

浅析中国传统图案在服装设计中的应用

Traditional Chinese Patterns in Clothing Design

文 / 矫瑞生 杨君顺

在服装设计中,服饰图案是继款式、材质和服饰色彩后又一重要的设计元素。这一设计元素已经成为现代设计师的一种前卫设计观念。在日益国际化的今天,“民族的就是世界的”这一理念已经被越来越多的业内人士所认同,更多的设计师开始重视中华民族的传统艺术。如何合理、有效地将中国传统图案融于服装设计的实践中,一直是设计师们努力思考的课题。

一、中国传统图案的含义

中国传统图案是中华民族文化的精华。它既是中华民族悠久历史的象征和表现,也是现代艺术取之不尽、用之不竭的源泉。传统图案多是人们想象幻化出来的美好事物,即便是描绘现实中的事物,也经过了加工和变形,力图表现一种圆满和谐的意境和美感。具体包括瑞兽图案、吉祥画、汉字图案、古代花边纹样、花卉图案、诸神图案、仕女图、中国古代家具和建筑图案、中国化的佛教图案、生肖图案,以及我国少数民族服饰图案等。以商周时期青铜器上的“饕餮纹”为例,这个出现在祭祀活动器具上的图案显得非常神秘而且庄重。它以某种物象为基础,加以夸张变形,或者将更多的物象人为地加以拼接组合,从而构成一种非现实、怪诞的艺术形象。再比如汉代代表图案瓦当图案,大多数以动物、植物、文字符号和几何纹为主,其中包括有大众所熟知的朱雀、玄武、青龙、白虎等,取材多与吉祥、避邪有关,造型简洁有力,极具韵律美。

二、服装设计与中国传统图案相融合的优势探讨

1. 满足消费者日益上升的审美需求。当今人们的审美需求趋向简单化、自然化、纯朴化。将中国传统图案运用到服装设计中,符合人们的这种心态,使设计具有古朴浓郁的民族特色,满足了消费者对传统文化和艺术的追求。以中国传统图案为元素的设计风格与服装设计结合,给服装注入了浓厚的文化内涵和时代气息。

2. 弘扬民族文化,开辟新的设计风格。优秀的服装设计不仅在功能、造型、色彩和装饰等要素的配合上要统一,同时在设计中应蕴涵一种价值观、文化属性、审美品位和时尚感。从当前设计的趋势可以看到,无论在国内市场还是国际市场,

具有中国传统图案装饰样式的服装设计,总能够吸引更多人的注意,不但能产生良好的经济效益,而且对弘扬民族文化,促进我国服装设计走向国际市场,起到重大的推动作用。

三、传统图案在服装设计中的应用探讨

当前,很多服装设计在运用图案的时候经常会出现生搬硬套的弊病,在推向市场后往往起到了反作用。中国传统图案种类繁多,在服装设计过程中不可盲目乱用,在应用的时候应注意以下几个方面:

1. 形式美的创造

随着人们对客观世界认识的不断深入,形式美法则已成为现代艺术设计构成的一般性原理。这个原理也无一例外地在现代服装设计中得到应用。

在对传统图案进行形式美的创造时,首先要明确所设计服装的特征、种类和用途,例如,可以在休闲装上设计一些线条活泼、动感强烈的图案和造型,但是同样的图案却不一定适合正式场合穿用的服装。其次,要对不同地区消费者的审美习惯和接受能力进行调查。因为各个地区人民的生活习惯、民族信仰是不一样的,例如在欧洲一些国家都视猫头鹰为智慧的象征,而我国民间习惯把它看做不祥之物。因此,在进行传统图案的形式美的创作之前,必须作前期调查。再次,随着时代的不断发展,人们的审美习惯也会不断变化,这就要求设计师,要紧密结合时代的审美取向。另外,还应考虑消费者的年龄、性别以及季节等因素。

2. 了解传统图案的文化底蕴

中国传统图案经过长期的发展演变和历史的积淀,有着不同的时代和地域特色,有很多传统图案还蕴涵很深的文化内涵。所以在以某个传统图案为蓝本,对服装进行设计之前,还要充分理解这个传统图案的寓意和内涵,使传统图案与服装的风格、功能有机地联系在一起。例如,在有些婚礼礼服设计中采用的以中国传统图案的龙凤纹为蓝本进行变换,较好地表现了服装的特征与功能。因此,所选择的传统图案与服装的特性、功能、适合人群等联系越紧密,传达给消费者的产品信息准确度就越高,给消费者的感受也越自然。

3. 运用传统图案的灵活性与创新性

当今的时代是一个信息时代,每天有非常多的图案不断地出现在消费者的眼前,容易造成人的视觉疲劳。这就要求设计师们在设计时能够在思想、内容、形式这几个方面契合消费者的心理,如果只是将图案简单地堆砌和拼凑,就会显得肤浅、庸俗。因此在运用传统图案时必须大胆创新,融入鲜明的个性,才能得到消费者的注意与认可,从而在众多的产品中脱颖而出。同时,还应该灵活运用,可以用装饰配件的形式来表现,也可以根据服装风格利用造型来表现。

4. 赋予传统图案新的时代感

服装的风格千差万别,往往是通过款式、材料、色彩、图案或者工艺等表现出来的,这些风格或细腻、或粗犷、或朴素、或华丽。作为服装图案应该尽可能与服装的风格和谐一致,从而对服装的整体风貌起到渲染和强调的作用。中国传统图案的设计风格在服装设计中的运用,是与人们的生活环境和水平相对应的。提炼出中国传统图案的精华,结合现代审美标准,充分考虑服装的时代性、地域性特点,有利于强化传统风格的表现和运用。

传统图案作为手工业时代的产物,具有一定的历史局限性,在许多方面已不适应现代设计发展的需求,但不能因此说传统图案已经过时了。继承传统不是复古,更不是照搬,更不能仅仅局限于“龙、凤、福、禄、寿”等图案纹饰。因为时代是在不断前进的,把民族化与现代化截然分开是错误的。在选用具有民族特色的中国传统图案的同时,要赋予它们新的时代感,要注意吸收先进的设计理念和科学技术,紧跟时代潮流,推陈出新,给人一种全新的感受。传统应是一种风格,是一种时尚,可以通过多种途径在传统图案中体现出时代感。

参考文献:

- 杜洪《中国传统图案与现代构成艺术的交汇点》《装饰》2005.1
- 华梅《人类服饰文化学》天津人民出版社 1995
- 胥建国《精神与情感——中西雕塑的文化内涵》商务印书馆 2003

矫瑞生 杨君顺 陕西科技大学设计与艺术学院基础教研室讲师