

少数民族服饰图案在服装设计 教学中的应用研究

周莹

(中央民族大学美术学院,北京 100081)

[摘要] 少数民族服饰图案作为传统艺术的瑰宝,是现代服装的重要设计元素之一,研究少数民族服饰图案在服装设计教学中应用的有效途径,具有积极的现实意义。在教学中,教师辅以合理的教学方法,提高学生的设计创新能力,从而弘扬中国的民族传统文化,推动现代服装设计教育的发展。

[关键词] 少数民族服饰; 图案; 服装设计; 教学

[中图分类号] G752 [文献标识码] A [文章编号] 1001-7178(2010)02-0088-04

一、少数民族服饰图案在服装设计 教学中的应用研究价值

中国少数民族服饰图案是中华民族文化的宝贵财富,它伴随着全球范围内“中国风”时尚服饰的热潮,而深受国内外著名服装设计师的青睐。设计师们在其服装设计作品中,正尝试运用丰富多彩的设计语言重新表现着少数民族服饰图案的形式和内涵。因而,研究少数民族服饰图案的传统与现代、继承与创新,在现代服装设计教学中具有重要意义。而探讨如何将少数民族服饰图案有效地融入服装设计教学之中,更具有积极的现实意义。

(一) 少数民族服饰图案的艺术价值

中国拥有上下五千年的悠久历史,形成了博大精深、源远流长的服饰文化。少数民族人民在几千年的生产劳动中用线条描绘、色彩渲染等方法,形成了一定章法、格式及韵律的服饰图样花

纹。“从实用的角度上讲,服饰图案是附属品,其存在与否并不影响服装穿着。但事实上服饰图案从产生之日起就没有消失或间断过,而恰恰相反,它一直在不断地发展、丰富着。”^[1]少数民族服饰图案正是在这一过程中实现其功能,满足着人们多方面的需要。

首先,少数民族服饰图案除去满足人们求得装饰所带来的美感,求得心理和视觉上的愉悦外,还满足着人们在精神和物质方面的护佑需要。一方面,出于在精神上对自身护佑的需要,人们相信许多图案具有驱邪、纳福的功效,装饰在身上、衣服上可以保护自己;另一方面,人们出于对美的追求,往往会尽量使破旧衣服的缝补之处显得平整美观,久而久之就形成了一种特殊的装饰形式。

其次,出于象征、指示的需要,人们将图案装饰于服饰之上。一方面,基于图腾崇拜、祖先崇拜、神灵崇拜、宗教崇拜和神话英雄崇拜等,许多图案作为象征物出现于服饰中。同时,历史上曾

[收稿日期] 2009-06-20

[作者简介] 周莹(1979-),女,黑龙江牡丹江人,中央民族大学美术学院服装系讲师,中央民族大学艺术人类学方向博士生,主要从事艺术人类学研究。

[基金项目] 本文系2008年度中央民族大学青年教师科研基金项目“少数民族服饰手工艺研究”的部分研究成果。

经发生过的真实事件,存在过的风俗习惯、观念意识等也被人们以某种图案作为象征表现在服饰中;另一方面,作为标识身份、显示地位等指示符号的图案出现在服饰上也是比较常见的。其中,着装者的性别、年龄、婚姻状况在少数民族服饰图案中的呈现就是最原始、最基本的指征。

总而言之,无论是作为护佑需要,还是指征需要,这种代表中华民族精神的少数民族服饰图案已被当下的时尚设计师们转换成某种设计符号,成为他们惯常表现的设计主题之一。

(二) 现代服装设计注重少数民族服饰图案的应用

1. 少数民族服饰图案是设计师的创作源泉

近年来,中国少数民族服饰元素多被国际知名服装品牌所引用,已成为其设计作品创作的灵感来源。众多的服装设计师们对少数民族服饰图案进行吸收、借鉴,并融入大量的时尚元素,将传统与现代完美结合,设计出了充满现代感的作品。

周而复始,螺旋上升,今天的服饰艺术审美在某种层面上,似乎又回到了少数民族传统审美的起点。设计师将少数民族服饰图案绣片进行二次创意设计,原始绣片被重新剪贴、设计到时尚的廓形中。国际著名时装设计大师 Jean - Paul Gaultier 将中国少数民族服饰中的刺绣花卉图案与飘坠的流苏相融合,再搭配上金色水貂皮饰边,整体看上去亦中亦西,恢弘大气且又精巧别致。

在国际服装舞台上,类似于这种对于少数民族服饰图案的借鉴设计屡见不鲜。少数民族服饰图案的造型、色彩以及图案的制作工艺等吸引着全世界设计师们的目光,已逐步走向服装设计潮流的前沿。从某种程度说,设计师们对于少数民族服饰图案的借鉴表达出了他们对民族元素的热爱,从中也可以看出时尚设计师们对民族元素的痴迷已经达到了一个顶峰。

2. 服装教育发达国家注重本民族的传统文

众所周知,世界四大时尚之都以米兰商业、巴黎时尚、纽约摩登、伦敦个性而闻名于世,而它们都是由杰出的设计师们在本国独特的文化、历史、政治、经济的大背景下,用其本民族的文化奠定而成为国际时尚之都的,并且已展现出了他们国际性的时尚魅力。正如鲁迅先生所言:“时时进光明之长途,时时念辉煌之旧有,故其新者日新,而其古亦不死。”^[2]对于中国的服装设计师来说,少

数民族服饰图案是中国极其宝贵的文化财富,它们不仅对民族型的服装设计具有继承与借鉴的价值,即便是对现代型的服装设计也不无裨益。在体现后现代时尚的包容性、极力追求个性化设计的今天,对少数民族服饰图案题材和形式的借鉴,必将产生积极的影响。

当下,少数民族服饰图案作为设计元素之一,不仅成为图案设计及服装设计的灵感来源,而且,已经成为现代服装设计教学中的创意点和启示点。如何将少数民族服饰图案有效地运用到服装设计教学领域,并将民族传统文化应用到现代设计之中,已成为服装设计专业教育者们关注的焦点。

二、少数民族服饰图案在服装设计中应用的有效路径

事实上,每个时代都是传统的延续者,同时也是现代的创造者。以科学的态度去研究传统的少数民族服饰图案,并将其合理地应用到现代服装设计教学中,将为服装的个性化设计提供更大的发展空间。

(一) 提高少数民族服饰图案的借鉴能力,提倡教学互动

中国少数民族服饰图案题材广泛、内涵丰富、形式多种多样,是其他艺术形式难以替代的,更是现代服装设计资源借鉴的宝藏。袁熙旻先生在《中国艺术设计教育发展历程研究》一书中指出:“艺术设计教育的发展,不可能是脱离民族文化传统的凭空创造,而只能是民族文化传统合乎规律的批判性的继承与发展,它要求我们在对传统的扬弃过程中,求得创造性的现代转换。”^[3]

在服装设计教学实践中,借鉴设计是主要的设计表现手段之一。加强对学生进行少数民族服饰图案借鉴设计能力的培养,正是在传统扬弃过程中求得创造性现代转换的方法之一。而学生是否能够正确地认识这种借鉴能力,是关系到设计成功与否的关键性问题,教师应通过引导式的教学方法,培养学生正确地认识对于少数民族服饰图案的借鉴行为,杜绝学生在借鉴过程中仅仅是对原样“原汁原味、亘古不变”的照搬和挪用。鼓励学生通过自己的分析与理解,对少数民族服饰图案进行一定的艺术加工,融入现代时尚设计元素,并将其灵活运用。

通常,艺术设计教学往往没有相对统一的答案,多数情况下要在几种答案中寻求相对合理的答案。从教学和指导的角度讲,采取讨论互动式教学模式不仅有助于学生正确理解少数民族服饰图案的借鉴能力,而且还可以最大限度地发挥学生的内在潜质和思考能力。教师可采用以点带面的教学方法,辅以示例分析、讨论等教学手段,让学生从少数民族服饰图案文化中找出自己最感兴趣、最令人遐想的某个点或某个元素,来与时尚的服装设计元素相结合,找出最适合的答案。

在教学过程中,教师自始至终必须注重与学生的交流,引发学生积极展开讨论,畅谈各自的感受与学习心得,形成教与学的良性互动,使学生主动地、深层次地挖掘少数民族服饰图案元素,从而提高设计能力。

(二)加强少数民族服饰文化的背景教学,强化学习自主性

加强少数民族服饰文化的背景教学,强化学生学习的自主性,不仅可以提高学生借鉴少数民族服饰图案的能力,而且还可以对少数民族服饰文化的系统研究及民族服饰的生存和发展起到一定的推动作用。

在教学过程中,教师可通过如下途径加强对学生进行少数民族服饰文化背景方面的教学。

首先,在相关课程的教学过程中,教师可以通过图片形式向学生展示并分析少数民族服饰图案的背景资料,以及反映国内外著名设计师对少数民族服饰图案吸收借鉴的设计作品。

其次,在教学大纲中设置专业实习的环节,带领学生赴云南、甘南、贵州等少数民族地区采风、考察,以亲身感受少数民族服饰图案的魅力,了解当地的风土人情。

再次,在系统的教学实践中,以少数民族服饰学及其相关边缘学科为基础,适当增设《少数民族服饰赏析》、《少数民族服饰文化》等与少数民族服饰有关的课程。

有了以少数民族服饰文化为背景的辅助教学手段,教师还应努力强化学生学习的自主性,培养学生主动积累少数民族服饰图案资料的学习习惯,因为大量材料的阅读和资料的积累,既能扩大学生对于少数民族服饰图案相关背景知识的接触面,又能引发学生对少数民族服饰图案技术形式的背后进行深入的思考,从而了解艺术创作者们

的文化理念,使学生真正从本质上去理解中国少数民族服饰图案的文化内涵。这种强调自主学习的方法可为培养学生的借鉴能力打下良好的基础,使学生借鉴的设计作品不浮于表面,有其深层的文化内涵。

(三)创设少数民族服饰文化语境,注重培养其应用性

学生对于少数民族服饰图案的借鉴及灵活运用能力的增长不是一蹴而就的。因此,在服装设计教学中,教师应积极创设少数民族服饰文化语境,培养学生设计应用能力。

少数民族服饰文化语境的创设,主要依靠教师在教学中设置专项训练来完成。

首先,在《图案设计》等基础课教学中,可适当加重对少数民族服饰图案变形的改造设计,及其服装的应用设计训练。教师可安排学生对收集来的少数民族服饰图案的资料进行总结,从中提炼出少数民族服饰图案创作的思想、形式、方法以及物质和精神元素,让学生在借鉴原有少数民族服饰图案的基础上,通过变形、提炼等手法作单独纹、适合式单独纹、二方连续和四方连续图案的再造设计,并将设计后的图案应用在自己的服装设计作品中。

其次,在《服装设计》等专业课教学中,教师可以给出规定的款式,让学生运用少数民族服饰图案,进行装饰部位的变化设计。要鼓励学生不单单从图案本身的造型、色彩方面进行借鉴,还可以借鉴其装饰手法及工艺制作方法,进行设计变体或制作实物。

抢救少数民族传统服饰系统工程的最最终结果,是要找到其在现代应用的形式和途径,使其再次被时下所接受、认同,并成为新的流行。为此,教师在鼓励学生从少数民族服饰图案中汲取相关元素的同时,更要让学生面对现实生活,结合所见、所闻、所感知的生活环境,以人们最熟知的、贴合时代的形式来传达,使其再次注入我们的生活。

此外,在教学过程中应采取循序渐进的方法,即“从直接运用到间接运用,再到创新运用”^[4],这样既有助于学生理解和研究少数民族服饰图案,同时在大量汲取传统养料的基础上也为再造、应用、创新做好了准备。

三、结语

将少数民族服饰图案融入现代服装设计教学

之中,不仅传承与发扬了少数民族服饰图案的审美思想、吉祥如意及造型方法,而且使我国服装设计教学在传统精髓与时尚文化碰撞间相互融合,朝着中国服装业未来的方向和谐发展。对少数民族服饰图案在服装设计教学中的应用探讨,只是对少数民族服饰文化在当代时装设计应用中进行深入思考的一个侧面,其更深层次的研究理念是

要全面营造一个真正融民族文化、时尚创新、品牌市场及学生就业能力于一体的服装设计专业,从而形成自身独特的服饰文化产业,构建具有中国民族特色的服装设计教育体系。相信在这一理念的培养下,未来中国的服装设计师们会创造出既具有个性、文化性,又具有时代性甚至是国际性的设计作品。

[参考文献]

- [1] 徐雯. 服饰图案[M]. 北京:中国纺织出版社,2000:16.
- [2] 鲁迅. 鲁迅全集:摩罗诗力说[M]. 北京:人民文学出版社,1981,(1):65.
- [3] 袁熙旸. 中国艺术设计教育发展历程研究[M]. 北京:理工大学出版社,2003:251-252.
- [4] 钟茂兰. 民间染织美术[M]. 北京:中国纺织出版社,2002:5-9.

Application Study of Costume and Adornment Patterns of Ethnic Minorities in Teaching Costume Design

ZHOU Ying

(School of Fine Arts, Minzu University of China, Beijing, 100081)

[Abstract] As a treasure of traditional art, costume and adornment pattern of ethnic minorities is one of the important elements in modern costume design. It is of realistic significance to make studies on effective application of costume and adornment patterns of ethnic minorities in teaching costume design. In teaching, teachers should use appropriate methods to improve students' innovative ability of designing so as to promote traditional culture of the Chinese nation and develop education of modern costume design.

[Key words] costume and adornment of ethnic minorities; patterns; costume design; teaching

(责任编辑 赵黎娜)