

论中国传统图案在服装设计中的应用*

徐 强, 甘应进

(闽江学院 服装与艺术工程系, 福建 福州 350108)

摘 要:中国传统图案是东方文化的一处独特景观和宝贵的财富,它题材广泛,内涵丰富,形式多样,流传久远,是其他艺术形式所难以替代和模拟的。中国传统图案具有超越现实的意蕴和浪漫色彩,并寄予了人们的无限美好愿望,具有极高的审美价值。把传统图案运用到服装设计中去,不但能体现中华民族自身所具有的艺术特色,更能推动我国服装设计事业的蓬勃发展。

关键词:传统图案;表现形式;应用;意义

中图分类号: J522 ;J523.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1673-2596(2010)11-0157-02

传统图案指的是具有悠久历史和鲜明民族性、地域性、流传广泛的图形。它是一个民族文化观念的物化形式和传播载体,不仅具有约定俗成的意味,而且是各时代审美观念的物态表现,兼有实用和审美的双重功能^[1]。中国的传统图案是中华民族五千年古老文明积累和传承的结晶,它是前人采用独特的视角大胆而细腻地观察外在的客观世界,借以表达他们特定心理和情感体验的审美产物。中国传统图案多是人们想象幻化出来的美好事物,即使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。

一、中国传统图案表现形式

(一)历代服饰图案

据考察表明,服饰图案最初有文字记载是在商代。奴隶主身着的是带有回龟纹的服装,图案的装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、下摆、裤角等边缘处及腰带上,表现形式主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹,而且是以二方连续构图形式来表现的。

战国时期是中国古代社会的大变革时期,在意识形态领域中,百家蜂起,诸子争鸣,社会思潮和观念空前活跃。这时器物的装饰纹样有了较大的变化,森严拘谨的饕餮纹、蟠螭纹让位于奔放活泼、富有生气的人文题材,表现在服饰上的严谨的设计变得舒展了。从战国的服饰图案来看,很多图形已不是自然物象的直接描绘了,而是采用自然物象的变化纹样。这说明人们在图案的设计上加入了主观审美意识,理想化的东西多了起来。

汉代延续战国时期的服饰风格,在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。此时,在服饰面料图案的装饰上一改商、周时代中心对称、反复连续图案的组织形式,而是以重叠缠绕、上下穿插、四面延展的构图出现了,并以幻想和浪漫主义手法,不拘一格地进行变形,形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。汉代在服饰图案的色彩运用上,主要以对比为主,强调明快、醒目、艳丽,表现了素中见华美的特点。

魏晋时期的服饰图案除了继续沿袭汉以来的艺术风格外,在线条的设计上趋于粗犷,给人一种肥厚之感。在服饰的图案上,并不是刻意地追求局部,而主要是追求服装的整体线条美、飘逸美,以此来表现服饰的美感效果。

隋代在服饰的表现上趋于华贵,图案纹样的运用还是云纹多。服饰纹样描绘在彩塑衣服上,有联珠纹服饰图案、狮凤纹服饰图案、团花织锦图案纹样,其色泽金光闪耀,可与真实的织锦媲美^[2]。

唐代是我国封建社会的鼎盛时期,无论是人们的思想,还是物质的生产都达到了历史的高峰。唐代开始,工艺装饰普遍使用花卉图案,其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。唐代服饰图案改变了以往那种以天赋神授的创作思想,用真实的花、草、鱼、虫进行写生,但传统的龙凤图案并没有被排斥。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格^[3]。晚唐时期的服饰图案更为精巧美观:花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案展现在帛纱轻柔的服装上。

宋元明清时期的服饰图案在唐代日趋写实的基础上出现了种类不同的装饰风格。这时期的服饰继承前代的形式,在图案运用上不仅将云纹发展成朵云纹样,而且更多地运用了“吉祥图案”。宋代服饰图案运用的多是云纹、回龟纹,同时也有朵云的,妇女的头饰也运用云纹^[4]。

(二)中国传统吉祥图案

吉祥图案起始于商周,发展于唐宋,鼎盛于明清。吉祥图案作为中国传统文化的重要组成部分,已成为认知中华民族精神和民族意趣的标志之一,其最大特色就是具有祈福纳吉的内涵,透过这些纹样,以求顺势和福分,充满了智慧与哲思。这些图案巧妙地运用人物、走兽、花鸟、日月星辰、风雨雷电、文字等,以神话传说、民间谚语为题材,通过借喻、比拟、双关、谐音、象征等手法,创造出图形与吉祥寓意完美结合的艺术形式。一般有3种构成方法:纹样形象表示,谐音表示,文字表示。

二、中国传统图案的工艺表现

服饰图案的工艺表现是指通过实际的工艺操作,在衣

* 本文为闽江学院科研处科技育苗项目(YKY09008)研究成果。

物上将图案表现出来的方式。服饰图案的工艺表现要与装饰所运用的材料、工艺手段结合起来综合考虑,技巧性很强,形式也十分丰富。

(一)平面式

平面式图案是指没有厚度的服饰图案。通过印、染、绘等工艺手段,使图案紧贴于服装材料表面,或使图案色彩直接渗融于材料中。

1.直接印花。这是服饰图案中最常见的工艺表现手段,它是运用辊筒、回网和丝网版等将色浆或涂料直接印在面料或衣料上的一种图案制作方式。直接印花表现力很强,在服饰中应用极为普遍。

2.防染印花。这是在染色的过程中,通过防染手段显花的一种工艺表现方式,常见的有浆染、蜡染、扎染和夹染。该工艺在我国有着悠久的历史,在传统服饰中十分常见,有的至今仍盛兴于西南少数民族地区。作为一种单纯、明朗、质朴又很有特色的装饰,也颇受当代人们的喜爱。

3.拔染印花。这是利用退色原理显花的一种工艺表现方式。在染好的布料上涂绘拔染剂,涂绘之处的染色就会退掉,显出原布色而形成花纹。拔染印花较易控制掌握,故纹样组织也可以较精细,甚或可以拔完再进行点染,以求丰富。拔染印花多用于高档服装及头巾、领带等面料。

4.转移印花。先将染料印制在转移纸上,再将其置于服装所需装饰的部位。转移印花操作简便、灵活,适合服装的局部装饰。

5.手绘。设计者用笔调和染料直接在服装上绘制图案。手绘的特点具有极大的灵活性、随意性,鲜明地反映作者个人的意趣、风格,绘画味很浓。由于手绘图案的不可复制性,故仅用于单件、小批量装饰,因而手绘服装的成本价格一般较高。

(二)凹凸式

凹凸式是指有一定厚度的服饰图案。它附着于服装面料的表面,或在制作、织造的过程中使服装面料形成厚薄不一、凹凸不平的效果。凹凸式服饰图案的工艺制作主要有刺绣、补花、编织、织花、拼接等。

1.刺绣、抽纱。这是一种历史悠久、应用广泛、表现丰富的装饰手段。常见的有平绣、网绣、雕绣、影绣、珠绣、盘绣、挑花、抽丝等手绣工艺及现代的机绣、电脑绣等等。

2.补花、贴花。将一定面积的材料剪成图案形象附着在衣物上,补花是通过缝缀来固定,贴花则是以特殊的粘合剂粘贴进行固定。补花、贴花适合于表现面积稍大、形象较为整体、简洁的图案。而且尽量在用料的色彩、质感肌理、装饰纹样上与衣物形成对比,在其边缘还可作切齐或拉毛等处理。另外,补花还可在针脚的变换、线的颜色和粗细选择上做文章,以增强其装饰感。

3.织花、钩花。服装除了运用面料的剪裁缝缀进行制作外,还可以通过编织、勾挑及蕾丝等方法来做成。在编织、钩挑的过程中,通过变换各种针法能够显现出千百种花纹图案来,这些图案规律严谨,而且厚薄、凹凸、镂空变化非常丰富,是服饰图案中重要的组成部分。

4.编结盘绕。以绳带为材料,编结成花结钉缝在衣物上或将绳带直接在衣物上盘绕出花形进行缝制。这种装饰形象略微凸起、具有类似浮雕的效果。编结盘绕工艺难度较

大,要做得平整、流畅需一定的技巧。

5.拼接。利用多种不同色彩、不同图案、不同肌理的材料拼接成有规律或无规律的图案做成服装(用同种材料裁后再拼接也可),形成一种独特的装饰效果。

(三)立体式

立体式是指装饰形象以三维的形式附着于服装表面的服装图案,它强调一种体积感、分量感和空间感,增进服装形象的视觉张力。

1.缀挂。装饰形象的一部分固定在服装上,另一部分呈悬离状态,如常见的缨穗、流苏、花结,具有灵动的魅力。

2.立体花。装饰形象以立体的形式出现于服装上,如常见的各式立体花、蝴蝶结等等。这种装饰以其体量、层次、质感在服装上取得醒目、突出、厚重、有分量的感觉。

三、中国传统图案在现代服装设计中应用的意义

中国传统图案是东方文化的一处独特景观和宝贵的财富,它题材广泛,内涵丰富,形式多样,流传久远,是其他艺术形式所难以替代和模拟的。中国传统图案具有超越现实的意蕴和浪漫色彩,并寄予了人们的无限美好愿望,具有极高的审美价值。

(一)继承中国传统服饰文化

大力提倡使用我国优秀的民族文化和先进文化,使中国传统文化在现代设计中得到延伸和发展,打造新的民族形象。中国传统图案注重写意,借助简洁的线条、对比分明的色彩,随心而赋形,绘制出富于抽象意义的图案,使人们通过通感、借代、联想等方式体味出图案背后深邃的内涵,从而使图案具有了含蓄、简练、重气韵、重神似、重意境的特征,既丰富多彩又绚烂夺目。把传统图案运用到服装设计中去,不但能体现中华民族自身所具有的艺术特色,更能推动我国服装设计事业的蓬勃发展。

(二)为设计师提供灵感来源

设计师的原创作品,力图唯一性,为了表达设计灵感可以不择手段地对现成的面料、材料进行分解和重构而实现新的组合,使得原来的面料以全新的面貌出现。如通过刺绣、手绘、扎染等手法使面料出现具象或抽象的图形来表达出一定的主题,使设计的主题和风格在丰富多变的基础上能更加具体准确,从而有效地拓展创作空间。

(三)发扬传统工艺魅力

传统的服装面料多为天然的软纤维,而现代的服装材料就丰富多了,通过中国传统纹样的设计使面料原有的外观形态发生变化,从而形成新颖独特、风格迥异的视觉艺术效果,令作品更生动、美观,匠心独运,富有个性。

参考文献:

- [1]向惠凌.中国传统图案在包装设计中的应用[J].商场现代化,2006(12Z):148.
- [2]叶立诚.中西服装史[M].上海:中国纺织出版社,2002.58.
- [3]高格.细说中国服饰[M].北京:光明日报出版社,2005.120.
- [4]丛慧珠.中国吉祥图案释义[M].北京:华夏出版社,2001.69.

(责任编辑 张海鹏)