

基于传统服饰图案的服装设计研究

徐 强

(闽江学院 服装与艺术工程系,福建 福州 350108)

摘 要:传统服饰图案是中华民间民族艺术和民俗文化千百年来沉淀的结果,具有鲜明的中国民族特色,体现了中国人文哲学精神。文章介绍了传统图案的风格特点,分析了传统服饰图案的结构造型,探讨了传统服饰在服装中的应用形式。

关键词:传统服饰图案;结构造型;设计;运用

中图分类号: K892.23

文献标志码: A

文章编号: 1673-6060(2011)03-0062-03

传统服饰图案是在中华传统文化的大环境中即在礼乐文化的氛围中被强化的。这种传统文化奠定了传统吉祥图案的发展基础,祈祥纳福的图形符号由此诞生。传统服饰图案在服饰上的体现,更多表达了普通百姓求生存、盼吉祥、避凶邪的淳朴愿望。吉祥图案广泛地应用于中国传统服装之中,它体现了中华民族追求吉祥、和平的普遍愿望。吉祥图案种类的丰富,更加展示了华夏民族文化的博大精深。随着时代的发展,这些吉祥图案会被赋予更多新的含义,以全新的形式世代流传下去。

一、传统服饰图案的分类

传统服饰图案的表现方式,大致经历了抽象、规范到写实等几个阶段。商周以前的图案,与原始的汉字一样,比较简炼、概括,抽象性强烈。周朝以后至唐宋时期,图案日趋工整,上下均衡、左右对称,纹样布局严密。明清时期,已注重于写实手法,各种动物、植物,往往被刻画得细腻、逼真、栩栩如生,充分显示了中华民族的勤劳与智慧^[1]。

(一) 动物图案

动物图案是服装中最常用到的图案类型,表达

了“富、贵、寿、喜”等含义,富是财产富有的表示,包括丰收;贵是权力、功名的象征;寿可保平安,有延年之意;喜则与婚姻、友情、后代等相关。以龙与凤为代表的权贵型;以麒麟与虎为代表的“佑子”型;以鹤为代表的长寿型;以鱼为代表的富贵型;以鸳鸯、蝴蝶为代表的爱情型。

(二) 植物图案

植物作吉祥图案,一般有两种手法:一种是运用植物的象征意义,往往来源于植物拟人化的品格象征或神话传说;另一种则是运用植物的名称,与某些具有祥和意义的文字谐音而取其意。

(三) 几何图案

几何图案也可看作是从动物、植物,以及编织中异化出来的纹样。如在早期特色的彩陶中,几何纹表现为鱼头的变化,黑白相间菱形十字纹,对向三角燕尾纹是鱼身的变化等。几何形纹还有颠倒的三角形组合、曲折纹、个字形纹、梯形锯齿形纹、圆点纹或点、线等极为单纯的几何形象。

(四) 文字图案

直接将文字织、绣于服装面料上,制成服装穿在身上,代表一种美好的愿望和企盼,形成了一种独特

收稿日期: 2011-01-27

基金项目: 福建省教育厅 B 类项目“服装设计中面料二次设计研究”(JBS10160)

作者简介: 徐 强(1976-),男,吉林双辽人,讲师,硕士,主要从事服装艺术设计、服装结构设计抽象和服饰文化等研究。

的服饰现象。汉字字体形式多变,结构均衡、饱满,具有独特的象形性、概括性的特点。汉字在书写时方圆转折,体现了很好的线性节奏美感,有着很高的装饰和审美价值,它符合了装饰用图案变形、夸张、概括、精练、均衡等特点。

二、传统服饰图案的结构造型

(一) 简洁而概括

传统服饰图案在形成过程中也经过了对自然形态的删繁就简,概括了民族情感与智慧,简洁中表达着丰富。传统民族服饰图案为了求得进一步的真实,往往抓住便于装饰的因素加以夸张变形,强烈地表现对象的形式美,更概括、更典型、更本质、更感人地体现内在精神。这种具有强烈视觉效果、带有原发性的艺术不拘泥于对象的客观性,强调出自内心的主观性,与现代艺术造型中“简洁风格”的追求相一致^[2]。

(二) 对比与形式

传统服饰图案追求内容的对比、形象的对比、线的对比、色的对比,从对比中求统一、求协调、求联系。服饰图案的主要特点是在主体的服装形态上,由点、线、面等各种要素按一定的形式法则进行排列、组合,实际上也就构成了几种不同的几何纹样,这些纹样常常出现在领口、袖口、摆围、胸口、背部等能较好展示人体美的重要部位,服装造型所强调的节奏感、韵律感即被创造。传统服饰图案注重形式美,注重点、线、面等形式要素的处理,讲究条理、次序,求得韵律和节奏,这种异色相间、线面结合、松紧有度的形式,与当今西方平面构成的美学要求异常相似。

(三) 和谐与统一

传统服饰图案讲究和谐与统一,追求图案与服装的造型、结构、材质、色彩等的浑然一体^[3]。传承至今的传统图案和服装都是构成要素在和谐统一之下形成的有机整体,现代服装设计中的无彩色(灰、白、黑等)都市意味很浓,它们不像高纯度色彩能引起视觉兴奋,使人心境处于激发状态,这与都市人消解紧张、松弛神经的初衷相和谐。但是带点色彩倾向的红灰、绿灰、蓝灰等灰色系列视觉收敛性强,平

稳、柔和,色彩所表达信息不明确、不强烈,让人感觉平和、简洁,恰恰迎合了人们纯朴无华的心理欲望,因此被大量运用在现代设计中^[4]。

(四) 动与静结合

图案要反映事物,就必然要反映事物的运动。通过点的跳跃、线的曲直聚散、面的各种自由分割达到不同程度的动感。而静感则表现为稳定、安宁、停止。静感的美表现出一种和谐、统一。从总的图案形式来看,变化的因素越来越具有动感,统一的因素越来越具有静感。动与静的巧妙结合在中国传统服饰图案中表现得十分出色。传统图案中对象的造型、骨架、布局结构都是相当严谨的,讲究对称、方正、格律清晰,显现出总体框架的端庄、平稳、宁静,但在具体图案装饰形象的塑造、局部细节的处理上,却无不具有动感和活力。

三、传统服饰图案在现代服装设计中的应用

(一) 点状构成

点状构成是以局部块面或小块面的图案装饰服装。这种“局部块面”或“小块面”有大有小,或单个或多个,但相对于服装布局意义上的“线”、“面”而言,它呈现出“点”的状貌。点状构成具有集中、醒目、活泼等一系列“点”所具有的特征,这些特征必然会使图案成为服装上的视觉中心。所以点状构成无论表现的内容是什么,形式是什么,装饰于何部位,它都容易成为视线的焦点,都能使服装增添活泼感,使某一局部突出、醒目^[5]。

(二) 线状构成

线状构成是以边缘或某一局部的细长形图案装饰服装。线状构成具有使观看者的视线沿着某一方向移动的特性,通过对视线的连贯性引导,造成并强化对服装空间形态的划分和界定,从而产生富有动感和方向感的装饰效果。并且线状构图也有勾勒和加强轮廓的作用,对面产生影响。所以,线状构成与服装的款式有着紧密的联系。

(三) 面状构成

面状构成是以铺满的形式装饰服装。由于设计意图、装饰方法的不同,铺满的方式可分为均匀分布

形式和不均匀分布形式。均匀分布指图案均匀地分布于整件服装,主要靠运用独幅图案的放大以及均匀群合式图案与服装相结合来实现,以致原本平面展示的图案被转化成一种立体形象。不均匀分布指图案的组织排列有大小、疏密的交替,通过对比关系给人以强烈的视觉冲击力,从而加强服装本身的个性特征。

(四) 综合构成

将点状、线状和面状构成综合运用在服装,称为综合构成。综合构成的局部与局部、局部与整体的结合以及绣花图案分布所在的中心与边缘、主体与衬托的关系,使服装更有层次感、丰厚感。中国传统民族服饰图案越来越多地融入到现代服装设计中,成为设计创新的源泉,形成民族文化的回归。服饰图案借物寓情,以神话和传说为内容通过想象力创造非现实的抽象形象,反映人的心理状态和思想意识,反映了人类对自然界的崇拜心理。这种根源于民间的纯朴艺术形式,带有极强的原发性和本能性,是大众的自发创造,与西方艺术设计追求本能的艺术观极其相似。

四、传统服饰图案的发展

传统服饰文化是东方文化的宝贵财富,它的题材广泛,内涵丰富,形式多样,流传久远。传统服饰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,具有很高的审美价值。传统服

饰图案的创作是由一代又一代的先人不断加工创造而成,有着悠远的历史积淀性,它能使现代设计的文化内涵深厚,民族风格瑰丽而独树一帜。

传统服饰图案所蕴含的传统文化和民情民俗给当代服装设计带来了丰富的启示和有益的借鉴,它的表现形式与艺术魅力日益为世人所喜爱。在全球“中国风”时尚风潮愈演愈烈的今天,设计师应更多地挖掘民族的艺术宝藏,学习中华民族内在的艺术创作精神,吸收中华民族丰富的传统艺术表现方法。学会融会贯通,结合现代设计手法和时尚特色,就能够创作出自立于世界艺术之林的,具有中国特色的现代服装设计作品,让传统服饰文化展示出更加独特的东方文化魅力。

参考文献:

- [1]楼慧珍,吴永,郑彤.中国传统服饰文化[M].上海:东华大学出版社,2003:65-66.
- [2]高山.略论中国传统服饰图案的艺术特征[J].苏州大学学报,2005(6):45-46.
- [3]陈莹.谈中国传统服饰的动态特征[J].苏州丝绸工学院,1997(6):41-47.
- [4]胡迎建,胡欧文.中国古代服饰色彩图案的文化诠释[J].江西广播电视大学学报,2005(3):24-27.
- [5]杨树彬.中西服饰文化的比较分析[J].装饰,2002(7):1-2.

(责任编辑:宋艳丽)

The research of fashion design with traditional dress pattern

Xu Qiang

(Clothing and artistic engineering department, Minjiang University, Fuzhou 350108, China)

Abstract: Traditional dress pattern is the fruit of thousands of years' deposition of folk art and folk culture of China, which has some distinctive Chinese national characteristics and reflects the Chinese cultural philosophizing spirit. This article introduces the style of traditional patterns, analyzes the structure of the traditional dress patterns and discusses the application forms of traditional dress in the clothing.

Key words: traditional dress patterns; structure modeling; design; application