

中国传统元素在现代服装设计中的运用

冯晓冉

(河南工程学院,河南 郑州 450007)

摘要:通过对中国传统元素在现代服装设计中的应用进行研究,重点分析了剪纸艺术、中国传统纹样、刺绣工艺、京剧脸谱、中国红等在服装设计中的应用,可知以中国传统元素为设计源泉设计流行服装,既能传递传统文化内涵,又能传递时尚信息。

关键词:服装设计;中国传统元素;流行元素

1 中国传统元素

在当今服装设计中,中国传统文化元素被重新运用于现代服装的设计当中,成为现代服装设计元素中的一种特殊的设计语言。汉语、中国书法、京剧脸谱、皮影、刺绣、中国结、旗袍、唐装已经成为一种流行的国际时尚,以快速和推陈出新著称的时装界也常常驻足于东方情结,从中汲取创意和寻找灵感。中国传统元素正通过服装这一媒介重新走向世界的大舞台。中国传统元素越来越国际化,并且受到世界知名品牌设计师的喜爱,这主要源于中国传统元素本身所呈现出来的令人不可抗拒的魅力。

说起中国元素首先会想到中国书法、篆刻印章、中国结、京剧脸谱、皮影、剪纸、龙凤纹样、祥云图案、中国刺绣、蜡染、中国瓷器、国画、敦煌壁画、太极图;唐装、绣花鞋、老虎头鞋、旗袍、肚兜、斗笠、帝王的皇冠、皇后的凤冠;千层底、丝绸等。这些中国符号对时装行业的影响很大,传统的东方元素已经是很多国家服装设计师的设计灵感源泉。中国传统服装的深厚文化底蕴是设计师们取之不尽的创意源泉。随着中国传统元素开始走向世界舞台,传统元素重新引起了设计界的关注。

2 中国传统元素在现代服装设计中的运用

中国传统元素是以其特性和丰富的变化造就了它在服饰中独特的表现和特殊的美感。中国顶级服装设计师、中国服装协会副主席吴海燕老师在针对服装中运用中国传统设计元素时曾强调:要把握“尺度”并活化古老的中国元素,主张将中国元素打散之后再使用,大面积的使用中国元素反而适得其反。同样的,中华红帮研究所所长戚柏军先生更看重的是中国元素在细节方面和意境上的体现。他认为,中国元素的最佳运用方式是写意,而非写实,更有深度的运用中国元素才是服装设计的深度所在。中国传统元素中比较有代表性的有剪纸艺术、中国传统纹样、刺绣工艺、中国书法、中国结、京剧脸谱、皮影艺术、青花瓷、盘扣、中国红等,下面我们分析一下这些元素在服装设计中的应用。

2.1 剪纸艺术

剪纸艺术在服装设计中的运用各个朝代,不同的时期,都有不同的记载。明清人的笔记和地方志中也有记载:《保定府志》载:“名女,张蔡公之女,有巧思,与人接谈,袖上细剪春花秋菊,细草垂杨,罔不入神;其剪制香,绝巧夺目,得之者珍藏焉。”清代的陈云伯在《话林新咏》说:“剪画,南宋时有人能与袖中剪字,与古人名迹无异。近年来扬州包钧最工此,龙之山水,人物、花鸟、草虫,无不入妙^[1]。”在清代因满族人剪纸的习俗,致使剪纸进入宫廷。据说有人用纸剪成有鹿、鹤、松的“六合春”图案,加以彩绘,贴于朝服上,连西太后都以是绣出来的。在现代服装设计中,有许多设计师把运用剪纸艺术剪成的面料和轻薄的雪纺结合,展现一种飘逸和朦胧的美感。剪纸艺术在现代礼服的设计中应用较多,一些明星在出席颁奖礼时,穿着运用剪纸艺术做成的时尚礼服,不但能体现东方女性的典雅也很有时尚感。

2.2 中国传统纹样

中国传统纹样是民间、民族艺术和民俗文化千百年来沉淀的结果,具有鲜明的民族特色,形成了各种具有文化内涵的图形和纹饰,像人物、植物、动物、图腾等纹样,如翱翔的凤鸟、奔驰的神兽等。在我国封建社会龙的图案纹样只能用在帝王的服饰上,朝中的大臣的官服也会根据等级绣上不同的鸟兽的图案。在现代服饰设计中,服装设计师从传统图案中汲取灵感,将传统服饰纹样与流行的色彩和时尚的面料相结合,使服装既有文化底蕴又时尚感十足。设计师们通常喜欢借这些充满寓意的传统纹样来显露喜庆吉

祥、祈福消灾、寄寓理想与希望,将这些元素融入晚礼服、日常生活服装当中,并在工艺制作、装饰手段和造型处理上,注入现代时尚的血液,使其与现代大环境相融合^[2]。将传统图案应用到现代服装设计中,可以增加服装的韵味和文化内涵。但是,中国传统纹样和装饰对于现代快节奏的生活方式往往过于繁杂,所以,传统图案纹样在应用时必须加以简化。在服装设计过程中,我们需要传统图案的吉祥意境,把这些传统图案应用在服装的领口、袖口、底摆等位置,不但可以起到装饰作用,也可以增加服装的文化底蕴。

2.3 刺绣工艺

刺绣是在已经加工好的织物上,以针引线,按照要求进行穿刺,通过运针将绣线和其他物品组织成各种图案和色彩的一种技艺。由于现代艺术设计思想的影响,传统的刺绣艺术正渗透到现代服装设计中,刺绣工艺形式的多样化应用及创新设计,能够充分体现服装的设计风格,丰富服装的造型效果,满足人们对服装审美的多元化需求。中国传统的旗袍最常用彩绣工艺,用各色的彩色丝线通过重叠、并置、交错产生丰富的色彩变化,使得服装上的花朵栩栩如生,犹如水墨画一样。婚纱上采用的丝带绣,在轻纱质地的婚纱上凸显的花朵非常醒目、突出,富有立体效果,极富装饰性,这样的婚纱给人以田园梦幻般的清新美丽^[3]。在现代服装设计中,运用刺绣工艺最集中的地方是袖口、衣领、胸襟、裤脚等。在简单的T恤上刺绣流行的图案纹样,图案的立体感和流行性使T恤具有很强的现代感。现在国内有些品牌的牛仔服饰刺绣上不同的图案后,使牛仔服装别有一番韵味,也使牛仔这种比较随意的服装多了一些女性韵味。2001年秋冬,CD将黑色丝绸面料,以及中国传统刺绣团花图案大量使用在系列女装中。国内服装品牌“玄色服装”、“五色土”、“天爱服饰”、“玫瑰坊”等,在部分设计中引用传统手工艺刺绣为设计元素,运用西方构成方式与当代流行趋势结合,将古老的刺绣艺术与现代审美融合。

2.4 其他中国传统元素的应用

近年来的流行色中,中国红不可忽视,中国红意味着吉祥和喜庆。中华民族喜欢红色,在春节是贴上红色的对联挂上红色的灯笼,寓意明年的生活红红火火。在婚礼上新娘穿着红色的敬酒服,为前来道贺的宾客敬酒,一派吉祥喜庆的景象。汉字的艺术内涵体现出中国传统文化的精髓,在国外时装周发布会上,我们能看到把汉字作为纹样刺绣在服装上,展现东方的韵味。在中国唐装上,方块字“福禄寿喜”很常见。京剧脸谱被服装设计师作为灵感来源,运用到服装上,Valentino在05年秋冬直接将京剧脸谱变成了随身配饰,典型的京剧脸谱摇身一变成为了胸前的扣饰。最特别的是,这种扣饰可以别在衣服上,挂在包上,或者插在盘起的头发上,很有特色^[4]。在北京奥运会上,青花瓷系列颁奖礼服,给全世界留下了很深的印象。其中的水墨青花旗袍成为了绝对的焦点,它结合了水墨画的晕染手法与青花元素,充分展现青花瓷的清韵和雅韵,同时又由于旗袍的独特剪裁,勾出东方女子的媚态。夏姿·陈2011年春夏系列服装,以中国传统皮影艺术为主题,探讨其光与影的巧妙结合。发布会以皮影艺术为灵感来源,其雕工细致、色彩明艳的影偶,融入装饰艺术时期的创作精华,服装上针织部份,运用皮影戏剪影的花型,以特殊针织排针来呈现,加上活泼的珠绣点缀,并以蕾丝的运用制造出若隐若现的镂空效果,营造出性感、神秘的东方风情。

3 中国传统元素与西方服饰文化的融合

近年来时尚时装设计舞台上中国元素不断涌现,包括世界许多著名时装设计师争相把目光投向中国,用他们那双锐利的眼睛搜寻满足他们在时尚审美中所要表达的东西。在中国传统的服装中,强调的是线形和纹样的抽象寓意表达。它的设计从中透露出一种以含蓄和朦胧为美的表达方式,给人一种委婉简约的审美感受。西方人对服装则以造型为美,讲究与环境对比。中国传统服饰重“意”,西方服饰重“形”;中西方服饰虽然是(下转第119页)

能对视觉起到强烈的冲击性作用。正因为如此,我们创作的空间也才会越来越大,想象的翅膀无边无际。在21世纪的世界,追求时尚的人们追求服装的美观性已经多过其基本功能性。然而服装始终离不开它的功能性,对于中国现时的服装业来说,对于现时中国设计师来说,设计能为服装增添怎样的功能和魅力,设计如何更贴近消费者,这都关乎服装能否获得认可、能否具有生命力。毫无疑问,借鉴和模仿不能算真正的设计。如今得益于网络的渠道优势和设计人才的不断更新,原创环境的不断宽松和优化,我们有理由相信,原创设计将在服装领域迎来更为广阔的发展空间。

参考文献:

- [1] 邹操. 后现代主义艺术观 [D]. 吉林大学, 2008.
- [2] 张丹. 对服装设计中夸张肩部造型的解读 [M]. 苏州经贸职

业技术学院艺术系, 2010.

- [3] 文峰. 解读后现代服装 [J]. 哈尔滨职业技术学院学报, 2007.
- [4] 廖俊. 现代艺术思潮影响下的中国新锐设计师 [J]. 广西轻工业, 2008.
- [5] 刘瑞璞. 服装纸样设计原理与技术 [M]. 北京: 中国纺织出版社, 2005.
- [6] 张宇. 论服装的视觉艺术 [D]. 中国优秀博硕士学位论文全文数据库 (硕士), 2004.
- [7] 穆慧玲. 中国传统造型元素与服装时尚设计研究 [D]. 中国优秀博硕士学位论文全文数据库 (硕士), 2006.

作者简介: 林玲 (1989—), 女, 湖南常德人, 天津工业大学艺术与服装学院研究生, 研究方向: 设计艺术学。

(上接第114页) 两种不同文化的反映, 呈现出各自的服饰文化特色, 但在服装发展史中, 我们不时地会看到中西方服装风格的融合, 而这种融合会绽放出一种夺目的光芒^[5]。在现代礼服的设计中, 将中式服装的传统元素, 如中国结、盘扣、立领等与现代时尚元素结合, 展现出传统与时尚的碰撞。通过局部的中国传统元素应用, 结合西方服装体系中的合体裁剪的设计手法, 更好地表现女性的优雅、含蓄。将中国传统元素和当前服装的流行性相结合, 做出符合现代人审美的作品, 符合近两年对复古流行的诠释。有喜庆味道的中国结在中国人眼中有一种团结的深厚寓意, 这种装饰物也出现在了大品牌在06年秋冬推出的配饰上, 芬迪装饰手袋的包柄上就挂着两个经过改良的红色中国结挂饰。在2012年的巴黎时装周上, 国外模特身着极具中国韵味的旗袍样式的礼服, 并且在丝绸的服装上有中国水墨山水的图案, 展现了别样的中国古典美。随着服装流行的周期循环, 在国际品牌服装发布会上中国传统元素的大量应用也是大势所趋。

4 结论

中国传统元素中的剪纸艺术、中国传统纹样、刺绣工艺、中国书法、中国结、京剧脸谱、皮影艺术、青花瓷、盘扣、中国红等在国内和国际品牌女装的设计中都被很好的应用, 这些具有中国传统元素的服饰既有很深的文化底蕴又有很强的时尚感, 将中国传统元素和现代服装设计进行很好的融合。从当代国际品牌服装中中国风的流行可以看出来, 设计师们对中国传统元素很热衷。将中国传统元素运用于服装时尚设

计中, 使中国传统元素既能传递传统文化内涵, 又能传递时尚信息。以中国传统元素为设计源泉设计时尚服装, 对提高服装品牌附加值、满足时尚消费需求和开拓国际市场具有重要意义。

参考文献:

- [1] 张志春. 中国服饰文化 [M]. 昆明: 中国纺织出版社, 2001: 60-65.
- [2] 金德. 中国传统纹样在现代服饰设计中的运用 [J]. 装饰, 2006 (7): 46-49.
- [3] 刘元凤, 李迎军. 现代服装艺术设计 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2005: 60-68.
- [4] 陈峰, 杨兆麟. 浅析民族服饰元素与现代服装设计的交融 [J]. 辽宁丝绸, 2009 (2): 11-15.
- [5] 孙涛, 吴志明. 东西方服装设计师运用中国服饰元素的差异分析 [J]. 东华大学学报 (社会科学版), 2005 (3): 44-47.

作者简介: 冯晓冉 (1981—), 女, 河南南阳人, 硕士研究生, 助教, 研究方向: 服装流行和服装设计。曾发表论文解析传媒对流行的导向作用、生活方式对服装流行的影响、浅谈拼贴在女装设计中的应用、民族服饰对流行的影响、浅析服装流行的传播媒介、浅析影响服装流行的社会环境因素、服装流行课程的教学方法研究。2011 参编教材服装材料与实训, 已经出版。

(上接第115页) 当然涉及到具体的高级时装设计还要考虑的因素很多, 虽然艺术性时装、引导性时装和个性化时装都属于创意性时装, 但由于造型要素之间的差异, 在设计上也是各具特性, 需要运用的结构也有所区别。另外还有工艺、色彩单配方式的问题, 都是要进行一一考究的, 总言之做到具体问题具体分析。

4 结语

在高级时装设计当中, 如果很好地运用创意结构并充分发挥其自身的优势, 能延伸出各种时装的款式造型, 不仅引导设计而且还保证创意想法的完美实现。另外, 根据不同特性的时装可以通过各种方式运用创意结构, 使作品更合理而又富有创意。

参考文献:

- [1] 史林. 高级时装概论 [M]. 北京: 中国纺织出版社, 2002 (4): 188.
- [2] 刘元凤. 服装设计学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1997 (7): 109.
- [3] 于国端. 服装延伸设计 [M]. 北京: 中国纺织出版社, 2011 (6).
- [4] 三结满智子 (日). 服装造型学 [M]. 郑嵘, 张浩, 韩洁羽, 译. 北京: 中国纺织出版社, 2006 (4).
- [5] 张晓曦. 折纸元素在女装成衣中的设计运用探索 [J]. 山东纺织经济, 2010 (5).

作者简介: 傅鹏 (1987—), 女, 广西人, 研究生, 研究方向: 服装艺术设计。