

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：李林雅
导师签名：张新
签字日期：2011.3.17
签字日期：2011.3.17

关于论文使用授权的说明

本人完全了解西安美术学院关于保留、使用学位论文的各项规定，(选择“同意”/“不同意”)以下事项：

1. 学校有权保留本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文；

2. 学校有权将本人的学位论文提交至清华大学“中国学术期刊(光盘版)电子杂志社”用于出版和编入CNKI《中国知识资源总库》或其他同类数据库，传播本学位论文的全部或部分内容。

学位论文作者签名：李林雅
导师签名：张新
签字日期：2011.3.17
签字日期：2011.3.17

论文题目: 陕西民间吉祥图案在现代轻晚装设计中的应用研究

专 业: 艺术设计学

硕 士 生: 李梦雅

指导教师: 张 莉 教授

摘 要

陕西民间吉祥图案, 渊源久远, 由于特殊的地理环境和深厚传统文化的积淀, 陕西民间吉祥图案渗透着古朴深远的文化内涵, 土色土香, 富有浓郁的地方特色。这些流传至今的吉祥图案的形成, 是一代又一代劳动人民智慧的结晶, 从古至今, 黄土地上的祖祖辈辈用纹样中的寓意来祈求吉祥如意、平安幸福, 这些美好的愿望是人们永恒不变的主题。本人以陕西民间吉祥图案作为设计元素, 针对当今中国市场现代轻晚装的设计现状, 对轻晚装服装设计进行了再思考与创新。随着社会的飞速发展和人文精神的进步与提高, 人们不再仅仅满足于服装的款式、面料与工艺, 从而更加注重深层次的文化内涵。因此, 集实用性 with 艺术观赏性于一体, 具有中国气质和地域特色的现代轻晚装设计灵感应运而生。

本文主干分为四个部分: 第一部分对陕西主要民间美术中的剪纸、彩绘泥塑、木板年画、布艺刺绣和布堆画中出现的吉祥图案进行收集整理和分析; 第二部分阐述现代轻晚装的由来, 并对现代轻晚装设计发展进行分析, 调查和研究中国轻晚装设计现状和国内市场部分轻晚装品牌情况; 第三部分, 通过轻晚装设计作品《素年锦时》, 阐述陕西民间吉祥图案在轻晚装上的应用与创新设计, 倡导挖掘和继承民间传统艺术的魅力, 寻求和弘扬民族文化, 深入研究传统民间艺术, 并善以利用, 采撷民间艺术的精华。最后阐述了陕西民间吉祥图案在现代轻晚装设计中的应用意义, 以及对具有民间文化和地域特色的轻晚装市场的发展前景。

民间艺术的宝贵和独特风格, 对现代礼服设计有着深远的影响, 融合传统民间艺术与现代艺术的理念, 这样的轻晚装满足人们追求个性服饰风格的同时, 也丰富了现代人对艺术和精神文化的心理需求。轻晚装设计中传统民间艺术风格越来越适应市场的需求和时代的需要, 只有“融汇古今, 贯通中西”才能更好的设

计出具有民族特色和独具时代风格及创新意识的轻晚装服装。

关键词： 陕西民间吉祥图案 地域特色 民族精神 现代轻晚装 创新设计

研究类型： 应用研究

**Subject: Shanxi folk auspicious patterns in modern design
research on the application of swing dress**

Specalty: Costunme Design

Name: Mengya Li

Instructor: Li Zhang Professor

ABSTRACT

Shanxi folk auspicious patterns is remote, because of its special geographical environment and profound traditional culture accumulation, shanxi folk auspicious patterns penetration of primitive simplicity cultural connotation, ochre soil incense, profound meaning long and rich full-bodied local characteristics. These circulates the auspicious patterns is formed by generation after generation working people who crystallization of the wisdom of farmland, historically, with their lifetimes on patterns of meaning to pray for good luck and peace and happiness, the good wish is people eternal theme. I in shanxi folk auspicious patterns as design elements, in view of current China modern market situation, the design of swing dress of swing dress clothing design further thinking and innovation, with the rapid social development and the humanities spirit progress and improve, people no longer satisfied with just clothing style, fabric and process and to pay more attention to deep cultural connotation. Therefore, integrating practicability and artistic appreciation at an organic whole, have Chinese temperament and regional characteristics in modern small dress design inspiration arises at the historic moment.

This paper main is divided into four parts: first in shaanxi province mainly in the folk art paper-cut, coloured drawing or pattern clay sculpture, wood engraving new-year painting, cloth pile of painting and cloth art embroidery appears in the auspicious patterns were collected and analyzed, The second part explain the origin of modern swing dress, and the modern swing dress design development were analyzed, investigation and study of Chinese small dress design status and the domestic market of swing dress brands; The third part, through the swing dress of design work

"element in jin of shaanxi province, the paper expounds the folk auspicious patterns in small dress design with the application of innovation, advocating mining and inherit the traditional folk art charm to seek and to carry forward national culture, further study of traditional folk art, and good to use, gather the cream of the folk art. Finally expounds shaanxi folk auspicious patterns in modern small dress design application significance and development direction, and with folk culture and regional features of swing dress market development prospect.

Integration of traditional folk art and modern art philosophy, and such swing dress satisfy people pursue individuality dress style, but also enriched the modern art and cultural psychological needs. Small dress design in traditional folk art style more and more to meet the market demand and the needs of the time, only the "ancient and modern, Chinese and western" through grad can better designed with the national characteristics and unique style and new era and consciousness of swing dress clothing.

Keywords: Shanxi folk auspicious patterns Regional characteristic
National spirit Modern swing dress Innovative design

Thesis: Application

目 录

绪论	1
1. 选题范围	1
2. 研究目的及意义	1
3. 研究内容及方法	2
1 陕西民间吉祥图案	4
1.1 陕西民间美术中的吉祥图案	4
1.1.1 陕西民间剪纸中的吉祥图案	4
1.1.2 陕西凤翔彩绘泥塑中的吉祥图案	7
1.1.3 陕西凤翔木板年画中的吉祥图案	8
1.1.4 陕西千阳布艺刺绣中的吉祥图案	9
1.1.5 陕西延川布堆画中的吉祥图案	10
1.2 陕西民间吉祥图案的总体特征	11
1.2.1 陕西民间吉祥图案的造型特征	11
1.2.2 陕西民间吉祥图案的色彩特征	12
2 中国当下轻晚装设计的现状	13
2.1 现代轻晚装的由来	13
2.1.1 现代轻晚装的发展概况	15
2.2 中国轻晚装市场的现状	19
2.2.1 中国市场轻晚装服装品牌	19
2.3 中国现代轻晚装设计趋势	22
2.3.1 轻晚装设计风格西洋化	22
2.3.2 中西合璧的轻晚装设计	23
3 陕西民间吉祥图案在现代轻晚装设计中的应用	26
3.1 轻晚装设计作品《素年锦时》的设计思路	26
3.1.1 传统与时尚融合的轻晚装设计	26
3.1.2 体现地域特色的轻晚装设计	27
3.2 轻晚装设计作品《素年锦时》的设计元素	28

3.2.1《素年锦时》轻晚装设计中的陕西民间剪纸吉祥图案·····	28
3.2.2《素年锦时》轻晚装设计中的传统服饰元素·····	29
3.3 陕西民间吉祥图案轻晚装设计实例分析·····	30
3.3.1《素年锦时》轻晚装系列款式设计·····	30
3.3.2《素年锦时》轻晚装系列色彩表现·····	31
3.3.3《素年锦时》轻晚装系列工艺表现·····	32
4 陕西民间吉祥图案在现代轻晚装设计中的应用意义·····	36
4.1 对中国现代轻晚装的设计发展方向的作用·····	36
4.2 陕西民间吉祥图案轻晚装的市场前景·····	37
结语·····	39
参考文献·····	40
致谢·····	43

绪 论

1. 选题范围

服装能够充分体现穿着者的身份、气质以及文化涵养,是交际场合中的无声语言。提及礼服,也许大部分人都会首先联想到华丽的曳地的晚礼服或者是严谨的礼服套装,这两种礼服款式应用的范围都较为狭窄,那么拥有简洁轮廓的轻晚装应用的场合相对来说就比较广泛,其款式也更加适合亚洲女性的身材比例。完全中式的轻晚装设计也未免太过古板局限,因此现代的礼服设计不但要具有西方的审美,还必须拥有民族特色,这样的轻晚装更具有观赏性和趣味性。但是目前国内礼服市场无法满足这样的需求,在轻晚装服装设计方面有所欠缺,因此在进行现代轻晚装设计时更应该寻求注重中西方文化的结合点。

陕西民间吉祥图案无论从其色彩、造型或是风格上都具有鲜明的地域特色,这种祈福呈祥的吉祥图案可谓是家喻户晓、喜闻乐见,是一种大众化的内容和形式。它深深扎根于人们内心,表露于生活中的图形和言语之间,并且更多的是以形象化的图案形式寄托了人们祈吉呈祥,福善嘉庆的美好愿望和理想。随着时代的变迁和发展,陕西民间吉祥寓意图案在内容和形式上也有了新的扩展和变化,它不再仅仅出现在民间工艺美术物件上,在经济文化飞速发展的今天应该让它在不同的领域里散发新生的光辉。陕西民间吉祥图案作为一种生根于民间,根深蒂固于人们心里,伴随我们生活的一种代表性的传统文化特征,对于研究具有中国气质、民族精神的现代轻晚装服装设计来说是一个不可忽略的宝贵素材。

2. 研究目的及意义

由于现代女性地位和生活水平的提高,以及各类正式社交场合交际的需要,对轻晚装的要求也越来越高。近几年,租赁的礼服因为普遍款式少,成色旧,价格高而很难再被人们接受,购买轻晚装日益成为一种潮流。而且如今人们生活品质越来越高,类似节日派对、公司酒会等盛大、正式的场合越来越多,人们开始逐渐关注并且在意服装的场合性。轻晚装也称作日礼服,不同于套装礼服的正规呆板和晚礼服的华丽高贵,它的式样简洁明快,亲切随和轻盈飘逸的感觉比晚礼服更适合玲珑娇小的东方女性。一件轻晚装多种用途是一件非常完美的事情,日间外搭正装外套即可以作为在办公室上班的适用套装,下班后变成参加各种交际

场合的轻晚装，既经济、节时，又符合当下全球低碳环保的风潮。这样一件“一衣多用”的具有地域特色的轻晚装设计在我国国内礼服品牌里是一次有意义的尝试和研究。

本课题以陕西民间吉祥图案为素材的选择研究目的是将具有民间文化代表性的设计素材与现代设计方式理念相结合，使轻晚装设计的文化内涵更加符合现代女性的着装精神和品位需要。随着新一代年轻人对着场合性着装的意识的增强，以陕西民间吉祥图案为切入点的轻晚装设计研究，当古老的传统文化与现代时尚的轻晚装相遇，现代轻晚装服装设计重在彰显民族精神和民族特色，融合东西方文化元素的同时构造出多元的时尚文化。相信古老的民间艺术与现代时尚艺术的重组创新会带给人们更深层次的精神触动，并满足人们对轻晚装多样化的需求提供充分的选择条件。

3. 研究内容及方法

本课题主要研究的内容是陕西主要民间美术中具有地域特色的吉祥图案，研究其色彩与造型风格特点的同时，了解陕西民间艺术的审美和传统民风民俗。对陕西民间美术中的主要吉祥寓意图案做了大量的收集梳理，通过理论和实践的結合，从而找到传统文化与现代轻晚装设计的融合点。本人所掌握到的这些民间吉祥图案与现代西方轻晚装款式相结合，将陕西民间吉祥图案应用到现代时尚的轻晚装服装设计之中。通过对素材收集整理后进行分析研究与实践应用相互尝试的方法，以参考文献、品牌比较、理论分析，并前往实地进行考察学习等多途径完成研究。

图绪-1 拜访凤翔民间艺人胡永新

图绪-2 向民间老艺人请教和学习纹样绘制

图绪-3 千阳布艺刺绣艺人李爱姐

图绪-4 安塞博物馆剪纸陈列

图绪-5 商场调研

图绪-6 轻晚装品牌考察

1 陕西民间吉祥图案

1.1 陕西民间美术中的吉祥图案

陕西，古时称为雍州，又称为三秦大地，因在陕州（现为河南省陕县）以西，故称陕西。纵贯南北，连通东西，处于黄河中游和汉江中上游，地处祖国地理版图的中心区域。陕西是华夏文明的摇篮和中华文明的发祥地之一，从公元前 11 世纪起，历史上先后有 13 个朝代建都于此。由于陕西部分地理环境长期相对较为封闭、闭塞，交通不便，因此保留了许多原始文化和古代文化的特征，从而形成了具有独特、浓郁地域性的民间美术风格，历史悠久，古老而神秘，文化底蕴深厚。

陕西民间美术历史久远，精彩纷呈，从内容上看，有很大比重是属于吉祥图案的，并在图案的处理方法上有自己独特的地域风格和特征。陕西民间吉祥图案题材广泛，有花鸟鱼虫、飞禽走兽、历史典故、民间传说、戏剧人物等等，无不透露着吉祥喜庆的欢乐气息，俗话说：“一方水土养一方人”，那么一方人造就一方的艺术。由于特殊的地理环境、深厚的传统文化积淀，陕西民间吉祥图案无不渗透着纯朴深远的文化内涵。由古至今，人们积极的发挥聪明才智和丰富的想象力，产生出向往的、喜爱的，具有艺术性和观赏性于一体的吉祥图案，充分的体现和表达了生活中真实、纯朴、幸福美好的意境和情趣。创作者通过丰富的联想和巧妙的构思，看似简明的图案中却蕴含着深邃的内容，真正做到图中有意、图中有情、图中有趣、赏心悦目、代代流传。

1.1.1 陕西民间剪纸中的吉祥图案

陕西的民间剪纸是黄河流域文化与黄土高原文化的一个组成部分，其风格纯朴、豪放、粗犷、拙中藏巧。按地域而论，陕西的民间剪纸可以划分为黄河中游黄土高原的陕北地区和关中平原地区。陕北剪纸的代表人物之一是安塞的高凤莲。关中地区以旬邑剪纸最为盛名，代表人物剪花娘子库淑兰的剪纸作品享誉全国。陕北的剪纸风格造型夸张写意，刚健朴拙，关中一带的剪纸风格则造型简练、精巧秀丽。在色彩上，陕北剪纸用色多为单色，例如红色、绿色、蓝色、黑色等，其中红色的运用较为多，代表喜庆吉祥。而关中一带的点彩剪纸作品则装饰性非常强，红红绿绿，色彩丰富且对比强烈，艳而不俗。因此剪纸吉祥图案在造型和颜色上也出现了两种不同的独特风格。

利用物象的谐音、寓意、象征来祈福求祥，这类作品在陕西民间剪纸中是比较多见的，它反映了广大劳动人民的审美心理，对传统的敬仰，对乡土的热爱，对生命的礼赞，表达了在这块黄土地上祖祖辈辈劳作人民自强不息的信心，蕴含着中华民族文化的深刻内涵。陕西民间剪纸中常见的吉祥图案内容主要有：抓髻娃娃、娃娃坐莲、鱼戏莲、麒麟送子、蛇盘兔、石榴坐牡丹、石榴扣碗等等。鹿的形象在陕北剪纸中也最为多见，是传统吉祥纹样之一。鹿在古时候称为候兽，它象征春天和生命。在民间传说中，鹿又称为仙鹿、神兽，常伴随仙人一同出现，仙鹿的形态为口衔仙草，头向后方拧转，因此称作“回头鹿”或者叫“鹿衔草”，鹿的谐音为禄，寓意高官厚禄，象征着春光无限、健康幸福、富贵年年。又有陕北小调：“骑个鹿，唱石榴，石榴开花

图 1.1.1-1 吉祥图案《回头鹿》

图 1.1.1-2 吉祥图案《骑鹿拿石榴》

一溜溜红，让你盛来你不盛……”，《骑鹿拿石榴》，图案为猴骑鹿，左手石榴寓意男性，右手拿牡丹寓意女性，鹿是春天和生命的象征，此图案寓意男女爱情和谐美满。复合型是民间吉祥图案中常见的造型之一，例如扣碗，扣碗，生殖繁衍，蚕合之喜，传宗继后之意，是古老的文化观念。妇人坐碗中怀子，“妇人盛碗中，复之以碗。”，即剪纸纹样扣碗的解释，

闻一多先生引（魏略）语云：“妇人盛瓠中，

复之以盘。”，瓠是“葫芦”的古写，闻老解释

瓠为造人之母体。¹根据这一理念，民间艺人又根据丰富的想象创造出双鱼扣碗、石榴扣碗、牡丹扣碗等等。

¹ 《陕北民间剪纸释要》.宋如新.陕西人民教育出版社,1998,第 88 页

图 1.1.1-3 单色剪纸《抓髻娃娃》

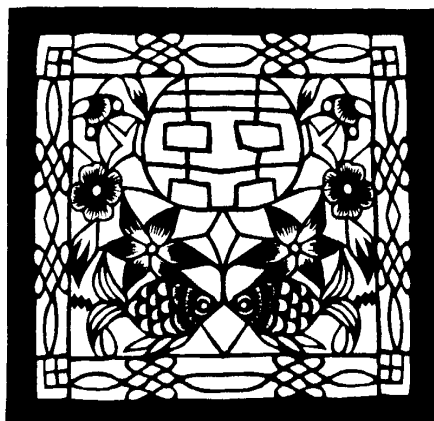

图 1.1.1-4 单色剪纸《鱼戏莲》

图 1.1.1-5 陕北吉祥剪纸《蛇盘兔》——
“必定富”

图 1.1.1-6 库淑兰点彩剪纸《花开富贵》

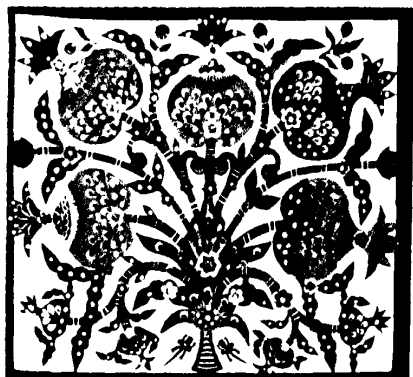

图 1.1.1-7 石榴是多子的象征

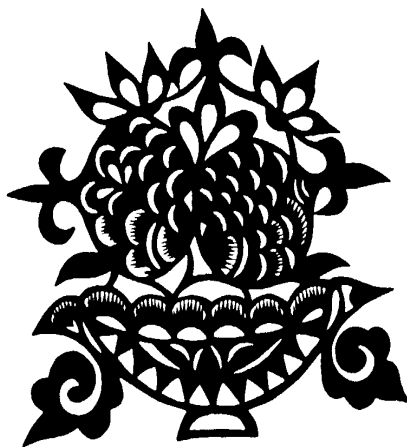

图 1.1.1-8 复合型图案《石榴扣碗》

1.1.2 陕西凤翔彩绘泥塑中的吉祥图案

宝鸡地处黄河流域渭水中游，是炎帝故里和周秦发祥地，素有“民间工艺之乡”美誉。陕西凤翔彩绘泥塑是一个具有数千年的历史的传统民间手工艺美术品，如今，它主要分布在城关镇六营村及周边地区。当地老乡购泥塑置于家中，用以祈子、护生、辟邪、镇宅、纳福。彩绘泥塑中的吉祥图案造型洗练、大气夸张、生动趣致，在立体造型上的吉祥图案装饰华美富繁。它的色彩丰富，艳丽喜庆，大红、桃红、翠绿和中黄色是最为常见的色彩搭配，仅仅四种颜色虽然看似简单，但由于根据面积大小比例搭配起来却不单调。凤翔彩绘泥塑无不透露吉祥寓意，吉祥图案主要内容有莲里生子、麒麟送子、马上封侯、马上富贵、刘海戏金蟾、狮子滚绣球等。例如虎的形象在凤翔泥塑中占据多数，泥塑虎分为挂虎和坐虎等类型。老虎面部阳刚威武，饱满的额头，凸起的眼睛炯炯有神，双眉是两条相对的鱼，是生命繁衍的象征。鼻子是通天的生命树。身上不仅绘有柔美的流线型植物纹样、还有莲花、牡丹花等阴性纹饰以和谐阳刚之气。泥虎的全部装饰纹样寓意着阴阳和谐共生，更寓意生命绵延，生活吉祥如意。各色花朵、金钱纹、散头纹、回旋纹构成，额边耳朵缀以颤头的蝴蝶或娃娃图案，柔化老虎的凶猛而从中透出娇媚。这些有“讲究”的符号，在求生、趋吉和避凶观念的下，相互结合组成一件完整的意义深厚的吉祥图案。绘有吉祥图案的泥玩具历经千百年的传承与发展，生生不息，至今仍被人们所喜爱，这正是民间艺术的独特魅力所在。

图 1.1.2-1 莲中生子

图 1.1.2-2 麒麟送子

图 1.1.2-3 马上富贵

1.1.3 陕西凤翔木板年画中的吉祥图案

凤翔位于陕西省宝鸡，说到凤翔木板年画，必然会提及凤翔南肖里的邵家。凤翔木板年画有文字可查的历史便见于邵家的西凤世兴画局家谱。据家谱记载，凤翔木板年画始于唐宋，盛于明清。麒麟送子，加官进禄，双喜临门，满堂富贵，四季平安，刘海戏金蟾，天官赐福等吉祥图案都是凤翔木板年画的主要题材。

凤翔年画吉祥图案造型饱满夸张，简洁、夸张、朴拙，保留了古版年画古朴自然的艺术风格，无处不洋溢着淳厚的意趣美感和强烈的乡土装饰意味。以大面积的红色和绿色等原色搭配是最凤翔木板年画中为常见的色彩搭配方式，较常用的大红、碧绿、槐黄、桃红等色彩呈强烈对比色调，虽很少用过渡色，却又不失协调美观。年画中的吉祥图案色彩大都鲜明强烈、热情奔放、大胆夸张，无拘无束的想象极度富于理想化，整体视觉感明快绚丽、对比强烈，大胆粗犷，充满了无限的热情和年轻的活力。凤翔木板年画全以手工印制，局部手工染填，套金套银而成，色彩对比强烈，这些吉祥图案不仅是农耕时代年节里祈求家宅平安不可或缺，至今逢年过节仍然是人们祈福迎祥家家必备的吉祥物品，数百年来一直深受西北地区民众喜爱。

图 1.1.3-1 吉祥图案——富贵满堂

图 1.1.3-2 吉祥图案——四时报春

凤翔泥塑中吉祥图案——富贵满堂。牡丹象征富贵，富态的童子双手端着一只硕大的仙桃，寓意长寿。蝙蝠周身飞绕，国色天香的牡丹衬托其中，色彩艳丽喜庆，此图寓人财两旺、富贵满堂。（图 1.1.3-1）吉祥图案——四时报春。胖娃娃身穿开裆裤，头扎俩小辫，笑嘻嘻地手掰西瓜，活泼有趣、天真可爱。童子身

边围绕着桃、西瓜、葡萄、百合等四季瓜果,此图寓意四季喜庆常来,老人长寿、多子多福、万代绵延、家庭美满和睦。(图 1.1.3-2)

1.1.4 陕西千阳布艺刺绣中的吉祥图案

千阳县位于陕西省中部、关中平原西部山区,隶属陕西省宝鸡市,是太阳神炎帝的故里。西周时属秦国古地,与古西府仅一水之隔。汉代置县,丝绸之路回中道始设驿站。历史的冷落使千阳沦为长期封闭的贫困之乡,然而就是这个与世隔绝的大山世界里,却为中华民族保存了灿烂的民俗文化瑰宝。布制刺绣民俗工艺品等民间艺术躲过了经济文化浪潮的冲击,避免了外来文化与“宫廷艺术”的“浸染”,较多的保留了民间民俗艺术的痕迹,成为“历史的活化石”和今天开发民间文化产业的珍贵资源。2002 年,千阳县被陕西省人民政府命名为民间美术之乡,该县的南寨镇被文化部命名为中国刺绣之乡。

千阳刺绣多在布艺品上体现,千阳刺绣布艺品保留了炎帝氏族和周秦文化的精髓,当地农村妇女用心灵手巧的孕育出独具风格的西秦刺绣布艺制品,这些土生土长的生活里的艺术品,祖祖辈辈言传身教,邻里亲友相授,在相传相授的过程中,既继承又创新。²经过历代传承和艺人的创新,现在形成了平绣、悬绣、绣和拼贴缝制结合的多种技巧。千阳布艺刺绣内容包括传统吉祥图案:狮子滚绣球、五福捧寿、二龙戏珠、鹿鹤同春、连(莲)生贵子等。民间吉祥图案的最大特点是象征和暗喻,通过刺绣的吉祥图案,表达人们祈求平安、盼望吉祥和富贵的心里。千阳布艺刺绣代表人物之一李爱姐介绍,结婚时女方要绣鸳鸯或鱼莲花样的枕套、鞋垫、门帘送给男方,心灵手巧是品评一个媳妇的标准之一。母亲要为自己出嫁前的女儿做一个灯曲罐,寓意为“等娶”,灯曲罐是用来放置火柴避免受潮的物件,上面通常刺绣鸳鸯戏水或者喜上眉梢(图 1.1.4-5)。千阳布艺刺绣造型夸张,想象丰富、构图简洁,风格古朴大气、粗犷醇厚。高纯度的对比色搭配,视觉冲击感极强,虽然颜色对比如此强烈,但却艳而不俗,反倒呈现出一种统一和谐的感觉,尽显热闹喜庆。

² 《美在民间》.张道一,廉晓春.北京工艺美术出版社,1987,第 31 页

图 1.1.4-1 吉祥图案——狮子滚绣球

图 1.1.4-2 吉祥图案——五福捧寿

图 1.1.4-3 灯曲罐上的吉祥图案

图 1.1.4-4 本文作者在布艺刺绣之乡千阳县考察

1.1.5 陕西延川布堆画中的吉祥图案

延川县地处陕西省北部，延安市东北部。延川历史悠久，文风斐然，人才辈出，素有“文化之乡”的誉称。布堆画是西部陕北延川地区广大劳动人民在长期的劳动和生活中创造的，具有广泛的群众性和鲜明的地域性的传统民间艺术，代表人物有冯山云、郭如林等。随着时间的推移和社会经济的发展，布堆画的实用性慢慢消逝，逐渐成为人们枕头顶、裹肚、鞋面、垫肩、钱包、烟袋包上的装饰物。

延川布堆画又称为布贴花、摺花或拨花，是中国男耕女织原始形态的真实写照。³以民间传说、戏剧人物、民俗生活、花鸟禽兽为题材，运用纯民间的复合造型法，进行贴块、拼接、镶花、堆叠、缝合，制作出极具民族特色的吉祥图案。

³ 《西部布堆画艺术》.冯山云. 外文出版社,2002,第3页

布堆画中的吉祥图案造型大多夸张变形、将具象的实物通过观察和想象后进行再创作,在图案处理上构思奇特、意象生动、趣稚可爱,装饰图案随处可见,每一个空白面积都用不同的植物和动物纹样装饰点缀,这样的图案造型既古朴又充满现代感。布堆画图案的色彩基础是民间刺绣,但是颜色比民间刺绣要更为艳丽,同样是高纯度的色彩搭配方式布堆画,主要以赤、青、白、黄、黑中国传统的五行色为主。色彩丰富惹眼,明快、艳丽,体现了黄土地上人们质朴、淳厚、开朗的个性。布堆画作品大都以传统文化、民间传说为题材,常见的吉祥图案有麒麟送子、娃娃坐莲花、鱼戏莲、莲中生子、门神、龙王爷、灶君等图案。

图 1.1.5-1 吉祥图案——鱼戏莲

图 1.1.5-2 吉祥图案——麒麟送子

1.2 陕西民间吉祥图案的总体特征

1.2.1 陕西民间吉祥图案的造型风格特征

陕西民间吉祥图案的造型不仅呈现出粗犷、稚朴、夸张、简洁、强烈;同时也表现出成熟、细致、直白、写实和繁复的风格。⁴这些审美状态经常是互相矛盾并且对立,但它们又互相依存着缺一不可、不可分割地形成一种和谐统一的美感。正是因为丰富多样的审美现象,陕西民间吉祥图案相应形成了一个多姿多彩的格局。陕西民间吉祥图案为了达到完美造型效果,民间艺术家突破常规,别出心裁,创造出天马行空的美丽画面。例如在凤翔泥塑的动物身上常饰以各种具有吉祥寓意的花草图案填补空白,尽态极妍,为的就是使画面丰富、喜庆热闹、美满。陕西民间吉祥图案的构图和布局跨越了时空和空间的限制,它可以把一年四季不同季节的植物汇集于一身,把现实的、想象的东西全部统一到一幅作品中,

⁴ 《陕西民间美术研究》.宁宇.荣华.陕西人民美术出版社,1988,第32页

构成和谐美好的画面；概括性的图案造型是指民间的艺术家在塑造形象时，往往不是以视觉直观印象对物象进行完整抄袭复制，而是根据自己对具体物象的感受及心理活动等因素，对印象进行改造和再创作，通常这种概括性的处理方法使得民间吉祥图案具有质朴、自然的本质风貌和特殊风格。民间吉祥图案造型的概括性手法最突出的是大胆的取舍，轮廓简洁、造型粗犷浑厚；陕西民间吉祥图案的表达方式并不是单一的，它往往是具有程式化的特点。某种形象，或是某种形象的某种特定的组合，表达了什么意思都是事先规定好并且世代流传的。例如松柏和仙鹤的组合——则寓意长寿，凤凰和牡丹——寓意富贵，还有龙凤呈祥、狮子滚绣球、喜上眉梢、马上封侯等等。这种程式化的图像的约束，或是某些物象的组合、特征以及何种场合应用等都是约定俗成的。

图 1.2.1-1 布艺刺绣吉祥图案——龙凤呈祥

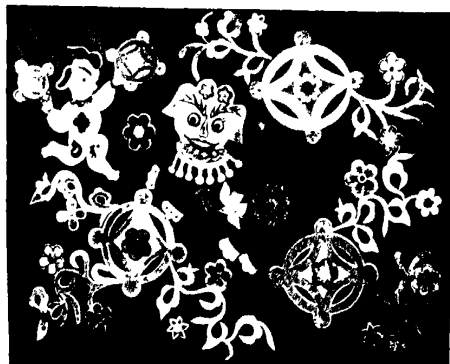

图 1.2.1-2 布贴画吉祥图案——狮子滚绣球

1.2.2 陕西民间吉祥图案的色彩特征

陕西民间吉祥图案的设色讲究，色彩搭配具有浓厚的地域特色，喜庆热闹的颜色，高纯度的对比色搭配是陕西民间吉祥图案色彩的主要特征。民间吉祥图案的色彩大多鲜亮明快，大红大绿，大胆搭配，和谐统一、艳而不俗，给人一种积极向上的情感表现，轰轰烈烈，充满了无限的活力同时也表现了陕西人民对生活的热爱。例如，关中一带的吉祥剪纸，其色彩特点是丰富鲜艳，多为拼色或是点染，颜色热闹，五彩缤纷。剪花娘子库淑兰的剪纸作品享誉全国，1996 年库淑兰被联合国教科文组织命名为“民间工艺美术大师”的称号。库淑兰的剪纸作品装饰性非常强，色彩对比强烈，艳而不俗，正如老人自己所说：“为主的色配上些，

其他的配成下色子嘛!”⁵从色彩学的角度来看,民间艺术家喜爱用更高纯度的色彩来装饰图案。陕西民间吉祥图案的颜色纯度等级较高,高明度的色彩,简洁概括性较高、视觉上明快热烈,黑、白、红、黄、蓝、绿、紫等颜色搭配一齐,五彩缤纷、丰富绚丽,强烈的对比表达了人们热热闹闹的生活景和特殊的色彩审美。

图 1.2.2-1 点彩剪纸中的色彩搭配艳丽华美

图 1.2.2-2 高纯度色彩搭配大胆趣致

图 1.2.2-3 色彩对比强烈的吉祥图案

2 中国当下轻晚装设计的现状

2.1 现代轻晚装的由来

最初的轻晚装来源于西方女用礼服。女用正式礼服是在一些特定的隆重场合、夜晚交际活动中穿着的礼服服装,如晚礼服、宴会服。其搭配组合严谨、规范、繁复,从发式、化妆到服饰整体设计都在严格的限定中。准礼服或略礼服是正式场合的略装形式。准礼服(鸡尾酒会轻晚装)是傍晚时分穿用的礼服,介于午服与晚礼服之间。⁶比起贵气夸张的晚礼服而言,这种服装更注重场合和气氛,相对简略一些。鸡尾酒会原起源于美国,如今在欧洲大陆也非常盛行,我国近年来在年轻人群体中间也流行这样的活动。鸡尾酒会一般是利用晚餐前的傍晚时刻与同事、朋友欢聚小酌的聚会形式,这种轻松、便捷的派队形式十分符合繁忙快捷的现代人的生活。准礼服在设计和造型上追求整体轮廓造型为美的宗旨,此种服装设计多表现大胆、漂亮、独特,展现女性优雅美丽曲线。准礼服区别于晚礼

⁵ 《库淑兰·剪花娘子传奇》,文为群,湖南美术出版社,2003,第 51 页

⁶ 《服饰文化》,王丽华,内蒙古人民出版社,2005,第 147 页

服的最大特点是长度，裙长在膝盖上下五厘米，称之为“鸡尾长”，适宜年轻女性穿着，一般长度不拖地。

图 2.1-1 准礼服图

2.1-2 裙长在膝盖上下五厘米

图 2.1-3、4、5 轻晚装服装更注重场合和气氛，设计简略。

随着个性化时代的到来，如今的对轻晚装的定义已经不是原来的准礼服的意义，更没有原来严格的界限。按照服装的款式造型来划分，轻晚装就是指较短的礼服款式，例如超短式、及膝式、只要是长度在脚踝以上并不拽地的裙装礼服款式我们都可以称之为轻晚装。⁷随着轻晚装日趋时装化，不仅在正式或私人聚会、公司年会、酒会，仪式、典礼或是较随意轻松的场合适于穿着，甚至是日常都可以选择穿着轻晚装，正是因为轻晚装的随意性，对于轻晚装的具体定义也没有一个严格的界定。现代轻晚装以简洁时尚为主，并且更加趋向时装化，最大好处在

⁷ 《礼服——21 世纪国际顶级时尚品牌》，华梅，中国时代经济出版社，2008，第 131 页

于任何正式和非正式场合都可以穿着使用，时尚感较强是现代轻晚装的特点之一。

图 2.1-6、7、8 商务聚会、私人聚会、典礼仪式

图 2.1-9 时尚夺目的轻晚装

图 2.1-10 适合参加任何场合的轻晚装

2.1.1 现代轻晚装的发展概况

根据目前现代轻晚装的整体发展概况，具体可以从轻晚装的款式、面料、色彩和图案这四个方面去进行分析：

(1) 轻晚装的款式

轻晚装的裙长一般不拖地，大多长及膝盖或是小腿中央，近年来 T 台更流行“迷你裙 (MiniDress)”的轻晚装，轻晚装的裙长一短再短，长度在膝盖以上的轻晚装非常受现代年轻人的喜爱。轻晚装的款式可分为，传统的吊带式、迷人

的斜肩或者是性感的裹胸,这些款式上半身裸露较多,性感迷人。也有更多的款式将设计重心放在领口,褶皱的、荷叶的、波浪的、深 V 的、蚌形的,都无一不将女性的性感充分彰显出来。轻晚装在设计上多以西方立体裁剪为主,讲究轮廓造型,给人简单利落、大方得体的感觉,常见的轮廓造型有 A 形、H 形、T 形、O 形、X 形,现在的轻晚装造型已不局限于以上五种字母造型, A 形的轻晚装裙特点是下摆大于上部分,由于裙摆大而显得活跃。H 形特点是肩、腰、臀、下摆的宽度基本上相差甚微,使得服装看起来有修长的效果。T 型的特征是肩宽大于胸围下摆,由于 T 型的服装上半身较为夸张,因此形成倒三角形。O 型的特点则是服装中间部位大于肩宽和下摆,腰部宽松不收腰设计,比较随意活泼。X 型服装特点是肩部和下摆大于服装的腰部位置,一般以收腰、夸张的臀围来体现 X 型的风格,比较女性化。更多的以字母造型启发设计轻晚装的外形,如 M 形、Y 形、S 形、V 型等,使轻晚装的造型不再局限于传统的几种廓型,从而更加充满趣味性和现代时尚感。

图 2.1.1-1 “迷你裙”轻晚装

图 2.1.1-2 斜肩款式轻晚装

(2)轻晚装的面料

通常制作轻晚装的面料,主要有缎面、塔夫绸、雪纺、欧根纱、水晶纱、真丝、蕾丝等。缎面主要有真丝缎或仿真丝缎、色丁缎、丝织锦缎(唐装)等,质地较厚,平滑光亮,垂感较好,比较柔软。例如塔夫绸的特点是绸面紧密细致、平挺美观、光泽好,手感硬挺、光滑细致,色泽鲜艳,色光柔和明亮,其更大的优点是易于塑形,面料挺括有质感,不易沾灰。真丝面料光泽感强,比较轻薄、潇洒,使女性散发高贵典雅的气息。纱质面料的用途多样,既可以作

为轻晚装的主要面料，也可以作为辅料应用，它的质地轻盈飘逸，能够营造浪漫的感觉。蕾丝面料一定是轻晚装中不可缺少的面料之一，它通常被用作为辅料点缀局部，但也经常被用做制作轻晚装的主要面料，显得性感而又华贵美丽。

图 2.1.1-4 塔夫绸面料

图 2.1.1-5 色丁缎面料

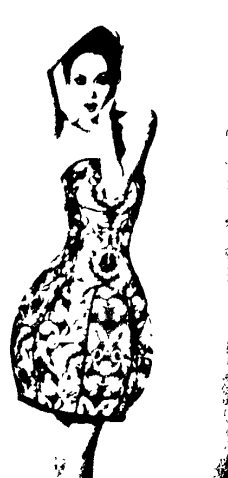

图 2.1.1-6 丝织锦缎面料

(3)轻晚装的色彩

轻晚装的色彩设计与色彩搭配，既要体现服装的整体风格又要诠释出独特的美。一件轻晚装的风格不仅仅通过款式去呈现，也可以通过色彩搭配来表达，不同的色彩会引起人们不同的感觉。轻晚装的颜色可以根据出席场合的不同进行选择。例如作为结婚典礼上新娘轻晚装和伴娘轻晚装颜色应该较为素静优雅，色彩明快单纯，如纯白、象牙白，米色、奶黄、粉红、粉紫、橙色、冰蓝色、紫色或天蓝色等。除此之外对轻晚装的颜色并没有太严格的要求，鲜艳的颜色永远都能牢牢抓住人们的视线，无论是富贵的金色、闪闪发亮的银色、还是光泽感强的古铜等金属色系，还是红色、白色、黑色、蓝色、绿色、黄色、紫色等等，只要大方得体，并且符合个人气质和肤色，任何颜色都是可以大胆尝试。其中，黑色是轻晚装中经典并且永远不会出错的选择，它适用于各种场合，端庄典雅。黑色适合于各种肤色，当没有更好的色彩搭配和挑选的时候，黑色轻晚装是最安全并且正确的选择。

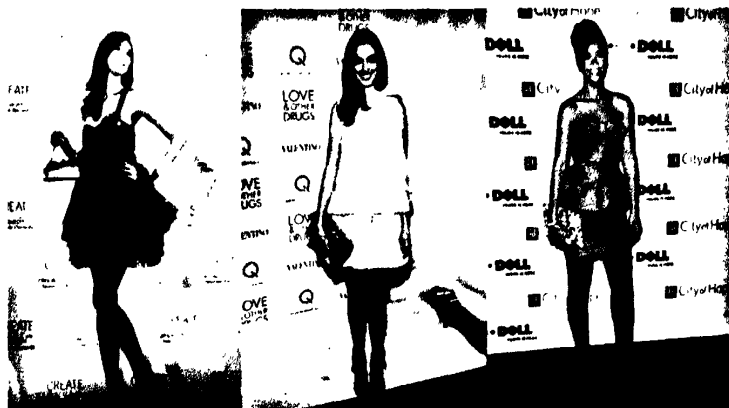

图 2.1.1-10 黑白红经典色是轻晚装色彩设计中出现频率最高的颜色

(4) 轻晚装的图案

轻晚装设计上,图案的装饰必不可少,素材是面料再造设计不可缺少的来源,设计师通过对不同素材的感受、体悟、创造形成具有独特个性的设计作品。在自然界细致观察物体的造型和细节、例如植物的茎叶、花朵和果实、动物的皮毛和形态、山峦的起伏、流水的曲折、天空的浮云乃至各种风景,甚至包括各类文字和书体、油画、中国画等元素都可以运用到轻晚装的图案设计当中去。因此,设计师必须在借鉴和吸收各种不同素材的基础上进行设计理念的创新,植物纹样、动物纹样或是几何图案都是轻晚装设计中经常见到的装饰图案。礼服图案装饰方法一般有浮雕装饰图案或是平面装饰图案两种。立体的装饰图案显得更加丰富饱满,经过刺绣、钉珠等装饰方法使得图案具有强烈的肌理效果。平面装饰图案是最常见的,通常是运用染色、印花、手绘、拓印、喷绘、镀膜涂层等方法对面料进行表面图案的平面设计,其中又以印花和手绘最为普通的延伸。

图 2.1.1-13 流行波普图案

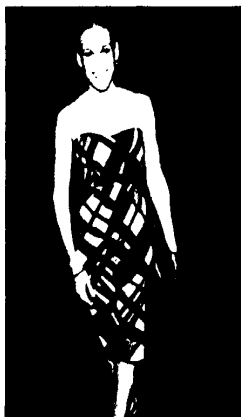

图 2.1.1-14 传统格子图案

图 2.1.1-15 活泼圆点图案

2.2 中国轻晚装市场的现状

因为私人高级定制品牌昂贵的价格,许多中高档成衣女装品牌中的轻晚装就更受欢迎,而选择租借的人却不是很多,租赁的礼服因为普遍款式少,成色旧,价格高而很难再被人们接受,购买礼服日益成为一种潮流。轻晚装面对的客户大部分比较年轻化,普遍年龄在 18-35 之间的女性占主要部分,大多数人在得知参加某些特定的正式场合时没有合适的服装,只会在有需要的时候才考虑购买。通常在参加宴会,朋友婚礼,比较正式的场合,或私人聚会才购买轻晚装,在购买轻晚装中起到决定因素的主要是款式,其次是质量,对于品牌的特定要求不是特别强烈,价格也不是主导因素,对轻晚装的设计要求普遍是时尚流行稍微趋向时装化,简单大方,典雅具有丰富文化内涵。一件合适的轻晚装的用途是非常广泛的,普遍的购买者希望轻晚装可以应对各种不同的场合。假如是一件抹胸或者是吊带的轻晚装,那么配上一件小外套或是针织开衫便显得含蓄稳重,转眼间原本是社交场合穿着的轻晚装便成为办公室的职业裙装,这种混搭的着形式在职业女性中广受欢迎,使得职业套装不再沉闷,下班参加聚会充满时尚感,她们有着自己的思考,而且不乏完美主义者,以精致的生活为理想。

2.2.1 中国市场轻晚装服装品牌

目前,国内高级定制礼服的品牌如 NE • TIGER、MARK CHEUNG、玫瑰坊和名瑞等等,除了晚礼服之外也有轻晚装的定制,这些品牌为客人量身制作,费用和成本相对来说比较高,这种高级定制一般面对的都是政界要员、商界金融人士或是演艺明星,定制一套礼服的价格并非一般大众所能接受。玫瑰坊高级定制的“时光羽裳”,作为广州亚运会开幕式上章子怡的演出服装,“时光羽裳”采用意大利重缎及特殊材质和手工立体银线绣加施华洛世奇的水晶元素,以纯手工镶嵌和缝制两种工艺打造而成。整个服装采用精美刺绣和时尚元素相结合,颜色明亮,裙摆全部由鸵鸟羽毛层叠拼制,使得小礼服看起来华丽可爱、青春活泼。

随着轻晚装越来越趋向时装化,不少成衣女装品牌每一季会推出两到三款的轻晚装,这些女装品牌无论从做工、面料、款式来说都较为精致并且价位适中,因此受到绝大部分消费者的亲睐。于是人们不只有在专门销售婚纱礼服的品牌才能买到合适的轻晚装,在许多女装成衣品牌都推出轻晚装后,消费者选择的范围就变的更加广泛,轻晚装能够应对多种正式或非正式场合,充分体现其超强的实

用性，从款式来说也更加适合东方女性的身材与气质。除了轻晚装比较实惠外，适合穿着的场合也是越来越多，比如生日 party、公司年会等，人们对场合性着装的日益重视，因此轻晚装消费市场渐渐变大。到婚纱礼服店租轻晚装的女性一般会选择较为夸张的款式例如蓬蓬裙等公主系列，而购买轻晚装的女性都喜欢简单素雅的款式，而且要求质地和剪裁都比较优良，这些经典的设计款式适合的活动场合相对较多。

（1）欧洲品牌轻晚装

国外的女装品牌如西班牙品牌 ZARA、Mango 和瑞典品牌 H&M，这三个品牌成功的登陆中国市场，品牌既有成衣女装、休闲运动、其中也有轻晚装。每一季度推出的轻晚装款式紧跟当前流行趋势，以大品牌作为设计参照灵感，公司上百名设计师在极短时间内搜罗全球流行资讯复刻顶级名牌的最新

图 2.2.1-2 深圳中心城 ZARA 专卖店考察 款式与色彩设计，与大牌神似的款式，价格确不到名牌的十分之一，顾客可以较低廉的价格享受时尚梦，当一边的人们还在为设计抄袭等纷争不休时，更多的人则在享受这种商业模式带来的美好，能够让普通人拥抱时尚，满足了许多喜欢时尚却又没那么多钱买顶级时装的顾客。2009 春夏 Zara 女装的时装大片青睐有着牙缝之称的超模劳拉·斯通(Lara Stone)演绎当季的轻晚装，尽显国际大牌风范（图 2.2.1-3、4）。

图 2.2.1-3、4 Zara2009 春夏轻晚装

（2）中国本土品牌轻晚装

在国内市场轻晚装内服装品牌的调查和研究中发现，除个别私人定制服装品牌外，暂时未有专门出售轻晚装的服装品牌。但是在大部分女装成衣品牌当中，每一季都有部分轻晚装服装出售。吉祥斋，是一家中国本土设计师品牌，“中庸之道”是吉祥斋主要的设计理念。轻晚装的设计灵感和动力来源于设计师对中国传统文化的无限热爱和追古思今的情怀，在现代时尚风起云涌的快速更新淘汰的变化下，不放弃的中国传统根源，将对中国传统文化的理解和喜爱融入到创作当中。在每一季度的轻晚装设计里，多种中国古老手工技艺的结合应用，表现出现代女性的独特、优雅的品位，还有她们雍容的生活方式，成就了今天独树一帜的吉祥斋风格（图 2.2.1-4,2.2.1-5）。夏姿·陈，对东方文化具有浓郁强烈的倾慕之情，是一个以传统中国服饰、刺绣与布料为特色的品牌。在时尚界万千变幻的大潮中经得起时间的考验鉴赏，它的轻晚装大多是“中学为体，西学为用”的设计风格，精湛的剪裁功力，与强调合身曲线的现代西式线条精准相融合，沿着颈、领、衣角，却滚上了细碎绵密的蕾丝、荷叶边、丝绒、缎带蝴蝶结。古董缙花布、双色缎、乌干纱、细斜纹绸，轻晚装上出现大面积刺绣、绣花、立体花装饰和水晶装饰，旧时代仅限于官服的牡丹、水波纹、云纹，和象征吉祥的蝙蝠与梅花纹饰，缙密细致地出现在轻晚装的前襟、下摆（图 2.2.1-6,2.2.1-7）。NEMOW/南梦，是一个时尚而具有活力的品牌，主要面向年轻化、品位较高的时尚女性，服装突出女性外在美与内在气质的完美结合，设计手法具有独到之处。南梦的轻晚装服装风格甜美梦幻，蕾丝、花边、是品牌主要的风格特色。品牌的每一款轻晚装不仅追求外型的时尚，品质的完美，更注重产品的个性和品位，突出品牌的内涵和魅力，融合人性化的精湛工艺，不断创新（图 2.2.1-8,2.2.1-9）。

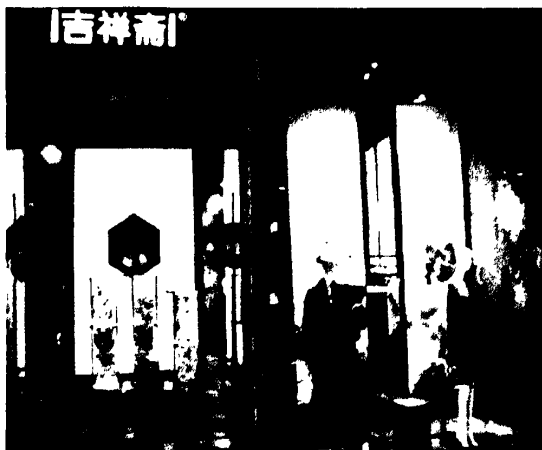

图 2.2.1-4 吉祥斋品牌考察调研

图 2.2.1-5 吉祥斋轻晚装

图 2.2.1-8 南梦品牌考察

图 2.2.1-9 南梦轻晚装

2.3 中国现代轻晚装设计趋势

2.3.1 轻晚装设计风格西洋化

中国的轻晚装设计来源于西方,因此设计师在设计风格上不约而同地借鉴西化的设计思路。说到参加正式场合的活动,女士们心目中首先想起来的是西方的轻晚装形式,虽然近年来把改良唐装和旗袍作为轻晚装较为流行,但是除婚宴等中国喜庆节日外,极少部分年轻人会选择穿着唐装或是旗袍参加其它的正式礼仪场合,因此在当今中国大部分年轻女性的心目中西方的轻晚装形式是参加各种社交活动的服装首选。随着中国服装高级定制的兴起与快速发展,中国的轻晚装设

计越来越接轨国际,许多高级定制服装品牌的轻晚装无论从款式、面料到制作工艺都不逊色于国际大品牌,具有自己独特的风格和丰富的创意。另外一部品牌或私人定制的轻晚装设计则根据国际时尚的“晴雨表”变化,其款式紧跟当前流行趋势,这种流行时尚的西方轻晚装特别受年轻女性的推崇和喜爱,于是部分品牌的轻晚装设计便选择走西方风格的潮流路线。

郭培——高级定制品牌“玫瑰坊”创始人。中国国际时装周 2010 春夏系列展示,《一千零二夜》2010 高级时装发布会,以古代阿拉伯神话故事《一千零一夜》为创作灵感构思的这场璀璨夺目的高级定制发布会,汇集当今世界最时尚、最奢华的时尚元素,以古老的刺绣工艺与施华洛世奇水晶相结合,面料立体塑形形成的异形裙摆充满现代感,轻晚装上精湛的手工艺极强烈地视觉冲击牢牢吸引每一位观众的眼球。本次所发布的作品中,精美的轻晚装无论从服装款式设计还是工艺设计制作都令人赞叹不止,不同系列的设计风格彰显着发散式的创意理念,多角度、多元素的突破结合向人们完美展示了高级定制轻晚装的华美边境(图 2.3.1-1、2、3)。

图 2.3.1-1、2、3《一千零二夜》2010 高级时装发布会上精美轻晚装展示

2.3.2 中西合璧的轻晚装设计

中国传统民间艺术博大精深,浩瀚无边,它是中国文化的珍宝,是艺术和历史的宝贵结晶,其独特的魅力为轻晚装设计师们提供了一个广袤的探究领域和想象空间。一个设计师必须在理解和尊重传统民间艺术的同时,心怀着现代设计理

念去感受和体会，去挖掘和继承民间艺术。让感性与理性升华交融，历史与现代交融，东方与西方交融，从而不断的去发现、去寻求、去探索民间丰富的艺术元素，采撷民间艺术的精华，由此设计出具有民族精神和时代感的轻晚装服装，所以在现代轻晚装设计中合理运用传统民间元素不仅能够体现民间艺术的独特魅力，同时也使轻晚装设计具有更深层次的文化内涵和意义。例如，寓意富贵的牡丹、象征四季长春的月季、苍劲挺秀的梅花，这些中国传统的花卉吉祥纹样与西式的轻晚装款式相结合，使轻晚装小服设计集实用性和艺术观赏性于一体，这不仅需要丰富的想象力更需要的是大胆新奇的创意（图 2.3.2-1、2、3）。

图 2.3.2-1、2、3 轻晚装图案元素分别为月季、梅花和牡丹

张志峰——NE·TIGER 品牌创始人。NE·TIGER 品牌自 1992 年创立以来，“一脉贯通，一世融汇”是创始人张志峰先生的设计理念。始终坚持中国传统文化的传承和不断与时尚接轨融合，创新进步的原则，它的轻晚装作为中国古老的文化的载体，始终充满了现代时尚感，并且越来越国际化。品牌在深入研究和挖掘和

图 2.3.2-4NE·TIGER 轻晚装

采撷中华文明精髓的同时，创新开发符合现代审美的时尚服饰艺术精品，使 NE

•TIGER 品牌不断焕发新的生机与活力。中国有五千年的悠久历史，深厚的传统文化中有非常多值得和有待继续挖掘、探索的元素和创作空间。设计师们不仅呼吁世人重视古老文明中即将消逝的特殊工艺，更要将这些绝技妥善保存和发扬，让人们了解它、从内心接受和热爱它、如此做到真正意义上的复兴与新兴，将中华文明的传奇延续以后。2009“国色天香华服大典”高级定制，再度诠释了NE·TIGER“融汇古今贯通中西”的设计理念，奢华贵气的真丝缎面料，传统刺绣工艺，中国传统图案的运用，古代服饰元素与现代轻晚装款式的创新设计。此系列轻晚装设计展现了迷人璀璨的华服风姿令人眼前一亮，古老的文化仿佛穿越时空悄然来到现代，一种怀古的情愫令人们心中充满对传统文明的无限敬意与热爱（图 2.2.2-5、6、7）。

图 2.2.2-5、6、7 NE·TIGER 2009“国色天香华服大典”高级定制

张肇达——MARK CHEUNG 工作室创始人。“中学为体，西学为用：文化与时尚的解构与重构。”这是张肇达先生多年来的设计理念。中国有着深厚的文化底蕴、一代代传承下来的民族特色文化设计师来说无疑是最大的宝藏。作为服装设计师，我们绝不能把纯粹的民族性理仅仅解为偏襟小褂，亦或者是长衫和印花绣花布。民族性不是单纯的表现表象问题这么简单，而是要表现出深藏其中的民族精神。服装要具有文化性和内涵，首先必须要继承民族和传统，寻觅中华民族传统文化之根和民族千年来生生不息的坚韧精神。千年的传统文化是一个取之不尽用之不竭的宝藏，现代的设计师应该具备国际化的视野，在秉承民族精髓的前提下，中学为体，西学为用，让作品充满自由时尚的气息（图 2.3.2-8、9）。

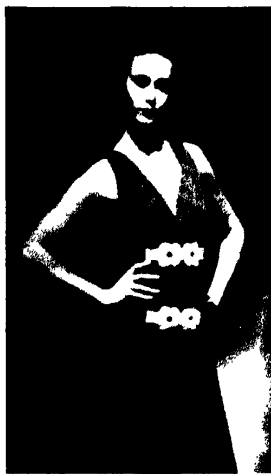

图 2.3.2-8 张肇达轻晚装作品

图 2.3.2-9 中国元素轻晚装

3 陕西民间吉祥图案在现代轻晚装设计中的创新设计

3.1 轻晚装设计作品《素年锦时》的设计思路

作为一名设计师,我认为“中国元素”传承不仅仅是某种工艺或者直观的表现形式,而应该是一种精神的传承,抓住中国的精神核心,这也正是现在中国设计师群体所缺乏的,但是这其中的微妙之处,也许只有设计师本人才懂得如何去把握。本人认为一个作品内涵一定来自于本民族,立足于传统文化,能够表现中国精神的设计才是本人心中真正的中式。因此,我希望这样具有民族、浓郁地域特色和时尚相结合的轻晚装创新设计,在汹涌的、风云变幻的时尚潮流中依然挺立,保持自我的高傲姿态不被淘汰,历经岁月的变迁和时光的侵蚀,依然历久如新、缤纷艳丽。它所具有的灵魂是一种独特风格的体现,凝炼着中华民族精神的风格形象,这种精神贯穿于整个轻晚装设计的始终,贯穿于传统与现代,同时也希望对创造具有民族精神、地域特色的轻晚装服装设计风格起到一定的推动作用。

3.1.1 传统与时尚融合的轻晚装设计

现代化经济文化迅速发展,都市人群生活节奏飞快,传统文化跨越时间与现代时尚相融合,让人们追古思今的心理得到充分慰藉,传统不再是以往古板与老套的概念,时尚也不再是虚浮华丽而不能细细品味其中的内涵。在当今,不少国内外现代轻晚装设计中都有中国传统文化的影子,这种传统与现代相结合,使艺

术的真、美、纯和怀旧思古之情融为一体，唤起人们对传统文化的无限怀念。在西方，中国传统文化同样受到重视与热爱，时尚 T 台上猛然刮起一股复古的中式风潮，Naeem Khan 09 年轻晚装以传统古老的刺绣工艺作为主要工艺表现，精美细致的中式古典绣工和西式现代立体裁剪完美融合。轻晚装色彩花花绿绿的绚丽鲜艳，闪烁的珠片与轻柔的丝绸交织辉映，五彩的孔雀、艳丽的牡丹以、龙凤图案、山水海牙纹，这些来自中国传统的元素散发出的迷人芬芳。具有浓厚中国吉祥喜庆气氛的轻晚装镶龙画凤，大朵盛开的牡丹完美呈现出中国古典华贵的韵味。东西方的文化相互交融并穿越时空，产生一股巨大的力量在第一时间吸引人们的目光（图 3.1.1-1、2、3）。

图 3.1.1-1、2、3 Naeem Khan 09 年中国风格的轻晚装设计精致夺目

3.1.2 体现地域特色的轻晚装创新设计

将陕西地域特色的吉祥图案，这种如此质朴的古老语言融入于时尚的设计之中，这种轻晚装设计款式正如民间艺术造型般简洁大方，吉祥图案作为设计点，更具有丰富的文化内涵和地域特色，体现了穿着者的自身品位和精神需求，这部分人群追求个性化的着装，体现了作为中国人更对中国深厚的民间传统文化充满了无限的热爱。一件服装的设计，倾注了设计者所有的情绪与思维方式，这种创作设计并不是一个简单的创作过程。灵感元素的提取和运用需要设计者深入到地域文化中去，才能深切体会到民间艺术的博大精深和魅力，在对灵感元素进行了解和分析后，随后再将其与现代轻晚装设计方法紧密有序的结合，这样才能创作

出真正意义上具有自己文化风格的设计作品,才能使轻晚装设计具有地域特色、文化内涵和中国精神,使穿着者更有中国气质与自信。

3.2 轻晚装设计作品《素年锦时》的设计元素

3.2.1 《素年锦时》轻晚装设计中的陕西民间剪纸吉祥图案

陕西民间吉祥图案以其独特鲜明的地域特色深深吸引了我,尤其是极富盛名的陕西民间剪纸中的吉祥图案。陕西的民间剪纸是黄河流域文化与黄土高原文化的一个组成部分,其风格纯朴、豪放、粗犷、拙中藏巧。按地域而论,陕西的民间剪纸可以划分为黄河中游黄土高原的陕北地区和关中平原地区。陕北的剪纸风格造型夸张写意,刚健朴拙,在色彩上多为单色剪纸,红色、绿

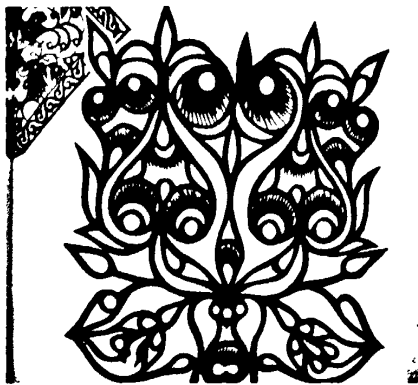

图 3.2.1-1 多籽的石榴象征子嗣兴旺

色、蓝色、黑色等,剪纸风格造型夸张怪异,轮廓简练而生动,风格张扬。其中以安塞的剪纸最具代表性,代表人物之一是安塞的高凤莲。安塞的民间剪纸多为红色,人们将那炽烈的红色遍布在落寞的黄土高原上,透出生活的红火、吉庆和热烈。安塞民谚:“生女子要巧的,石榴牡丹冒(随意)铰(剪)的。”。交通文化闭塞,古老民族文化传统得以在民间完整的保存下来,被称为“历史文化的活化石”。关中一带的剪纸风格则造型简练、精巧秀丽,造型概括性比较强,其色彩特点丰富鲜艳,多为拼色或是点染,颜色热闹,五彩缤纷。关中地区的旬邑剪纸极富盛名,剪花娘子库淑兰的剪纸作品享誉全国,1996年库淑兰被联合国教科文组织命名为“民间工艺美术大师”的称号。库淑兰的剪纸作品装饰性非常强,色彩丰富且对比强烈,艳而不

图 3.2.1-2 牡丹图案常用于婚嫁用品

俗。“趋吉避凶、子嗣繁衍”是陕西民间吉祥图案不变的主题,通过对陕西主要民间美术中的吉祥图案进行了收集和研究比较,在众多具有陕西地域特色图案之中,无不透露着求福求吉和子孙繁衍的朴素观念,这种朴素求福的思想,

深深地扎根于人们内心，表露于生活中的图形和言语之间，并且更多的演变成形象化的图案形式以寄托人们祈吉呈祥的美好愿望。“无论什么民族、什么地方、无论什么材料、什么工艺，民间艺术作为原始文化的嫡传，它们都强烈地显现出‘生命繁荣’的审美理想。这个审美理想来自民族、人类群体的基本追求。”⁸从许多剪纸素材以及民谚中可以看出人们对生殖崇拜的观念非常强烈。有陕北婚曲道：“石榴坐牡丹，坐下一河滩。”反映了男女之间相爱、团圆的美好愿望。牡丹艳丽富贵寓意吉祥、幸福、美满；石榴果实饱满，心籽重叠，显得丰硕，因此是子孙繁衍、子嗣兴旺的象征。在《素年锦时》轻晚装的元素选择上，我选择了陕西民间吉祥图案中最具代表性的石榴与牡丹图案，取陕北剪纸热烈的红色，关中点彩剪纸五彩缤纷的色彩特点作为轻晚装装饰图案与色彩设计元素。

3.2.2 《素年锦时》轻晚装设计中的传统服饰元素

以中国为代表的东方文化以含蓄为美，通过款式、布局、色彩、线条给人整体和谐之感，东方注重人间接地从思想上产生的一种抒情意境，而西方则注重视觉所产生的一种直观的实体造型。很明显，东西方服饰风格是两种截然不同的文化反映，服饰文化的风格形成与民俗、历史文化是紧密联系的。

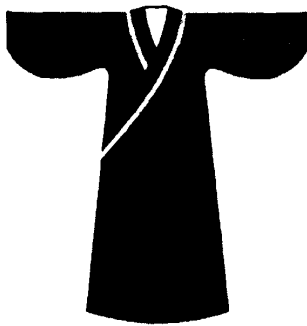

图 3.2.2-1 中国古代服饰

传统的中式服装在造型上采用温婉，内敛含蓄的轮廓造型，一般衣片平直，没有省道，领型多为交领和立领，的衣服边缘多以宽幅贴边或者滚边处理。而西方讲究立体、具象和写实，衣片上布满胸省、腰省、肩省等各种省道，现代西方服饰更加着重于省道转换，在造型上注意变化。

历史服装时记录服装变迁的记录，是民族文化的载体，各个时代的服装都积累了不同时期的审美意识。⁹我们可以从历史的服装中得到许多启示，那么如何提取和利用古代服饰中的元素是轻晚装设计中一个非常重要的问题。这些元素例如款式、色彩、装饰等都能激发设计者的创作灵感，与现代的创新的设计手法相结合，如此才能设计出古今相融的具有创意的轻晚装设计，假如只是一味的生搬

⁸ 《民间美术概论》，杨学芹，安琪，北京工艺美术出版社，1990年，第96页

⁹ 《服装创意与构造方法》，马蓉，重庆大学出版社，2007，第58页

硬套,完全没有创新,那么这样的设计是缺乏生命力的。那么,力求打造纯中式轻晚装,我想不仅在平面的图案装饰上要求中式,更应该从立体型的款式上也抓住中式服装的精髓,结合西方款式,两者相互结合,在不断的实验和探索中改良,从而设计出具有真正中国气质的轻晚装服装。

3.3 陕西民间吉祥图案轻晚装设计图例分析

3.3.1 《素年锦时》轻晚装系列款式设计

款式设计是一件轻晚装的灵魂,在轻晚装设计中通常都是点、线、面的综合设计运用。所谓的点的运用,例如轻晚装上装饰扣的设计、或者是装饰的花朵造型等,都可以看作是点的设计,具有较强的装饰作用。服装作为直观的形象,首先在人们视觉中呈现的是一种剪影般的轮廓造型,外轮廓是服装的外部形态,也是形成服装风格的主要因素之一。廓型给人的第一印象是在传达服装的整体设计美感、风格和品位时发挥着巨大的作用,轮廓造型便是由线的形式所体现的。面是通过线的运动所构成的,一般来说有几种几何的面,例如正方形面、圆形面、三角形面和梯形面等。轻晚装设计中可以通过面积大小对比和形状的变化来实现面的设计因素。

在轻晚装的设计中,领子所处的部位是人视觉的中心,最为吸引人视线的地方,是整个服装设计重点。以中国传统服饰中的立领和交领作为设计元素,通过领型的取舍或叠加等变化的创新设计,使服装充满现代感和时尚感的同时又隐约透露着中式服装的精神。肩线的位置、肩形的变化会对轻晚装的造型产生影响,无论是袒肩还是耸肩,基本上都是依照肩部形态稍加变化从而产生新的视觉效果,夸张肩部的装饰,可以改变服装整体装饰的重心,将重点设计移至肩部,在服装裙摆注意呼应衔接以达到视觉平衡的效果。腰部的设计数要是腰截线的高低变化,通过腰线的变化可以形成高腰式、中腰式、低腰式等服装,并且腰线的高低变化可以直接影响和改变服装的比例分割关系,使轻晚装呈现不同的形态和效果。同样,底边线的长短变化也同样影响服装的比例效果。围度的大小对服装的外形影响很大,围度的设置是服装与穿着人体之间的横向空间量的问题。例如增加胸部和臀部的围度,束紧腰部就形成了 X 型的服装外形,这样轮廓的轻晚装突显女性腰部纤细的特征。例如高腰线的设计,将要先提升至下胸围,这样经过

褶皱等手法处理可以使上胸围变得饱满,同时因为腰线的升高,在视觉上拉长了人体比例效果显得穿着者的双腿格外修长,因此上围不够丰满、身材娇小的女性更适合高腰款式的轻晚装(图 3.3.1-2)。

图 3.3.1-1 交领变形设计

图 3.3.1-2 高腰线设计

3.3.2 《素年锦时》轻晚装系列色彩表现

服装的色彩进入视觉的速度较快,人们首先会先注意到服装的色彩,其次是款式、细节、工艺等方面。可见服装色彩是服装美的先决要素,由于不同的色相、明度、纯度有不同的性格特征,因此色彩对于服装主题和风格起着不可替代的作用。¹⁰衣服的色彩对视觉认知的速度最快,色彩是视觉中最具感染力的语言,适当的色彩效果不仅能改变原有的色彩特征及服装风格,更能产生新的视觉效果,体现出穿着者的精神风貌甚至是时代特征。

在《素年锦时》系列轻晚装的设计中,本人采用黑色作为主色调。黑色给人的感觉是庄重、端庄、高贵、严肃等感觉有关,并且,黑色容易与任何颜色搭配。一直以来 T 台上出现频率最高的大概要数 LBD (Little Black Dress, 黑色轻晚装英文缩写),黑色作为经典并且是永不会出错的颜色,适合场合广泛。在图案的颜色上,则采用剪纸的大红色以及点彩剪纸中高纯度的色彩对比。在中国,红色象征着喜庆、幸福,是传统节日的主要色彩,因此被俗称为“中国红”。并

¹⁰ 《服装色彩设计》.陈彬.东华大学出版社,2007,第 27 页

且,红色是吉祥剪纸中出现频率最高最受人们喜爱的颜色,红红的剪纸寓意着红红火火的生活,充分表达出陕西人们对这片黄土地的深深热爱。高纯度的对比色搭配是陕西民间吉祥图案色彩的主要特征,陕西民间吉祥图案的色彩大多鲜亮明快,大红大绿,大胆搭配,和谐统一、艳而不俗,给人一种积极向上的情感表现,轰轰烈烈,充满了无限的活力同时也表现了陕西人民对生活的热爱。强烈的高纯度对比色彩,体现了陕西人豪放爽朗的性格特色,图案借鉴并汲取了传统民间配色,增加了民间艺术韵味。在保持图案材质原本色彩面貌的同时,局部图案则利用其它材质进行装饰,例如珠片、亮钻等进行点缀,利用其材质的特殊性所产生的光泽变化,使原本材质具有更浓烈时尚的视觉效果,这样的轻晚装则适合于较为隆重的场合。或是加上层层薄纱,以改变色彩本身的明亮度,显得朦胧隐约,明亮度低的材质所表现的感觉则是稳重、含蓄、成熟,而经过其它材质装饰过的明亮度较高的色彩组合,两者搭配糅合一体,含蓄中带有明亮的气质,既体现了传统配色带来的奢华艳丽的视觉感,又透露出略微的深沉朴素的意味。这些鲜亮夺目、热烈喜庆的色彩在含蓄稳重的黑色映衬下,显得和谐统一,原本浓烈看似艳俗的色彩被肃穆的黑色弱化后无比的低调奢华、高贵雅致,使具有民族风格、地域特色的轻晚装散发出浑朴大气的迷人气息。

3.3.3 《素年锦时》轻晚装系列工艺表现形式

一件优秀的轻晚装作品,不仅仅要创意构思独特,表现形式和制作更应该要完美精致。应注重对面料材质的了解和选择,在这基础之上进行再造工艺的协调运用,从而完美的诠释主题风格。根据面料的特性,多用褶皱、折叠、抽缩、重叠等立体设计增加其层次感、肌理感和体积感,体现出设计师对服装面料认为加工制造出层出不穷的丰富变化。材质的再造手段是呈现肌理美的重要手段和途径之一,经过设计制作等表现手法,改变面料当前的形态和视觉面貌,创造出新的视觉效果。材质的立体型设计主要通过皱褶、摺裯、抽缩、堆积、凹凸等手段改变材质的表面肌理形态,使其形成浮雕感和立体感,并且具有强烈的空间感和触摸感。把现有的材质进行面料再造使原本普通的服装面料变得耳目一新,从视觉上给人一种全新的视觉感官。通过粘贴、缝、挂、吊、绣、热压、高温定型等,把珠片、贴花、花边、羽毛、刺绣、明线等多种材料添加到现有的服装面料上,形成全新的视觉美感。

剪纸在轻晚装上的运用是多样的,其装饰手法层出不穷,用剪纸特性进行装饰的最常见的工艺表现形式主要有加法设计和减法设计两种。在轻晚装工艺设计上,以减法设计运用的表现形式是镂空,减法设计体现出一种简洁大方,朴素雅致的含蓄美感。剪纸具有千刻不断的特性和繁简相间的艺术魅力,如此能营造出一种“通透”,“显露”的视觉特征,连国外设计师也亲睐这种装饰手法并运用到西式轻晚装的设计当中,在服装面料上直接按照所需的剪纸图案进行剪切镂空。剪纸的图案丰富精彩,具有独特艺术风格,非常适合用于轻晚装的设计,在处理手法上可以单纯的表现出质朴无华的感觉,因为剪纸还具有蕾丝面料的镂空特点,因此又可以制造出精致华美的风格。平面的剪纸造型也许太过普通,于是《素年锦时》轻晚装中将镂空面料层层相叠做“加法设计”,并在剪纸镂空的基础上用钉珠绣的工艺进行装饰,这样的创新设计在视觉上大大增加了轻晚装体积感的同时,极大的渲染了轻晚装的造型表现力,使服装语言变的更加丰富,具有节奏感。

刺绣是轻晚装设计中体现精细繁华的工艺制作手法(图3.3.3-1),其本身就具有一定的肌理效果,使原本简单平面的图案看起来立体、丰富,再加以钉珠镶嵌等装饰工艺后能产生强烈的肌理效果和华丽的视觉感受。在《素年锦时》轻晚装工艺表现中,本人以传统古老的华丽的刺绣方式来表现繁美的剪纸纹样,突出了主题中的“锦”,并且含有锦上添花的意味。按照剪纸图案造型进行刺绣,用刺绣的方法来表现原本趣

图 3.3.3-1 华美刺绣的小

礼服

礼服

致朴素的剪纸,改变民间剪纸图案原有的质朴面貌,在刺绣好的图案上再加以手工钉珠或珠片进行装饰,以施华洛世奇水钻进行局部图案的点缀,另外在面料上吊挂各种珠片、穗等装饰材料,使轻晚装具有华丽秀美、灵动活泼和闪亮夺目的独特、奢华的艺术效果。

对于面料的设计并不仅仅局限于一种设计方法,应该综合多种再造手段,从而营造更加丰富、层次节奏感强的肌理效果,肌理美作为一种立体的、特殊的视觉形态,无时无刻的影响着人们的心里感受。例如凹凸起伏的肌理给人激烈扩张的感觉,而松散稀疏的肌理则给营造了一种放松轻盈的气氛和效果。在选择材料

的同时要注意薄厚、轻重、软硬、疏密、虚实、亮暗、粗糙与细腻等不同方面的对比,将这些强烈的对比因素个体间进行协调搭配,使其统一和谐、具有一定的秩序美感。在材料设计上,不同的点、线、面来表现面料的不断反复,颜色的深浅变化、面积的大小对比、褶皱的起伏和回旋来表现面料构成的整体节奏和韵律。

¹¹例如面料本身,也可以经过加工处理之后变成另一种装饰,将面料剪切成特殊形状或是折叠塑形之后进行层叠摆放堆积,利用材质厚薄或是光泽等的不同变化进行搭配。或者由小点的装饰累积成一个大的块面的整体装饰效果,从而增加服装的体积感,使服装的感染力增强,充满流行时尚感,彰显出轻晚装独特的风格魅力。

为了追求质感、增强肌理感和与面料相比更加独特的装饰效果,现代装饰材料也更多地运用到现代轻晚装的设计当中,这些材料例如亮片、珠片、钻石、亚克力、绳结、羽毛、珍珠等,在轻晚装局点缀装饰起到一定的画龙点睛的作用,或是在服装面料再造当中少量点缀,使原本单一的材质变得内容丰富起来。例如羽毛在轻晚装中的装饰,使轻晚装看起来显得得华贵轻盈。在轻晚装的设计中对装饰材料并没有特定的要求,这些材质的合理运用与搭配,使原本普通的面料产生一种不可言喻的张力和视觉震撼,装饰得当精致美观是轻晚装服装设计的点睛之处。

图 3.3.3-4 《素年锦时》镂空剪纸轻晚装

图 3.3.3-5 《素年锦时》重工刺绣轻

¹¹ 《服装色彩与材质设计》.陈燕琳,袁供任.中国纺织出版社,2008,第 44 页

毕业创作实物展示

4 陕西民间吉祥图案在现代轻晚装设计中应用意义及展望

4.1 对中国现代轻晚装的设计方向的作用

中国的轻晚装设计基本上尾随西方设计潮流, 尽管流行的款式、高级的面料以及精湛的制作工艺与国际大牌形同相似, 但始终缺乏中国人自己的文化内涵, 这样的设计显得飘渺而空洞, 没有一种踏实和沉淀的感觉, 穿着在身上总觉得缺少些什么。随着现代人文精神的进步与提高, 虽然许多西方轻晚装的款式受到追捧, 但是在尝试了不同品牌风格的服装之后最终回归“中式”的风格之中, 人们对穿着不再单纯地满足于服装款式、面料与制作工艺, 从而更注重深层次的文化内涵与精神追求, 因为在许多人心中仍然有一股挥之不去的“中国情愫”, 我们会发现传统服饰更适合东方人的性格、气质和韵味。

作为设计者, 设计的意义已经不仅仅是在服装款式上的变化设计, 更多的应该是对传统文化的关注和表现, 发掘和研究传统的精髓对现代轻晚装设计者来说任重而道远。我们知道, 日本的著名服装设计师三宅一生和山本耀司等人能在国际时装界获得成功, 并不是因为他们简单地把日本传统服装和服、长袍等这种民族性的服饰完整不加任何变更的使用, 而是在深入研究和了解日本传统文化的基础上, 将东西方文化相交融, 在不缺乏时尚和创新设计的同时, 融入本民族文化的精髓, 这是他们设计出具有时代性和民族性作品的缘故。在轻晚装设计当中, 中国风的设计元素里必然少不了刺绣和钉珠工艺, 龙凤等传统图案, 或是盘扣, 大多设计者仅仅是对传统文化的一种表象认识, 肤浅的将图案或款式元素生搬硬套地挪用拼凑到服装上, 这种“拿来主义”丝毫不能触动穿着者的内心, 看起来毫无生机、显得僵硬。这是个多元化的世界, 不同的文化之间也许在艺术的表现形式、意境、方法等因素上存在一定的差异, 但是追求美的心理和审美品位是相通的。传统文化是一个动态的过程, 而并非是一个局限性的状态, 它也不断地处于创造之中。所以现代轻晚装设计创新中, 必须重视文化传统, 同时把握当前潮流发展, 发现古今内在的合理契机, 以融合在新的设计中。从过去种种元素中得到新的启示, 积极研究和探索传统文化的精神内涵, 才能将民族元素运用的胸有成竹、游刃有余, 由此积极发展具有中国特色的轻晚装设计。在具有民间地域特色的现代轻晚装设计中融合西方时尚元素使设计理念向国际化靠拢, 同时也让民族元素影响国际时尚的发展, 弘扬中国传统文化、保持本民族特色、传统与时尚

兼收并蓄、大胆创新,能够充分体现时代精神的轻晚装服装是中国现代轻晚装设计的发展方向。

4.2 陕西民间吉祥图案轻晚装的市场前景

社会经济的飞速发展,人们生活质量的提高带动了轻晚装服装行业的高速发展,轻晚装正慢慢走近人们的生活,并为越来越多的人所接受。人们开始讲究礼节的同时便开始注意不同场合的着装搭配,这一改变显示了人们对生活的积极态度的同时也更加体现了当代中国精神文明程度有了大幅度提高。轻晚装,适合参加各种宴会、私人派对、社交聚会等场合,可见轻晚装的穿着场合并不是想象中那么局限。现代的轻晚装在设计上趋向简洁和时装化,搭配一件时尚的小外套或是披肩,就可以当作日常装穿着,优雅浪漫的轻晚装越来越提倡将礼服生活化,策动了“简约而不简单”的时尚攻势,少了晚礼服的奢华、夸张和沉重,多了一些简约时尚的生活化元素,因此受到越来越多人的亲睐。轻晚装另一优点在于轻晚装不局限于体形的约束,对自己体型没有自信的人,不管是较矮或是较胖,这种宽松设计最能体现女性自然的优雅并扬长避短,不像修身礼服,非高挑苗条的女性不能驾驭。

随着消费水平的逐步提高,大部分购买者对场合的不同着装要求非常讲究,比如公司年会、庆祝酒会、朋友婚礼、私人聚会等等,她们在选购轻晚装服装时不仅注重款式、做工与面料,更希望能穿出自己的风格,体现品位和修养。目前市场上的轻晚装普遍偏向西化,缺少文化底蕴和内涵,一些纯中式的礼服又略显刻板 and 老成,使得年轻的轻晚装消费者不敢轻易尝试。具有陕西民间吉祥图案的轻晚装,与许多同样是以中国传统文化元素为设计理念的轻晚装品牌的不同之处在于其具有独特的地域特色,这种亲切的民间艺术则更容易被热爱传统文化的消费者所接受。具有陕西民间吉祥图案的轻晚装,其高纯度的、对比色搭配的色彩设计丰富灵动、热烈喜庆,熟悉的吉祥图案敦厚拙朴、却不乏灵气,气格高古且不事雕琢,给穿着者的心灵带来一种温暖祥和的感觉,轻晚装的款式简洁大方、在细节上融入中国古代传统服饰元素,这些独具匠心的设计使轻晚装服装更具有丰富的文化内涵和地域特色,体现了穿着者的自身品位和精神需求,这部分人群追求个性化的着装,作为中国人更对中国深厚的民间传统文化充满了无限的爱。

现代轻晚装设计中陕西民间吉祥图案的应用,这样的轻晚装设计既是地域文化的载体,又是民间文化与现代时尚设计创新结合的产物,它的独特风格是具审美与艺术于一体的。每个时代都有自己的时尚,但时尚常被看作是虚浮华丽,缺乏内涵,因此寿命极短稍纵即逝,如同昙花一现。而我希望《素年锦时》这样集时尚、民族及浓郁地域特色于一体的轻晚装创新设计,在时尚界风云变幻、日新月异,精神与物质极度丰富和充裕的今天,仍然能在汹涌的时尚潮流中毅然挺立,保持自我的高傲姿态不被时间淘汰,历经岁月的变迁和时光的洗刷,依然历久如新、缤纷艳丽。由于中国的社会大环境以及传统风俗习惯等因素的影响,不同的地区和文化背景的消费者,必然会选择不同的风格礼服服装,由此具有民族地域特色和时尚设计的轻晚装成为消费者的共同追求,良好的市场前景和日益增长的消费群体与目前的具有地域性特色的轻晚装设计缺乏形成了一个较大的空缺。期望具有地域文化的、深层精神内涵的轻晚装服装能扩大广大消费者的认知度,引起心灵上强大的共鸣,满足更多消费人群的独特着装风格、心理和精神需求的同时,更加贴近人们的生活,面对正在日益发展的轻晚装消费市场坚持自己的风格特色,受到更多热爱民间文化、追求独特艺术品位消费者的喜爱。

结 语

服装,是一个民族和文化的象征,也是人民思想意识和精神风貌的整体体现。服饰文明是人类最古老的文明之一,服饰的演变记录着每一个民族文明发展的足迹。我们的祖先创造了底蕴深厚的服饰文化,形成了特有的美学与哲学观念,重视服装在造型上表现出一种具有华夏风格的神采与韵味,蕴含着中华民族深层的精神文化内涵。陕西民间吉祥图案始终保持着积极向上的乐观精神,无论在造型、构图、色彩等方面都具有浓厚地域特色的风格,我想每当我们面对古老和沧桑,胸中总是充溢的深沉又激烈的情感而显得怅惘,也是这就是所谓历史沉甸甸的分量。民间传统文化虽然历经千年,至今依然熠熠发光,经过多少祖祖辈辈多少代人的保护、延续、继承和发扬,在时尚更新换代速度迅猛、精神物质文化极度丰富的今天仍然被人们所喜爱。《素年锦时》轻晚装设计作为陕西地域特色文化的载体,融入了本人追古思今的全部情感,将强烈的生活感受凝练升华成为深刻的艺术形象,以表达本人对民间艺术的无限热爱,更期望能为具有地域特色民间传统文化的保护、弘扬、继承与发展贡献出微薄的力量。

参考文献:

- [1] 《图案·空间文化·设计》. 张莉. 陕西: 陕西人民美术出版社, 2003
- [2] 《陕西民间美术大系》. 林通雁. 陕西: 陕西人民美术出版社, 2004
- [3] 《陕西民间美术研究》. 宁宇, 荣华. 陕西: 陕西人民美术出版社, 1988
- [4] 《陕西民间剪纸赏析》. 高晋民. 陕西: 陕西人民美术出版社, 2003
- [5] 《安塞民间剪纸精品》. 杨宏明, 陈山桥, 谢妮娅. 陕西: 陕西人民美术出版社, 1999
- [6] 《陕北民间剪纸释要》. 宋如新. 陕西: 陕西人民教育出版社, 1998
- [7] 《高凤莲·黄河畔的剪花婆姨》. 周路. 湖南: 湖南美术出版社, 2005
- [8] 《库淑兰·剪花娘子传奇》. 文为群. 湖南: 湖南美术出版社, 2003
- [9] 《凤翔年画》. 赵农, 邵高娣. 陕西: 陕西人民美术出版社, 2008
- [10] 《关中西府凤翔民间文化》. 张硕平. 陕西: 陕西人民美术出版社, 2004
- [11] 《千阳民间美术大观》. 武维成. 陕西: 陕西人民美术出版社, 1991
- [12] 《母亲的花儿——陕西乡俗刺绣艺术和历史追寻》. 王宁宇, 杨庚绪. 陕西: 三秦出版社, 2002
- [13] 《西部布堆画艺术》. 冯山云. 北京: 外文出版社, 2002
- [14] 《绵绵瓜瓞》. 靳之林. 广西: 广西师范大学出版社, 2002
- [15] 《纸人记》. 郭庆丰. 上海: 上海三联书店, 2006
- [16] 《透视: 中国民俗文化中的民间艺术》. 王海霞. 陕西: 太白文艺出版社, 2006
- [17] 《中国民间美术》. 靳之林. 北京: 五洲传播出版社, 2004
- [18] 《中国民俗工艺专集》. 周虞康. 浙江: 西泠印社出版社, 2006
- [19] 《传统图案·设计》. 徐欣, 于长志, 吴佳笠, 白雪松. 吉林: 吉林美术出版社, 2001
- [20] 《民间吉祥图案》. 郑军. 北京: 北京工艺美术出版社, 2005
- [21] 《众生吉祥》. 沈泓. 北京: 中国工人出版社, 2008
- [22] 《中国传统寓意图案》. 王力导. 北京: 人民美术出版社, 2008
- [23] 《中国传统吉祥如意图案》. 徐维, 徐林晔. 天津: 天津杨柳青出版社, 2004
- [24] 《中华吉祥图》. 叶笃毅, 叶淑琴, 叶应燧. 北京: 中国旅游出版社, 2001
- [25] 《中国吉祥图案释义》. 丛惠珠, 丛玲, 丛鹞. 上海: 华夏出版社, 2001
- [26] 《中国传统吉祥图典》. 李典. 北京: 京华出版社, 2006
- [27] 《中国民间吉祥艺术》. 李振球, 乔晓光. 黑龙江: 黑龙江美术出版社, 2000

- [28] 《细说中国服饰》. 高格. 北京: 光明日报出版社, 2005
- [29] 《中国服饰史》. 华梅. 天津: 天津人民美术出版社, 1999
- [30] 《中华历代服饰艺术》. 黄能馥, 陈娟娟. 北京: 中国旅游出版社, 1999
- [31] 《中国服饰史》. 黄能馥, 陈娟娟. 上海: 上海人民美术出版社, 2004
- [32] 《古代服饰》. 华梅. 北京: 文物出版社, 2004
- [33] 《中国服饰美学史》. 蔡文潏. 河北: 河北美术出版社, 2001
- [34] 《新编中外服装史》. 陈东生, 甘应进. 北京: 中国轻工业出版社, 2002
- [35] 《中外服装史》. 黄能馥, 李当岐, 臧迎春, 孙琦. 湖北: 湖北美术出版社, 2002
- [36] 《西“服”东渐—20世纪中外服饰交流史》. 张竞琼. 安徽: 安徽美术出版社, 2002
- [37] 《近代中国女装实录》. 包铭新. 上海: 东华大学出版社, 2004
- [38] 《服装发展史教程》. 冯泽民, 齐志家. 北京: 中国纺织出版社, 1998
- [39] 《服饰文化》. 王丽华. 内蒙古: 内蒙古人民出版社, 2005
- [40] 《立体与平面·中西服饰文化比较》. 汤献斌. 北京: 中国纺织出版社, 2002
- [41] 《设计中国·礼服篇》. 服装图书策划组. 北京: 中国纺织出版社, 2008
- [42] 《定位时尚》. 华梅. 北京: 百花文艺出版社, 2002
- [43] 《礼服—21世纪国际顶级时尚品牌》. 华梅. 北京: 中国时代经济出版社, 2008
- [44] 《礼服的设计与立体造型》. 吴丽华. 北京: 中国轻工业出版社, 2008
- [45] 《服装造型学》(日) 三吉满智子. 郑嵘, 张浩, 韩洁羽译. 北京: 中国纺织出版社, 2006
- [46] 《服饰美学》. 叶立诚. 北京: 中国纺织出版社, 2007
- [47] 《服饰图案设计》. 孙世圃. 北京: 中国纺织出版社, 2000
- [48] 《创意服装设计》. 黄嘉. 重庆: 西南师范大学出版社, 2009
- [49] 《服装创意与构造方法》. 马蓉. 重庆: 重庆大学出版社, 2007
- [50] 《服装时尚元素的提炼与运用》. 苏永刚. 重庆: 重庆大学出版社, 2007
- [51] 《现代时装色彩与款式》. 郭庆红. 福建科学技术出版社, 1987
- [52] 《新编服装心理学》. 陈东生, 吴坚. 中国轻工出版社, 2005
- [53] 《时髦的身体》(英) 乔安妮·思特维斯特. 郇元宝译. 广西: 广西师范大学出版社, 2005
- [54] 《服装艺术设计》. 刘元风, 胡月. 中国纺织出版社, 2006
- [55] 《服装色彩与材质设计》. 陈燕琳, 袁供任. 北京: 中国纺织出版社, 2008
- [56] 《服装色彩设计》. 陈彬. 东华大学出版社, 2007

- [57] 《服装色彩学》 王蕴强 中国纺织出版社, 2006
- [58] 《服装材料学》 王革辉 中国纺织出版社, 2006
- [59] 《服装手工工艺》. 潘凝. 北京: 高等教育出版社, 2003
- [60] 《服装面辅料及服饰》. 陈继江, 肖军. 上海: 东华大学出版社, 2003
- [61] 《服装·染织艺术设计》. 宫六朝. 花山文艺出版社, 2002
- [62] 《纤维艺术设计基础》. 杨俊中 秦明. 天京大学出版社, 2003
- [63] 《纤维艺术设计》. 蔡丛烈 秦栗 薛建新. 湖北美术出版社, 2006
- [64] 《纤维艺术设计与制作》. 徐百佳. 中国纺织出版社, 2002

致 谢

行文至此，毕业论文已接近尾声。在本论文的写作过程中，我的导师张莉教授倾注了大量的心血，从选题到开题报告，从最初的目录提纲，到一遍又一遍地指出每稿中的具体问题，严格把关，循循善诱，她给予我耐心的指导及不断的鼓励，在此我表示最诚挚的感谢。张莉老师是我学习上的良师，生活中的益友，正因为如此，在研究生学习的三年当中，我才能在各方面取得显著的进步。

同时，我还要感谢在我学习期间给我极大关心和支持的各位老师以及我的同学和朋友。

最后，衷心感谢感谢各位专家老师的批评指导！