

民族服饰图案在当代的运用

◆郭武权

(长春工业大学 吉林省长春市 130012)

摘要:民族服饰图案,历史悠久,丰富多彩,是服饰文化的重要设计元素之一。在发展和演变的过程中它以丰富多彩的形式,显示出其独特并富有魅力的民族传统和历史文化。文章主要从民族服饰图案的历史发展过程的角度,从中提取他们的艺术特点和审美价值,并通过民族服饰图案在现代服装设计中的应用,阐述民族服饰图案在现代服装设计中的独特魅力和艺术价值,以使我们在服装设计过程中吸取其精华,设计出富有民族特色的现代服装。

关键词:民族服饰图案;现代服装;设计应用

将民族服饰图案艺术结合到现代服装的设计中,不仅符合人们的审美习惯,而且也体现出民族所具有的独特艺术魅力,从而提升民族的传统文化内涵。我们应该使民族服饰图案在现代服装设计中得以延伸发展,取其“形”延其“意”传其“神”,把传统民族服饰图案文化精华与国际化语言结合起来,共同汇成现代服装设计的主流,从而打造出具有民族化,时代化,时代化和国际化的服装品牌。

一、中华民族服饰图案

1、中华民族服饰图案的发展过程

从原始社会开始,人类就有了服饰图案的概念。人们将图案应用在石器,玉器,陶器,染织以及岩画等方面,其造型和装饰大胆,夸张,在这些装饰图案中我们可以感受到对后世服饰图案造型的影响。

春秋时期,其图案精美,严谨,规则且富有多样性,色彩调和华美。汉代是服饰图案大发展的时期,著名的“丝绸之路”就证明了这一时期的织锦,刺绣,染织都达到了较高水平,成为中国染织史和服饰图案史第一个兴盛时期。摆脱了单一的几何纹样形式,基本上采用写实及结合再造的方法,突出表现事物的运动感和韵律感。以变化的云纹和水纹为主,主要体现在织物和绣品上。另外几何纹样动物纹样及吉祥文字也是常常表现的素材。

唐代图案在题材方面,除了动物外还有花卉图案,图案构图活泼自由,富贵华丽,形象丰满,疏密匀称,富有自然风情和生活气息。如波状的连续纹样和花草结合,形成了这一时期盛行的卷草图案。

宋代因受“三纲五常”和“程朱理学”思想的影响,主要以写实风格,图案古朴简单,色调单纯,趣味高雅,富有一种理性美。折枝花是这一时期最具有特色的服饰图案。

明朝图案在风格上出现了过分追求装饰性和工艺性,特点是结构密集,造型简洁丰满,色彩沉着华丽,组织形式基本上运用锦上添花式、落花流水式、自由散点式等等。注重图必有意,意必吉祥的观点。清代服饰图案多以写生手法为主,麒麟、龙狮、凤凰、仙鹤、梅兰竹菊、福禄寿喜等都是常用的题材,色彩上鲜艳复杂,图案细腻,层次丰富、总之,伴随着社会经济的发展以及人们生活方式的变化,中华民族的服饰图案也发展的更加丰富多彩。

2、具有代表性的中华民族服饰图案

中华民族服饰图案源于具有6000~7000年历史的原始社会的彩陶图案,其中最具有代表性的有龙凤呈祥、方胜盘长、花卉、文字等。龙凤呈祥图案:一龙一凤和祥云。龙代表权威,尊重;凤代表美丽、仁爱;祥云代表有好的预兆,三者结合也是高贵吉祥的表现。随后把结婚喜事比作“龙凤呈祥”,也是对富贵、吉祥的美好祝愿。方胜盘长图案:盘长是八种佛教法物之一。在明清时期被广泛使用,蕴含吉祥的意义,象征连绵不断。其纹样主要有万代盘长、方胜盘长、四合盘长、葫芦盘长等,通常被人们称为“中国结”花卉图案:中国的花卉植物具有很高的艺术观赏价值,成为人们理想生活的寄托。从秦汉时期起,花卉纹样就出现在工艺美术装饰品中,它们造型简单。文字图案:如喜、福、寿等常常和其他图案结合在服饰中,不仅传达文字本身的意义,还起到装饰作用。

二、国外民族服饰图案

世界各个国家和地区都有自己特色的民族服饰图案,在造型、色彩上都独具一格,了解和体会各个不同民族的服饰图案,对我们自身的服饰发展起到促进作用。

1、国外民族服饰图案的发展概况

(1)古代波斯服饰图案。波斯图案是伴随着当时手工艺技

术的发展而产生的,艺术风格十分丰富,题材广泛,主要有人物、动物、植物、几何等,图案纹样复杂,造型结构严谨,颜色华丽高雅,整体上具有鲜明的形式美感,强调和谐、统一的韵律。

(2)埃及服饰图案。植物造型-莲花与纸莎草(Papyrus)是神圣的像徵;动物造型-动物造型常用为护符,如:有翅甲虫表创造、复活可保身、驱除恶魔;几何造型-Zig zag(锯齿纹)、Rope(卷纹)、Scale(鱼鳞纹)Rosette(圆花纹)。

(3)古希腊服饰图案。古希腊的服饰多采用不经裁剪、缝合的矩形面料,通过在人体上的披挂、缠绕、别饰针、束带等基本方式,形成了“无形之形”的特殊服装风貌,其样式主要有:多立安旗同(Doric chiton)、爱奥尼亚旗同(Ioric chiton)、克莱米斯(Chlamys)、佩普罗斯(Peplos)、希马申(Himation)、克莱米顿(Chlamydon)等。

(4)文艺复兴时期服饰图案。文艺复兴时期的图案整体风格上和谐含蓄统一、庄重典雅、富有古典意蕴。

(5)巴洛克时期服饰图案。巴洛克艺术有着浓重的宗教倾向,其作品充满着激情,风格华丽,带有享乐主义情调。

(6)洛可可时期服饰图案。洛可可的总体特征为轻快、华丽、精致、细腻、繁琐、纤弱、柔和,追求轻盈纤细的秀美美,纤弱娇媚,纷繁琐细,精致典雅,甜腻温柔,在构图上有意强调不对称,其工艺、结构和线条具有婉转、柔和的特点,其装饰题材有自然主义的倾向,以回旋曲折的贝壳形曲线和精细纤巧的雕刻为主,造型的基调是凸曲线,常用S形弯角形式。洛可可式的色彩十分娇艳明快,如嫩绿,粉红,猩红等,线脚多用金色。

(7)近代服饰图案。19世纪中期的英国工业革命极大的冲击了欧洲传统图案的艺术形式和艺术风格。19世纪末20世纪初,欧洲随之兴起了艺术与手工艺活动,主张创新。

2、国外民族服饰图案特征

(1)注重面的造型。国外的服饰图案是源于自然的模仿,注重逼真的程度,所描绘对象的明暗、体积、色彩,以及他们之间的结构关系都通过整体面表现出来。

(2)注重物质性。国外的服饰图案不像中国服饰图案注重的是精神性,而是注重物质性。

三、民族服饰图案在现代服装设计中的应用

将民族服饰图案应用到现代服装的设计中,它即体现了物质文化,同时又体现了精神文化,表现出我们的民族生活习俗和审美理念,并且高度艺术化地概括出民族服饰文化的本质精髓。

1、造型上的局部运用。将民族服饰图案用于现代服装设计某些部位,如领部、门襟、袖口、下摆等各部位,局部用图案点缀避免了单调,从视觉上突出重点,主次分明。

2、色彩及面料的运用。将民族服饰图案的各类不同的题材与现代各类织物的质感和色彩进行结合,发挥出不一样的艺术造型效果,为现代服饰设计的塑造增光添彩,从而达到完美的艺术效果。

3、多种工艺手法的结合。民族服饰图案可通过蜡染,刺绣、手工绘染、盘扣、编织等多种工艺手法,将图案装饰在现代服装设计中,也可加入不同的民族风情来体现民族精神的特征。

4、古今结合,中西合璧。中华民族服饰图案富有传统的民族文化特色,在运用的同时与现代的时尚元素结合,不同的造型、色彩、面料与装饰手法的结合,如将传统的民族服饰图案装饰手法与西方的图案装饰手法,巧妙地结合在一起,独具创意。

小结:民族服饰图案对现代服装设计产生了不可估量的艺术作用。其中有很多传统民族服饰图案在现代服装设计中得到了很好的应用与体现,进一步提升了民族文化的价值。作为一名艺术设计人员,我们可以借鉴传统民族文化精髓,在各种素材上运用现代设计理念和艺术塑造手法,进一步创作出切合时代发展的现代服装。

参考文献:

- [1]徐静、王允,《服饰图案》,东华大学出版社,2011-6.
- [2]赵雪玉:《中国传统图案与现代服装设计》,广西纺织科技,2010(2).
- [3]张竞琼、牛玫荣:《服饰图案设计》,安徽美术出版社,2010-6.
- [4]李晓昕:《中国传统图案在现代包装设计中的体现》,《魅力中国》,2009(12).