，补子图案可能被转化为几何形态，或者以单一的色块展示原有的图案元素甚至于，使其更加现代、时尚和具备艺术感。如图 4-10 所示，服装在胸前采用了方形补子的设计，主色调为金色刺绣与黑色面料的强烈对比，凸显出传统与现代的交融之美。补子内部图案以对称的花卉或卷草纹样为主，线条细腻流畅，边缘辅以金色滚边勾勒出清晰的框架感。正中还配有中国结或流苏等装饰细节，进一步加强了东方韵味与优雅气息。补子与衣领、袖口的金色滚边彼此呼应，不仅强化了视觉焦点，也使整件衣服在保留传统元素的同时更具时尚感。如（图 4-11）服装巧妙地将传统“补子”元素进行重新设计与分割，不再以单一方形大面积呈现，而是通过多块小方形或菱形组合形成富有

层次感的纹样。金色刺绣与深色底料的强烈对比，突显了补子纹样的精致与尊贵；侧面局部采用大面积刺绣，另一侧则以数个分散的刺绣方块进行点缀，形成视觉上的平衡与趣味。整体既保留了传统补子的威仪与历史感，又以现代剪裁和不对称布局增添时尚感，让补子这一元素在当代服饰中焕发出新的活力。

图 4-10 刺绣补子装饰纹样

（图片来源：十三余官方旗舰店）

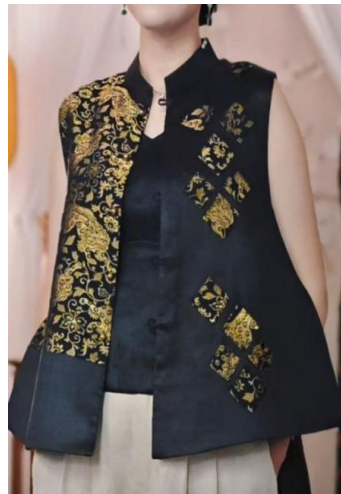

图 4-11 刺绣补子装饰纹样

（图片来源：小红书账号禧媚莲依）

除以上对于补子形的直接应用外，还有很多对于补子纹样的直接应用。如图 Ne•Tiger 2016 “清•旗袍” 高定系列，以清代一品文官补子中的仙鹤纹样为核心，将四只展翅飞翔的仙鹤重新排列组合于男士上衣正面，袖口辅以小仙鹤图案形成呼应。仙鹤象征高洁与长寿，通过现代化的构图方式，既保留了传统寓意，又增强了视觉冲击力（图 4-12）。在卜柯文 “CHRIS BU” 系列中，这款标志性礼服以热烈的中国红为基调，仙鹤纹样作为视觉主轴，巧妙地分布在上身与拖地裙摆处（图 4-13）。仙鹤姿态多变，有的振翅欲飞、有的回首顾盼，仿佛“鹤舞九天”，营造出流动的韵律感。通过对比强烈的红白配色，礼服在视觉上极具冲击力，同时凸显了仙鹤纹所象征的吉祥、长寿与和平。仙鹤图案采用手工刺绣，羽翼线条细腻传神，令整件礼服既富有中国传统文化的典雅意蕴，又不失时尚华美的当代风范。

图 4-12 Ne•Tiger 2016 “清·旗袍”

仙鹤纹

（图片来源：CFW 服装设计网）

图 4-13 卜柯文 “CHRIS BU” 系列

仙鹤纹

（图片来源：搜狐网）

在中国独立设计师品牌 ZHUCHONGYUN 朱崇恽系列中，仙鹤纹以低调的单色印花形式出现（图 4-14）。设计师采用缎面烫钻设计，将仙鹤以简洁的剪影方式融入服装版面。采用宽松飘逸的丝质或缎面面料，结合流畅的廓形剪裁，让仙鹤图案随身体律动而呈现出柔和的起伏感。米白、灰色等浅淡色调，与仙鹤象征的空灵、宁静相契合。相比传统中式礼服的艳丽配色，这种“去符号化”的设计方式更易与现代都市着装风格衔接，同时保留东方文化所蕴含的高雅内涵。

图 4-14 ZHUCHONGYUN 2024 高定系列 仙鹤纹

（图片来源：ZHUCHONGYUN 旗舰店）

拉尔夫·劳伦 2011 秋冬系列以民国末代皇朝为灵感，尤其是通过黑、红、翡翠绿等色调，营造出一种典型的“东方氛围”。这一系列在视觉上直接借鉴了中国传统的色彩搭配，并将其与西方的服饰剪裁和构造理念结合，形成了中西合璧的独特效果。模特佩戴的肩长玉坠流苏耳环以及旗袍式晚礼服上精致的银色巨龙刺绣，体现出东方传统饰品和图案在当代服装设计中的应用。这种设计不仅体现了中国传统服饰中龙凤呈祥的吉祥寓意，也强化了对清代命妇霞帔风格的现代化解读。

拉尔夫·劳伦的这一系列（图 4-15），尽管以中国元素为灵感，但在设计上并未完全复刻清代传统服饰，而是通过流苏耳环、银色刺绣图案等现代化的形式语言与精致的西式剪裁结合，传达出一种独特的“东方幻想”。这种融合既保留了中国传统服饰的华美，也契合了现代都市女性对精致、高雅、个性化的追求。

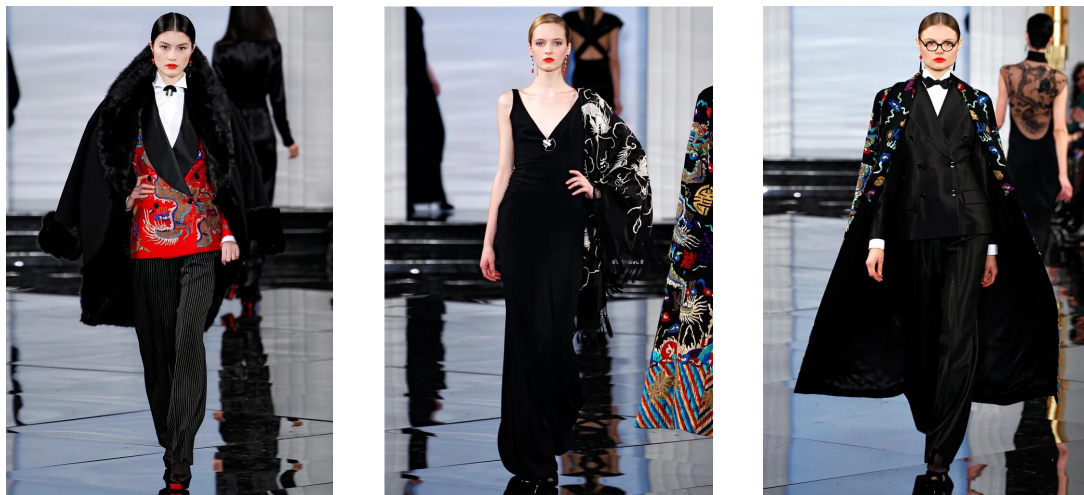

图 4-15 拉尔夫·劳伦 2011 秋冬系列

（图片来源：VOGUE）

4.2.3 命妇霞帔流苏下摆的应用

近年来,霞帔的流苏下摆及其坠饰在女装设计中得到了更加丰富和创新的应用。在 Prada 的 2020 秋冬女装系列中,流苏元素贯穿始终。服装通过鲜明的色彩与流苏搭配,产生了强烈的视觉冲击力,服装的流苏部分则采用了黑色与蓝色、白色与红色形成鲜明对比,流苏悬挂于领口、袖口和裙摆,随着模特的步伐轻柔摇摆,展现出温柔潇洒的 Prada 女孩形象(图 4-16)。在 2022 年春夏系列中,Chloé 品牌巧妙地将流苏元素融入其设计,彰显了品牌一贯的浪漫与优雅风格。设计师 Gabriela Hearst 以流苏装饰风衣下摆及半裙,流苏呈现出自然的弯曲感,与腰部的装饰性吊带形成了呼应,使得服装既有现代感,增添了层次感和动感(图 4-17)。此外,彩色流苏被巧妙地运用于连衣裙胸前,流苏的使用不再单纯地作为装饰元素,而是通过与其他细节的结合,为服装增添了更多的动感和立体感,提升了服饰的视觉效果。此外,模特手中的手袋,也采用流苏设计,增添了俏皮感。

图 4-16 Prada 2020 秋冬

图 4-17 Chloé 2022 春夏

(图片来源: VOGUE)

2025 春夏的 AguaDeCoco 秀场上,流苏元素再次成为了重要的设计亮点,左边服装的色彩组合非常有对比性,金色缎面上衣与米色的流苏形成强烈的视觉反差。上衣的金色光泽呈现出奢华感,而流苏的米色则带有自然与温暖的感觉,并且腰带的皮质材质与流苏的柔软感形成鲜明对比,平衡了服装中不同元素的强度(图 4-18)。右边流苏装饰从上衣的侧面垂落,与沙色上衣的柔和面料相得益彰

彰。流苏的使用不仅增加了服装的动感，还增添了一个传统与现代相结合的特色。此外，Max Mara 在其早春系列中也对霞帔的坠饰进行了大胆创新，特别是在腰带部分将其进行了放大处理（图 4-19）。两件服装的色调都采用了柔和的中性色，体现出优雅和简约的风格。左边的服装是淡米色的图案外套，配有白色流苏装饰，营造出精致和温暖的氛围，流苏则从腰间垂下，既增添了动感，又保持了设计的优雅。右边的服装是纯白色的长款外套，搭配黑色腰带和流苏，形成了明暗对比，流苏从腰带垂落，为整件服装带来了层次感和独特的视觉效果。通过将这一传统元素以更加现代的方式进行再设计，Max Mara 为经典的霞帔坠饰注入了新的生命力，使其不仅保留了传统的文化韵味，同时也提升了服饰的时尚感和独特性。

图 4-18 AguaDeCoco 2025 春夏

（图片来源：小红书账号 大司马）

图 4-19 Max Mara 2025 早春系列

（图片来源:Max Mara 官网）

4.3 命妇霞帔在现在轻奢女装设计中的可行性探讨

4.3.1 东西方设计思想的和谐交汇

东西方设计思想的融合，特别是在服装设计领域，展现出了一种独特的文化交织与审美碰撞。传统东方的精致细腻与西方现代的简洁优雅，在设计师的巧妙构思下，往往能碰撞出新的火花。清代命妇霞帔作为中国传统服饰中的重要元素，承载着深厚的文化意义，而现代轻奢女装则追求简约而不失高贵的设计语言，二者结合展现了东西方设计思想的和谐交汇。

霞帔的设计通常具有宽大的廓形，富有层次感的装饰和精细的手工刺绣，象征着高贵、优雅与吉祥。其代表性元素如流苏、坠饰、华丽的纹样等，展现出浓

厚的文化寓意。无论是动感的流苏下摆，还是精美的凤鸟图案，都是霞帔独特的视觉符号，象征着女性的尊贵与美好。

现代轻奢女装注重舒适、简洁和优雅，追求高品质的面料和精致的剪裁。设计风格通常强调低调的奢华感，通过简约的线条与现代的设计手法展现女性的独立、知性和优雅。与传统的宫廷服饰相比，现代轻奢女装更加强调服装的穿着体验与日常适应性，同时不失精致的细节设计，如金属装饰、简约的几何图案、精细的工艺等。这一风格在强调质感的同时，也展现了对时尚与传统文化的独特理解。

这两者的设计交汇将会展示传统文化与现代审美之间的完美平衡。融合不仅为现代女装增添了文化深度和历史厚重感，也使得传统元素焕发出新的生命力，成为现代时尚的重要组成部分。

4.3.2 传统与当代审美的深层对话

在设计领域，传统与当代审美的深层对话不仅是跨越时间的文化对话，更是对历史、技术与美学的融合与再造。清代命妇霞帔，作为中国古代宫廷女性的传统服饰之一，拥有丰富的历史背景与文化象征，而现代轻奢女装则强调高品质、简约而精致的设计理念。

在审美层面，清代命妇霞帔展现了对比例、对称和细节的高度重视，追求的是极致的视觉效果与符号化的审美趣味。这种讲究形式和象征的设计语言体现了传统中国对女性美的定义：庄重、典雅、内敛和高贵。

与传统宫廷服饰的华丽和繁复不同，轻奢女装追求更为简洁的设计语言，通过精致的剪裁、优质的面料以及细腻的装饰细节，展现出女性独立、自信、优雅的气质。现代轻奢女装更注重服装的穿着体验，强调适合日常穿搭的同时，也具备足够的艺术性与审美价值。

传统与现代的深层对话不仅仅是元素的简单叠加，它更是一种文化和美学的创新融合。清代霞帔的传统设计通过现代的艺术语言得到了创新性的表达，使得当代女性在穿着中能够感受到历史的积淀和文化的传承，同时也能展现出个性化、现代化的时尚态度。这种融合不仅体现在服装设计的外观形态上，也体现在其背后的文化意义上，传统的美好寓意与现代女性的独立、自信精神相结合，塑造出具有跨时代价值的女性形象。

通过这种设计上的深层对话，现代轻奢女装不仅展现了对传统美学的继承，也为传统元素提供了全新的表达方式。这种创新不仅是对传统文化的尊重，也是对现代审美的回应，体现了文化传承与时尚创新之间的完美结合。

4.3.3 美好寓意的传承与时尚表达

传统文化美好寓意的传承是文化发展的核心之一，它使得传统的符号与象征意义得以穿越时空的限制，融入到当代社会中，并在不断的创新中焕发新的生命力。在服装设计领域，这种传承与现代诠释的对话尤为突出，尤其是在探索结合清代命妇霞帔与现代轻奢女装的过程中。清代霞帔作为传统服饰中的一项精华，其所承载的象征意义和美好寓意，在现代设计中得到了新的表达方式，彰显了文化的延续与创新。

霞帔不仅具备华丽的外观，更充满了深刻的文化寓意。霞帔的装饰多以流苏、金线刺绣、凤鸟纹样和云纹为主，这些图案不仅富有美学价值，还承载着象征性的意义。

而轻奢女装作为当代时尚女装的重要组成部分，强调简约而不失高贵、优雅的设计理念。与传统服饰相比，轻奢女装的设计更加注重舒适性、功能性与高品质面料的运用，同时也具备现代女性对精致与个性化的追求。然而，随着对传统文化的重视和对历史符号的挖掘，也是许多设计师开始将具有美好寓意的传统元素融入现代女装设计中的开始，使得传统文化与现代审美之间建立起了一种和谐的对话。

在探索将清代命妇霞帔的元素与现代轻奢女装结合的同时，既要保留传统元素的象征意义，又要使其与现代设计的审美语言相契合。通过创新和简化，传统符号得以现代化呈现，赋予其新的内涵和表现形式。

第5章 清代命妇霞帔纹饰在轻奢女装中的设计实践

实践以“JBYHO”品牌为基础，结合品牌的文化特色、设计风格和市场定位，展开了一系列的设计探索。设计的核心围绕清代霞帔纹饰展开，选择轻奢女装作为设计品类，旨在进一步完善和验证之前分析的理论框架，评估其在实际设计中的应用效果，并总结清代命妇霞帔纹饰在现代轻奢女装中的创新转化经验。

5.1 设计背景及构思

5.1.1 企业品牌介绍

“JBYHO”是由独立设计师创立的国内女装品牌，其品牌定位为高街女装，旨在将艺术性与时尚感融入现代女性的独立精神之中，打造兼具美感与实用性的服饰体验。品牌立足于都市女性多样化的生活场景，以满足其对于时尚与舒适的双重需求为核心目标。“JBYHO”的设计风格以简约、现代、优雅为主导，注重细节的雕琢与工艺的精湛，将设计美学与实用价值紧密结合（图 5-1）。品牌关注女性多重身份的切换与多样化需求，通过设计传递出职业女性的干练气质，同时不失柔美与自信的独立特质。

秉承“独立、自由、优雅”的设计理念，品牌强调服饰的功能性与多场合适配性，并致力于在经典与创新之间寻求平衡。设计师善于从现代都市生活中汲取灵感，将经典元素融入前沿设计语言，以打造兼具文化深度与时尚感的独特风格。在当代竞争激烈的时尚市场中，凭借独特的品牌定位与文化内涵，“JBYHO”逐步形成了鲜明的品牌辨识度，为都市女性提供更具个性化的服饰选择。

图 5-1 J BY HO 2024 年秋冬高级成衣

(图片来源: 新浪新闻网)

5.1.2 设计定位

设计基于品牌的经营理念与风格展开实践,旨在确保作品与品牌文化及设计方向的深度契合。设计作品以简约的造型语言呈现女性的成熟与自信,主要面向 25-50 岁的都市女性群体。首先,该年龄段的都市女性强调独立意识和自我认同,更倾向选择能够展现个人品味与生活态度的服饰。其次,随着生活质量的提升,她们对服装的舒适性、精致度及耐用性有更高要求,希望通过穿着传递优雅且从容的生活方式。最后,该群体普遍具备较高的文化素养,对品牌的文化背景及社会责任表现出浓厚兴趣。因此,设计实践围绕这一消费群体的特征展开,以服装为载体,探讨如何运用现代设计语言回应都市女性的审美需求与价值诉求。设计过程中力求在传统文化元素与当代时尚之间寻求平衡,以简约而富有韵律的造型语言,展现女性的独立气质与深厚品味。

5.2 设计过程

5.2.1 灵感来源

这一作品的灵感来源于清代命妇霞帔上的海水江崖纹。如图 5-2 所示,海水江崖纹是一种象征着自然力量与天地浩渺的纹饰,其寓意着坚韧与永恒、风浪中的安定与勇气^[53]。它通过对海水的汹涌与江崖的稳固相对比,展现了自然界中对立元素的和谐共生,象征着力量与美的结合。海水江崖纹作为传统纹饰中富有深刻哲理与文化底蕴的元素之一,传承了中国古代工艺中对自然景观的敬畏与表达。

作品以《崖海之韵》为主题名称，通过对海水纹与江崖纹样的创新设计，外加霞帔流苏元素的添加，将流苏位置重构设计，来致敬传统艺术的深厚底蕴，最终将其转化为现代轻奢女装的设计语言。这一系列的设计将传统纹饰与现代女性的生活方式紧密结合，注重细节的表现与整体气质的展现。整体设计传递了“勇敢面对风浪，自信立于崖顶”的精神内涵，强调了女性在繁忙都市生活中的独立、自信与优雅。

图 5-2 灵感来源

（图片来源：笔者绘制）

5.2.2 图案提取与设计

图案是服装设计中最直观的视觉表达形式，对服装整体的艺术效果和审美价值具有重要影响。通过对命妇霞帔上海水江崖纹的纹样提取再设计与现代时尚元素的结合，尝试重新诠释这一经典纹样，使其在当代设计中焕发新的生命力。

（1）纹样提取

海水江崖纹作为中国传统文化的核心元素之一，在我国拥有悠久的历史渊源，其影响广泛渗透至绘画、服饰、陶瓷等多个艺术领域，成为我国传统吉祥纹饰的重要组成部分。尤其在清代，几乎所有官服对其都是热爱有加。该纹样由海水纹

和江崖纹两个元素组合而成，二者一动一静，形成鲜明对比（表 5-1）。海水纹以波涛汹涌的形态表现动态与流动之美，而江崖纹则以沉稳冷峻的形式象征安定与力量，两者共同营造出气势恢宏、意蕴深远的艺术效果。

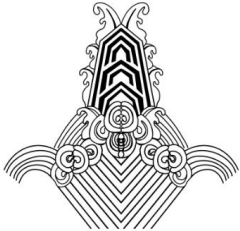
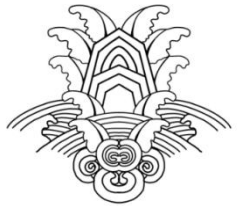
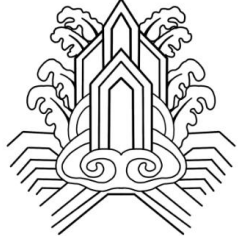
命妇霞帔	霞帔名称	提取部位截图	图案线稿提取	图片来源
	石青色缎地七品命妇霞帔			微信公众号：秋后蚂蚱
	道光 三品孔雀纹凤冠命妇霞帔			雅昌艺术拍卖网
	清六品鹭鸶纹命妇霞帔			雅昌艺术拍卖网
	清光绪 石青色龙凤纹妆花绸四品白鹇补霞帔			雅昌艺术拍卖网
	五品命妇白鹇补子流苏海水江崖纹霞帔			肉丁网

表 5-1 海水山崖纹线稿提取

（图片来源：笔者绘制）

（2）变形重构

在本设计方案中，针对海水江崖纹的整体造型进行了一系列创新处理。首先，

对于山崖纹，保留了其原有的几何造型，并对其进行简化，内部线条填充，使其更加现代化，符合轻奢女装的简约风格。这一简化不仅使山崖纹更具现代感，还使其在整体设计中呈现出更加清晰和有力的视觉效果。

与山崖纹的几何简化相对，海水纹的处理则更为大胆。摒弃了传统海水纹的固定形态，转而通过流动的线条和粗细交替效果，赋予海水纹更强的动态感。这种变化使得海水纹不再局限于静态的形式，而是呈现出更具动感和节奏感的视觉效果，从而打破了传统图案的单调感，增强了设计的活力与层次（图 5-3）。

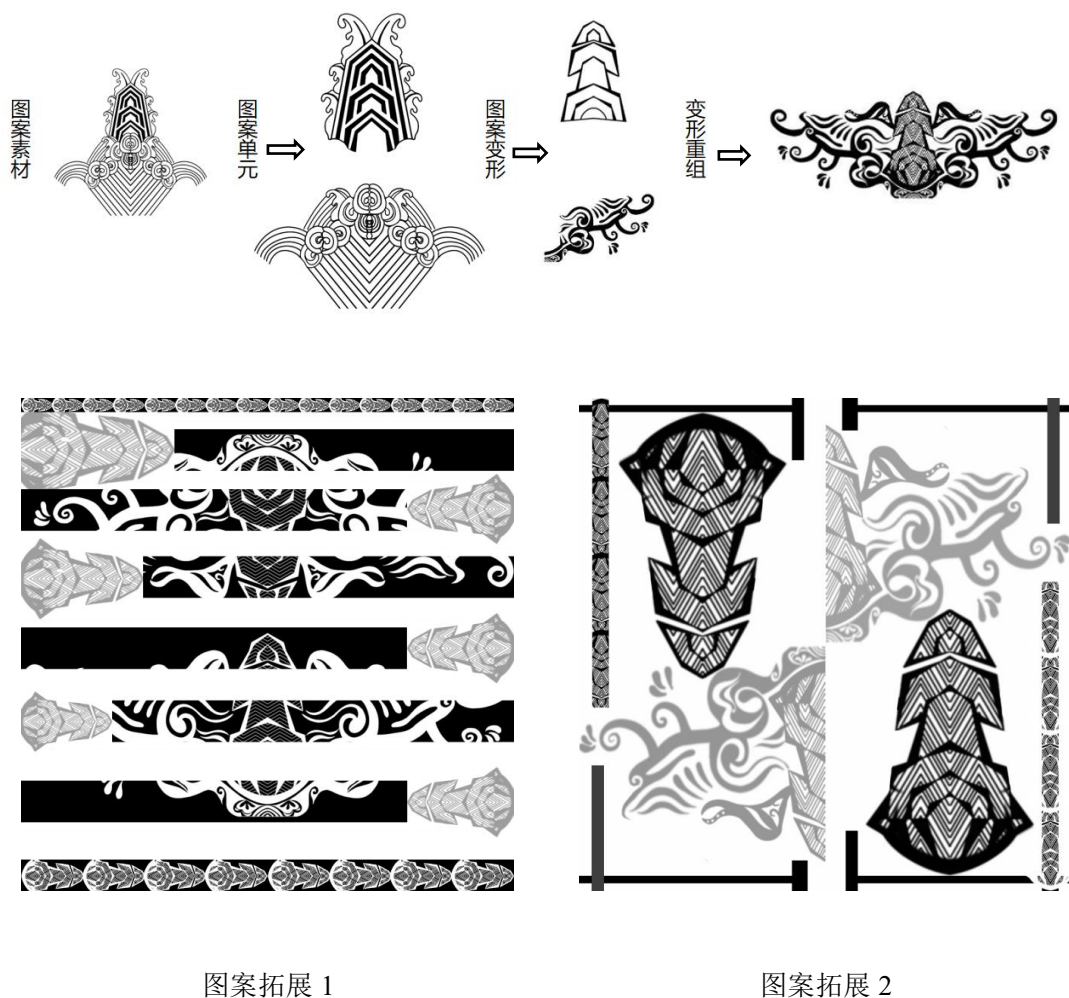

图 5-3 图案一设计过程与拓展

（图片来源：笔者绘制）

（3）复合重构

考虑到海水江崖纹在视觉上可能显得过于单一，在第二套设计方案中，海水纹与卷草纹的结合丰富了图案的层次感。海水纹的流动性叠加卷草纹的自然曲线，

既保留传统纹饰的生命力，又增强视觉灵动性，提升艺术表现力。

在山崖纹的处理上，对其传统线条进行了柔化，使其不再过于硬朗与生硬，而是采用更柔和的曲线与渐变效果，以增加图案的流动性和现代感。这一改动使得山崖的元素更加融入整体设计，避免了传统山崖纹的厚重感，表现出更加细腻与优雅的视觉效果（图 5-4）。

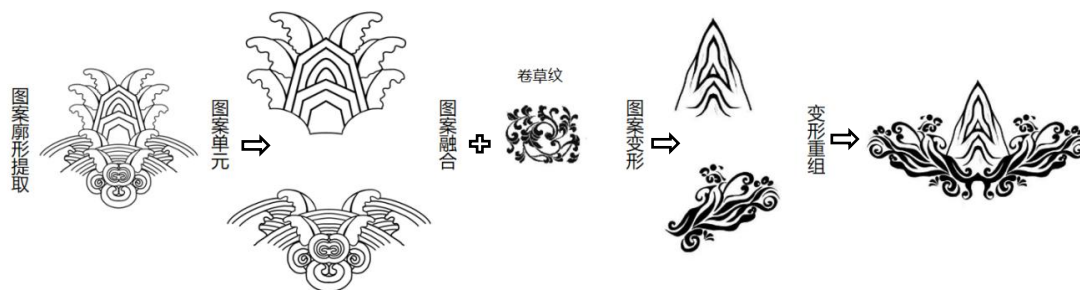
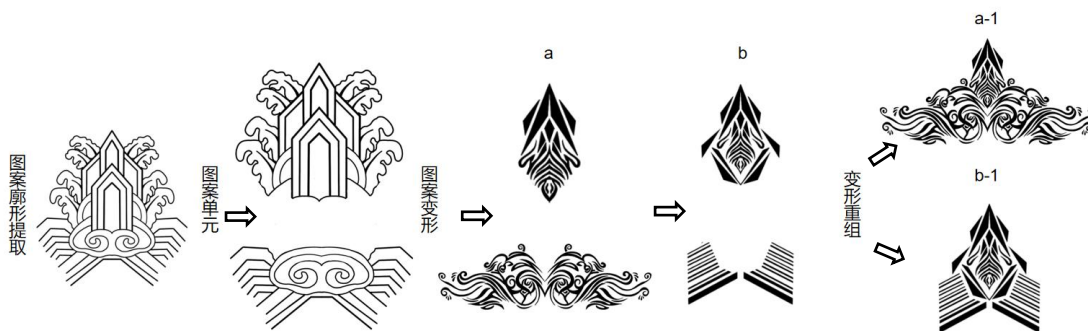

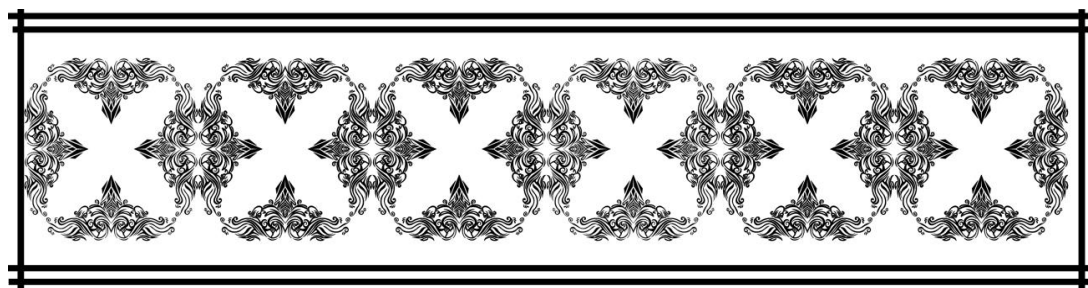
图 5-4 图案二设计过程

（图片来源：笔者绘制）

（4）几何演绎

将自然界中复杂的海水波动和山崖纹理简化为基本的几何形状，如直线、三角形或矩形。利用对称的分割方式，把整体纹理分解成多个互相呼应的部分，形成清晰的视觉节奏。用流畅的曲线表达海水的柔动，用硬朗的直线或棱角表达山崖的坚硬，既能保留自然元素的原生韵味，又通过几何抽象传达出一种简约、理性和现代感。（图 5-5）

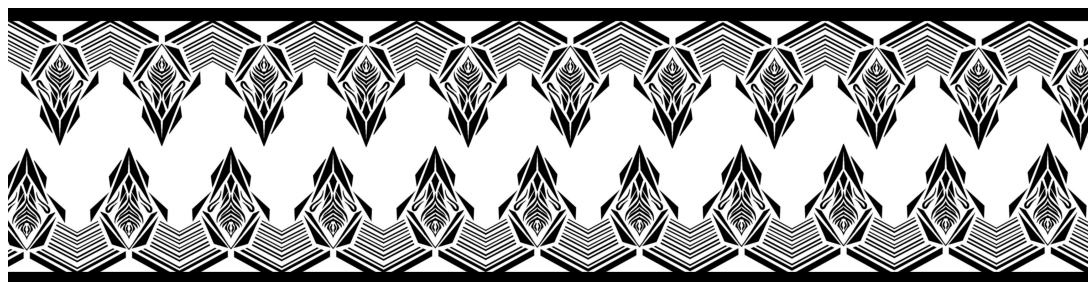

图案拓展 1

图案拓展 2

图案拓展 3

图 5-5 图案三设计过程与拓展

（图片来源：笔者绘制）

5.2.3 廓形借鉴与应用

根据前期对轻奢女装的资料收集、时尚流行趋势分析以及研究对象的特点，笔者决定将三者的元素融合进行设计。在轻奢服装的廓形选择上，H 型、O 型和 A 型的设计能够有效地呈现出轻奢女性的形象，塑造出简洁而优雅的轮廓（图 5-6）。

图 5-6 廓形提取

（图片来源：笔者整理）

5.2.4 款式设计与构成

款式设计以经典的直筒造型为主，注重线条的流畅与简约素雅，旨在传递一种轻松且温柔的氛围。部分服装结构融入了霞帔的楔形“V”字和披肩设计，既增强了视觉中心的聚焦，又提升了整体的时尚感与干练度。局部设计采用了不对称的分割手法，在保持设计均衡的同时，突破常规，体现了独立女性勇于挑战自我、追求个性化的精神（图 5-7）。

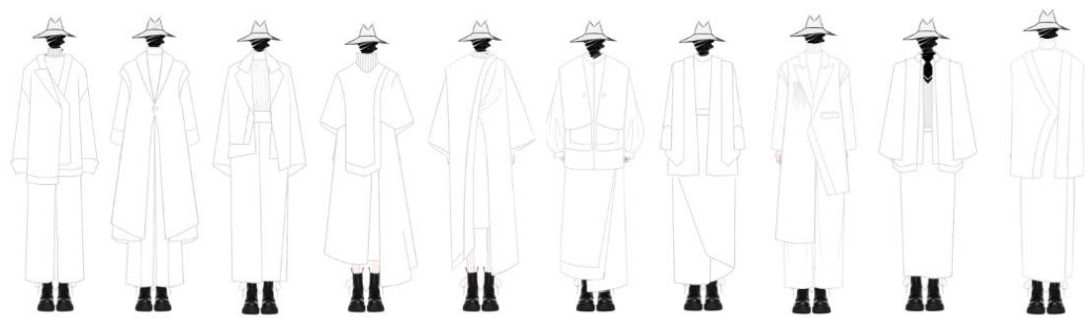

图 5-7 款式草图

（图片来源：笔者绘制）

5.2.5 色彩选择与运用

考虑到轻奢女装在色彩选择上通常偏向经典色系，本次设计延续了黑白色调

作为主色如（图 5-8）。黑白色系不仅永不过时，与金色图案的搭配（图 5-9），还能充分体现轻奢女装的优雅与高贵，具有很强的视觉冲击力，同时也展现出简约而精致的风格。这种色彩搭配使得整体设计既保持了时尚感，又能够传达出干练、独立与优雅的女性气质。通过经典色系的运用，设计进一步增强了服饰的质感与品位，符合现代女性对舒适与时尚的双重需求。

图 5-8 色彩借鉴

（图片来源：笔者整理）

图 5-9 服饰配色

(图片来源：笔者绘制)

配色说明：黑色用于主色调；白色辅助色；金色图案色。

5.2.6 效果图视觉呈现

在完成系列款式的图案与配色应用后，笔者根据服装的整体设计效果，结合品牌的风格定位，进行了系列效果图的绘制。这一过程中，重点考虑了款式与图案的和谐融合，确保设计在视觉上既符合轻奢女装的品位，又能够突出品牌的独特气质。

通过市场调研，对市场反馈与消费者需求进行了系统分析，并收集潜在消费者对设计作品的意见和建议，以更精准地满足市场需求、提升设计作品的市场适应性，最终确定了以下五款服装款式。通过效果图的呈现，直观展示了每一款服饰在实际应用中的形态、色彩与图案效果，为进一步的设计完善与品牌呈现提供

了可视化依据（图 5-10）。

图 5-10 服装效果图

（图片来源：笔者绘制）

5.3 设计实践

5.3.1 款式图及制版

根据绘制的效果图，笔者从中选出三套款式进行成衣制作，如下为三套服装的款式图、制版图以及设计说明（图 5-11）、（图 5-12）、（图 5-13）。

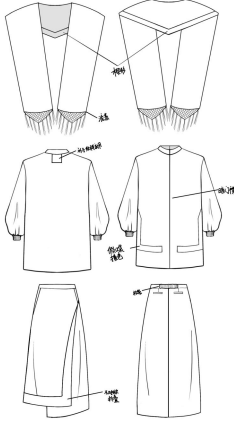
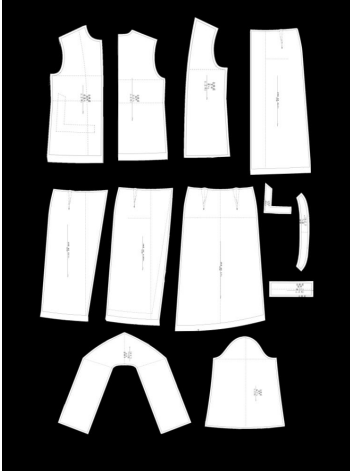
服装一	款式图一	制版图一
		

图 5-11 服装一款式图、制版图

（图片来源：笔者绘制）

设计说明：

- 1、参考霞帔在前胸与肩部的披覆感，将其转化为宽肩披巾式的上衣造型，暗扣合并，并在下摆运用流苏元素，营造飘逸灵动的视觉效果；
- 2、上身与裙摆运用抽象化的海水江崖纹样，选用金色线条与白色底料形成鲜明对比；
- 3、以黑、白为主色调进行撞色处理，并通过金色纹样点睛；
- 4、上衣使用缎面面料，裙子部分采用具有光泽度的提花缎面面料。

尺寸说明：

- 1、上衣白色披肩装饰宽度 20cm，长度至腰部的位置；
- 2、上衣长度覆盖臀部，假口袋装饰宽度 3cm；
- 3、叠加裙子，上下间距 10cm，最长至脚踝。

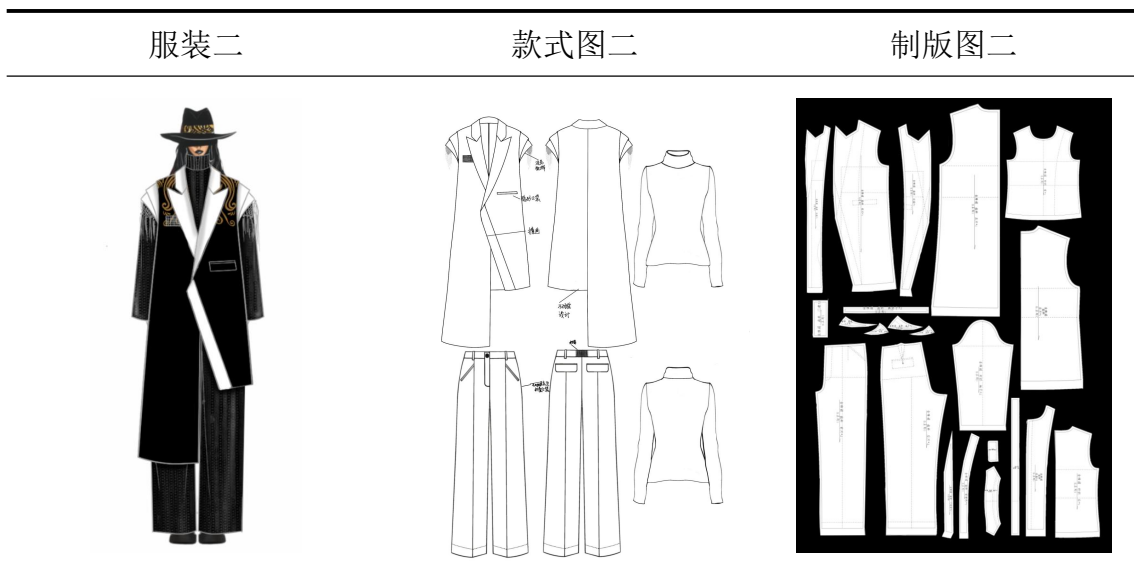

图 5-12 服装二款式图、制版图

（图片来源：笔者绘制）

设计说明：

- 1、参考命妇霞帔前襟的纵向垂坠感，设计成长款不对称西装外套。内搭宽松直筒阔腿裤，延续整体线条的修长效果，外加柔软的缎面黑色内搭；
- 2、肩部与下摆等关键部位加入设计感海水江崖纹的局部金色纹样，赋予视

觉焦点；

- 3、在袖口位置点缀流苏，与霞帔飘逸的垂穗相呼应；
- 4、面料选用高品质进口西装面料，以保持廓形的利落与层次。

尺寸说明：

- 1、西装外套为 H 型，最长长度至小腿肚；下摆不规则错落距离 30cm，白色宽边为 5cm；
- 2、肩部假袖子外延 6cm；
- 3、内搭以修身为主，长度 50cm；
- 4、裤子直筒阔腿至脚面处。

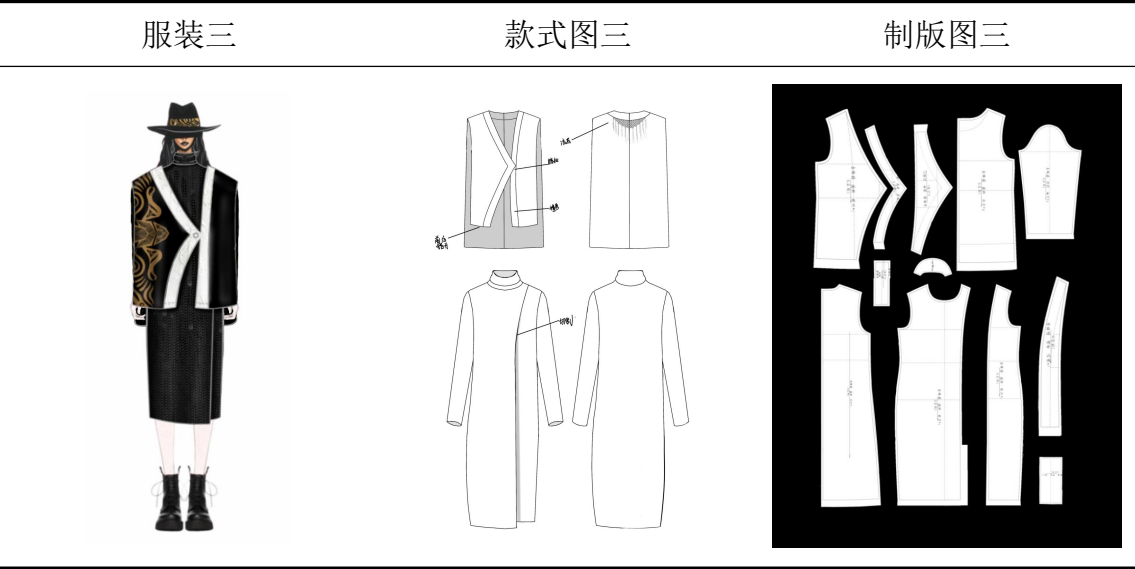

图 5-13 服装三款式图、制版图

（图片来源：笔者绘制）

设计说明：

- 1、借鉴命妇霞帔楔形 “V” 字形的经典元素，将其转化为前襟结构；
- 2、将海水江崖纹进行简化与重构，使用金色与黑色的强烈对比在衣片处进行装饰；
- 3、黑白撞色凸显视觉层次；
- 4、后背位置加入流苏装饰，增加行走间的动态美感与轻奢细节。

尺寸说明：

- 1、上衣前后不规则，前后片高度相差 20cm；

2、长裙前面为切割开缝造型，整体至膝盖下方。

5.3.2 面料选择

在轻奢女装设计中，面料的选择至关重要，直接影响服装的质感、舒适性及品牌定位。因此在面料选择上，外套面料采用高密度西装暗纹材质（图 5-14），具有挺括性与抗皱性能，能确保服装保持良好的轮廓感与便捷性，同时通过暗纹设计提升视觉层次和高级感。内搭部分则选用光泽感的麻纱缎（图 5-15）和海水山崖纹提花棉绸缎（图 5-16），前者展现水波纹效果与柔软垂坠感，后者则通过柔和的色彩和丝滑触感增强高级感，呼应设计主题。披肩配饰选用立体颗粒渐变提花布（图 5-17），具备耐弯曲性和厚重感，增强层次感与动感，提升整体设计的精致度和艺术性。面料的精心选择实现了舒适性与高端感的平衡，符合轻奢女装的设计理念。

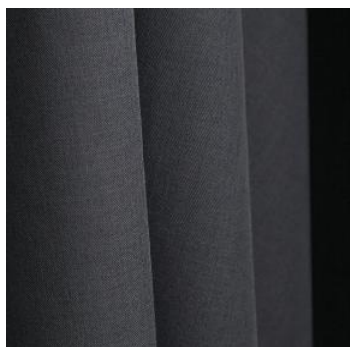

图 5-14 暗纹西装面料

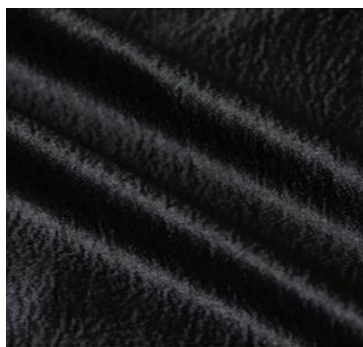

图 5-15 麻纱缎

图 5-16 提花棉绸缎

图 5-17 颗粒提花缎

（图片来源：淘宝网）

5.3.3 制作工艺

烫金印花工艺是一种通过热压将金属箔或金属粉末转印至面料表面的装饰技术，能够创造出具有金属光泽的图案效果。此工艺在服装设计中常用于提升服

饰的奢华感和视觉冲击力，具有独特的装饰性和精致感。与传统印花技术相比，烫金印花能够呈现立体且闪亮的金属效果，增强设计的层次感（图 5-18）。

此外，手绘图案的引入进一步增强了设计的独特性和艺术气息。通过将手绘图案与烫金印花相结合，能够在面料上呈现丰富的视觉层次与质感，使服装设计更加细腻、立体（图 5-19）。

图 5-18 烫金图案成品

图 5-19 绘画材料

（图片来源：笔者自摄）

5.3.4 制作过程

在确定面料和工艺方案后，使用服装 CAD 软件对本系列服装进行版型设计，并进行面料排版。此过程旨在最大程度地优化面料使用，减少浪费，确保面料的充分利用（图 5-20）。

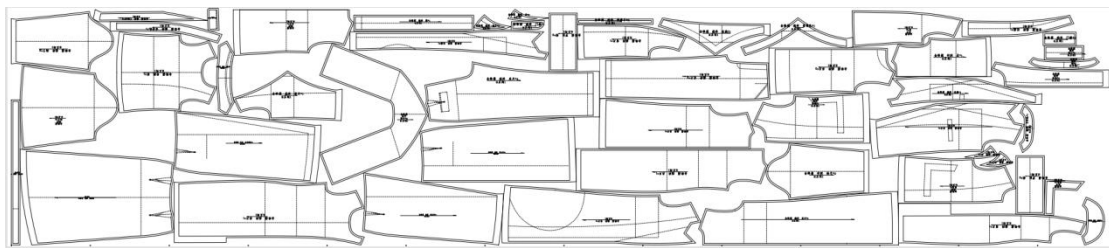

图 5-20 面料排料图

（图片来源：笔者绘制）

在完成面料排版设计后，按照预定的设计位置进行面料裁剪，并结合相应的工艺流程进行成衣制作。如图 5-21、图 5-22、图 5-23 所示：

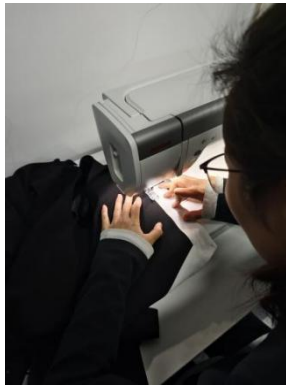

图 5-21 缝纫过程

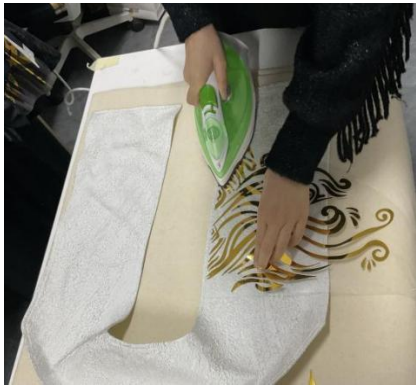

图 5-22 烫金过程 1

图 5-23 烫金过程 2

（图片来源：笔者自摄）

经上述工序制作完成的服装具体呈现如下：第一款展示（图 5-24）；第二款展示（图 5-25）；第三款展示（图 5-26）。

正面展示

侧面展示

背面展示

图 5-24 第一款服装展示

（图片来源：笔者拍摄）

正面展示

侧面展示

背面展示

图 5-25 第二款服装展示

（图片来源：笔者拍摄）

正面展示

侧面展示

背面展示

图 5-26 第三款服装展示

（图片来源：笔者拍摄）

5.3.5 成品展示

《崖海之韵》服装系列设计作品的具体呈现如下：设计作品一（图 5-27）；设计作品二（图 5-28）；设计作品三（图 5-29）。

图 5-27 第一套成品展示

（图片来源：笔者拍摄）

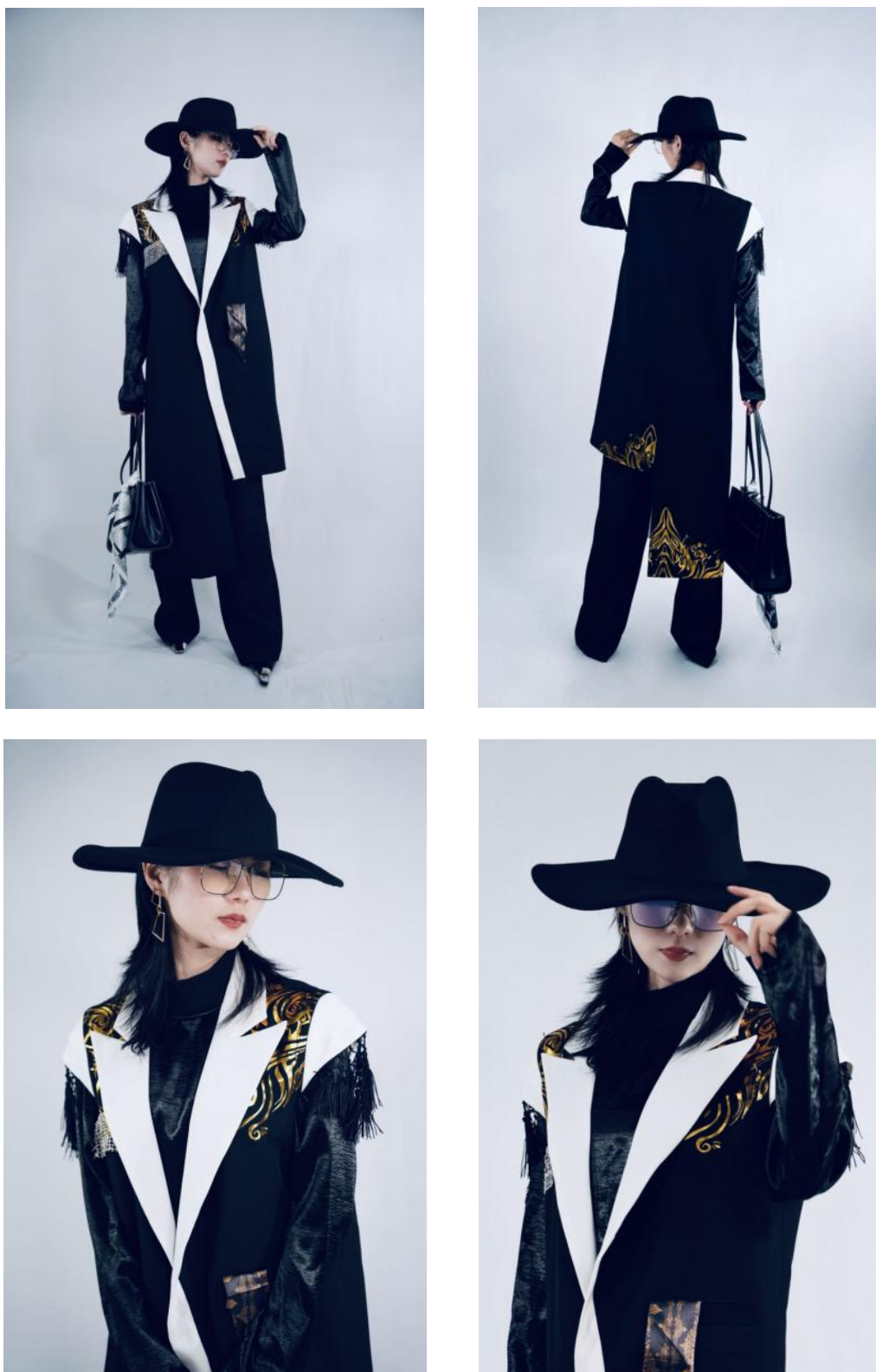

图 5-28 第二套成品展示

(图片来源：笔者拍摄)

图 5-29 第三套成品展示

（图片来源：笔者拍摄）

5.3.6 饰品展示

《崖海之韵》丝巾系列设计作品的具体呈现如下：丝巾作品一（图 5-30）；丝巾作品二（图 5-31）；丝巾作品三（图 5-32）。

图 5-30 丝巾作品展示一

（图片来源：笔者拍摄）

图 5-31 丝巾作品展示二

（图片来源：笔者拍摄）

图 5-32 丝巾作品展示三

（图片来源：笔者拍摄）

第6章 结论与展望

6.1 结论

本文探讨清代命妇霞帔纹饰的历史文化内涵及其艺术特征,并结合当前轻奢女装设计的市场趋势与审美需求,探索出了传统文化与现代时尚有机融合的创新路径。研究目标在于发掘霞帔纹饰蕴含的深厚文化底蕴,将其传统美学元素注入轻奢女装设计中,提升产品的文化附加值与设计层次,推动传统元素在现代服装设计中的创新性应用。

通过对清代命妇霞帔的文献考证与实物分析,系统梳理了其发展脉络、造型结构及纹饰象征意义,并阐释了其在彰显身份和表达审美情趣方面的独特作用。研究结果表明,霞帔纹饰在构图和色彩运用上展现出丰富变化,同时蕴含深邃的礼仪美学和审美哲学,为其在现代设计中的再现提供了坚实的理论依据和实践支撑。

在轻奢女装领域的研究中,借助轻奢品牌市场调研和设计案例分析,深入探讨了当代消费者对品质、个性及文化内涵的多元需求。研究显示,轻奢女装不仅追求简约而时尚的外观,更注重内在文化符号的传递和情感共鸣。现代设计在不断传承与创新的过程中,为传统纹饰的再创作开辟了广阔的市场空间和审美可能。

在实践应用部分,以霞帔纹饰为核心设计元素,通过图案重构、材质创新与色彩搭配等多维度实践,成功实现了传统美学与轻奢风格的有机融合。首先,将其典型“V”字造型经过尺寸调整,巧妙应用于服装门襟、袖口、后背等关键部位;其次,提取并重构海水江崖纹样,通过变形、组合与几何演绎赋予传统图案现代气息;最后,借助现代材料改造流苏配饰,将其灵活应用于披肩、袖口、口袋等细节处,实现传统文化与轻奢时尚的有机融合。设计案例证明,霞帔纹饰在服装版型、面料纹理及整体视觉表达中的创新运用,既传承了传统文化的精髓,又充分契合了现代消费者对时尚与品质的追求,展现了传统元素在当代服装设计中的活力与再生潜能。

6.2 不足与展望

本文虽在理论探讨与实践探索方面取得了初步成果，但仍存在若干局限，并对此提出后续研究方向。

所采集的历史文献与实物样本主要集中于少数博物馆与私人藏品，地域与类型覆盖范围有限，难以全面反映霞帔在不同文化背景下的演变特征。后续研究应扩充样本库，重点引入江南、关外等多地域藏品，以及不同等级命妇的霞帔实物，通过系统化比较分析，构建更为完善的纹饰演变谱系。

实践应用案例局限于单一成衣系列，所用面料种类和服装品类相对单一，未能充分展示霞帔纹饰在多元化产品线中的应用潜能。未来可拓展至风衣、连衣裙、套装等多种服饰品类，增加丝绸、棉麻、绒面等不同面料的设计实践，并开展跨款式、跨材质的对比研究，以验证设计策略的普适性与多维价值。

对消费者行为与市场反馈的调研主要依赖小样本问卷与访谈，缺乏大样本量的定量数据支撑，也未结合销售数据或社交媒体舆情进行深入分析。建议引入市场营销学、数据科学等跨学科方法，通过大规模问卷调查、销售数据跟踪及社交媒体数据挖掘，构建消费者偏好模型与市场预测框架，以增强研究结论的外推性和应用价值。

参考文献

- [1] 王金华著.中国传统服饰 清代服装[M].北京:中国纺织出版社,2015.11.
- [2] 贾玺增编著. 中国服装史[M]. 上海: 东华大学出版社, 2020.08.
- [3] 沈从文.中国古代服饰研究(增订本)[M].上海:上海书店出版社,1997:246
- [4] 李雨来, 李晓君, 李晓建作. 清代服饰制度与传世实物考 女装卷[M]. 上海: 东华大学出版社, 2019.09.
- [5] 周锡保著. 中国古代服饰史[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 1991.10.
- [6] 赵丰.大衫与霞帔[J].文物,2005,(第 2 期): 75-85.
- [7] 于长英.古代霞帔制度初探[D].南昌大学,2007.
- [8] 胡桂梅.浅谈明清命妇礼服[J].收藏家,2014,(第 1 期): 83-87.
- [9] 杨娜.论明清霞帔[J].艺术品鉴,2018,(20):59-60.
- [10] 孔令梅,王宏付.明清霞帔比较及其成因探析[J].服饰导刊,2022,(第 6 期): 63-70.
- [11] 曾慧,田佳敏,刘鑫蕊,丁雅钰.清代霞帔与朝褂的比较及成因探析[J].满族研究,2023,(第 1 期): 93-98.
- [12] 邵文静,张宁.霞帔形制发展特征及内涵[J].服装学报,2022,7(06):523-532.
- [13] Heggem A S, Reistad I. Resha** affordable luxury fashion: the green shift: how does the type of sustainability attribute impact young generations' consumer behavior?[D]. , 2020.
- [14] Shahid S, Islam J U, Farooqi R, et al. Affordable luxury consumption: An emerging market's perspective[J]. International Journal of Emerging Markets, 2023, 18(2): 316-336.
- [15] Mundel J, Soopramanien D, Huddleston P. Affordable luxuries: Comparing American and Chinese millennial consumers[J]. Asia Pacific Management Review, 2021, 26(4): 215-225.
- [16] 赫基集团推出轻奢女装品牌[J].纺织服装周刊,2014,(20):53.
- [17] 王斯琳.基于消费者认知调查的服饰轻奢品牌研究[D].东华大学,2016.
- [18] 陶冬梅.服饰轻奢侈品零售模式研究[D].北京服装学院,2017.

- [19] 戴倩.轻奢在定制女装中的设计研究[D].广州大学,2017.
- [20] 张艳.新零售商业模式研究[J].商业经济研究,2018.
- [21] 董常亮.全渠道营销模式下新零售企业商业模式创新动力、路径及发展策略[J].江苏商论,2020.
- [22] 龚佳媛.G公司轻奢女装营销策略改进研究[D].东华大学,2022.
- [23] 刘悦.轻奢审美文化研究[D].吉林大学,2023.
- [24] 吕若琪,叶静宜.新媒体视域下非物质文化遗产的创新传播策略[J].卫星电视与宽带多媒体,2024,21(19):34-36.
- [25] 孙机.华夏衣冠[M].上海:上海古籍出版社,2016:210
- [26] 张明月.明代霞帔及凤冠初探[J].人间,2015,(第 36 期): 52
- [27] 萧瑾.霞帔: 古代女性社会身份的一种标志[J].新教育,2019,(第 33 期): 32-33
- [28] 徐珂.清稗类钞 第十三册:服饰类[M].北京:中华书局, 2010:6198.
- [29] (法)罗兰·巴尔特(Roland Barthes)著;王东亮等译.符号学原理[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1999.06.
- [30] 杭航,朱立群,李笑苏.明吴氏墓压金云霞翟纹霞帔织物的复制与实践[J].东方收藏,2020.
- [31] 柯晶晶.清代宫廷服饰纹样的设计内涵研究[D].湖北工业大学,2019.
- [32] 加洋措.清代早期四合如意云寸蟒纹织金妆花缎的结构分析与保护修复[J].中国文物科学研究,2014.
- [33] 李奕霖.清代云肩形制及纹样研究[D].苏州大学,2022.
- [34] 邱立智,李正.明清时期补子的形式语言与运用研究[J].美与时代(上),2022.
- [35] 徐榕.清代文官补子图案文化内涵及创新运用[J].纺织报告,2021.
- [36] 王坛.清代龙袍与蟒袍比较研究[D].北京服装学院,2019.
- [37] 周瑞丹.清代服饰设色知识数字化与可视化设计研究[D].湖南大学,2022.
- [38] 向柏霖.清代暗八仙纹样研究及其在现代服装设计中的应用[D].北京服装学院,2019.
- [39] 陈佳瑜,郑丽莉.中国传统服饰衣领形制与文化研究[J].北京印刷学院学报,2020.
- [40] 夏燕.女装的“轻奢”机会[J].中国服饰,2013,(第 10 期): 30-32.
- [41] 王嘉睿.现代服装设计中侘寂美学风格研究[D].东华大学,2021.

- [42] 候雁.基于消费群体细分的我国奢侈品营销策略研究[D].吉林大学,2011.
- [43] 刘长泽,包德清.基于中国互联网的轻奢品牌营销策略研究——以蔻驰为例[J].品牌研究,2022,(第6期): 5-7, 20.
- [44] 雷婧.Michael Kors品牌传播经验及其启示[D].南昌大学,2018.
- [45] 戴雨仟.基于流行趋势预测的服装色彩数据库构建研究[D].东华大学,2024.
- [46] 陈颖怡.无性别风格在当代服装设计中的表达与发展研究[J].化纤与纺织技术,2022.
- [47] 朱颖.东方极简主义在服装设计中的应用初探[J].西部皮革,2021.
- [48] 陈波.可持续发展视角下环保色彩在服装设计中的应用研究[J].化纤与纺织技术,2023.
- [49] 王柯.色彩心理学视角下红绿配色在服装设计中的应用研究[J].服装设计师,2024.
- [50] 戴雨仟.基于流行趋势预测的服装色彩数据库构建研究[D].东华大学,2024.
- [51] Cassidy, T. D. Personal color analysis, consumer color preferences and color forecasting for the fashion and textile industries[J]. Color Design & Creativity, 2007,1(1):6.
- [52] 唐颖,刘伦伦,刘妍兵,等.可持续服装的情感化设计[J].服装学报,2020.
- [53] 谢诗航.海水江崖纹元素在服装中的时尚化应用研究[D].四川美术学院,2021.

致谢

时光荏苒，转瞬间求学历程已悄然走过，如“白驹过隙”。回首走过的职场历练与校园求知之路，仿佛昨日种种皆成过眼云烟，又似“浮生若梦，为欢几何”，每一段经历都在我的心灵深处留下了深刻的印记。在此谨以满怀感激之情，向所有在我学术与人生道路上给予悉心指导、无私关怀与鼎力支持的恩师、亲友及同窗致以最诚挚的谢意。

首先，谨向恩师——袁惠芬老师致以最深切的感激。导师以博学睿智与严谨治学之风，为我在学术之途上指点迷津。您那“桃李不言，下自成蹊”的无声教诲，不仅启迪了我的思维，更令我体会到潜移默化中师恩的深远。您的言传身教，如同星辰般熠熠生辉，照亮了我前行的道路，令我受益终生。

同时，特别感谢在学业上给予我智慧启迪与严谨教诲的各位老师。您们以渊博学识和高远志趣，犹如灯塔般在知识的海洋中为我指引方向，使我得以在追求真理的道路上不断攀登。

此外，我深深感谢父母与弟弟的默默支持与鼓励。不仅为我驱散了前行中的孤寂与艰辛，更成为我勇敢跨出舒适区、重返校园的强大后盾。您们无条件的理解与陪伴，为我排除万难、专注学业构筑了坚实的后盾。正是这份家人间的深厚情谊，使我得以安心追求心中的理想与学术梦想。是你们赋予我不断攀登、探索更高远目标的勇气与信心。

最后，感谢各位同学与朋友在求知路上的互助与陪伴，你们的真挚情谊让我深知“相知无远近，万里尚为邻”的真谛。在风雨共济、携手并进的日子里，我们相互扶持、共克时艰，书写出一段段难忘而珍贵的青春篇章。

展望未来，虽前路漫漫，充满未知，但我坚信正如《离骚》中所言：“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，只要心怀梦想，勇于探索，必将迎来光明的彼岸。愿我们皆能秉持初心，承载先贤智慧，在未来的道路上披荆斩棘，共创锦绣前程。

谨以此文，铭记所有伴我同行、支持与鼓励过我的人。愿时光静好，未来无限。

尚德敏学 唯实惟新

