

传统水墨元素在现代服装设计中的应用

郑正珊

温州瑾瑾服装有限公司, 中国·浙江 温州 325014

【摘要】传统水墨画艺术是中国民族文化的重要构成内容, 具有十分丰富的文化内容。伴随着中国经济全球化的全面发展, 还有跨领域文化的沟通与融合, 水墨元素被应用到多个设计领域。水墨元素和服装设计的融合, 是传统水墨文化和现代裁剪艺术的密切融合。本文就以线条、色彩、意境等为分析点, 结合传统水墨元素在服装设计中应用的表现方式进行系统的分析。

【关键词】传统水墨元素; 现代服装设计; 应用

1 引言

传统水墨画一直以来具有十分神秘的色彩以及民族特点, 中国传统的水墨元素作为中国水墨画的精华所在, 具有十分丰富的历史。传统水墨元素来自于水墨画, 水墨画是中国画的重要分支。中国传统水墨画具有十分强大的象征性。水墨画在初唐时期形成, 在宋元时期就兴盛起来, 近现代以来又和现代绘画派相结合, 用了很多全新的发展。传统水墨元素是汉族人民生活状态以及哲学观念的外在表现。最近几年来, 在以往笔法和层次的条件, 和其他艺术种类相结合, 收到了社会各界的广泛关注。特别是在服装设计领域, 设计师们把水墨画这种艺术方式融入到了现代服装设计里面, 让服装的灵动和水墨的安静融为一体。从2014年以来, 每一年在纽约时装周都能够看到融合中国传统水墨元素的作品, 为观众带来了全新的视觉享受。

2 传统水墨元素在现代服装设计中的表现方式

2.1 提取与重新组合线条元素

线条元素在服装结构的配置和服装艺术造型中起到了十分关键的作用。不同的线条, 结合不同的排列组合形式, 让服装的结构表现出多种多样层次性的改变。虽然, 人体的生理结构轮廓曲线是相像的, 可是线条元素的重新组合与拼搭、切割等, 能够形成多种多样的服装样式。基于不同时代的社会背景、人文观念还有审美观念的不同, 服装的线条构造也各不相同。由此可见, 结合结构线和分割线的区别, 就能够轻而易举的分辨不同时期的服装风格特点。例如旗袍还有中山装, 从服装的轮廓来看, 更加注重线条的平整性和流畅性, 可是层次感就略微差一些。把水墨元素融入到服装设计之中, 能够让线条更加具有视觉的灵动性, 表现出服装结构的层次性, 提高设计的品味。在服装设计里面, 线条元素的抽象化表现, 还有水墨元素创造的空灵的意境, 能够起到更加好的艺术表现效果。

2.2 凸显质感美

中国水墨元素一直以来以自由、洒脱为主要特征, 服饰的裁剪与线条的分部能够表现出人物的性格特点, 可是在这一基础之上, 一件完整的服装还需要面料帮助其自身所表现的主题。现代的服装面料设计融合了水墨元素的多种韵律, 在视觉方面营造出清新、高贵的美感, 表现出良好的舒适性与透气性, 良好的触感不但能够进一步的表现出水墨元素的清新灵动的特征, 还可以表现出东方古典的气质。服装的结构线条设计、水墨元素还有面料的设计选择彼此结合, 根据现代的审美设计的面料将极大的推动中国面料的出口, 推动具有中国风特点的服饰进一步的发展。设计师的设计才华也应该在面料中表

现, 在水墨元素重新演绎的环节中表现想象力。并且, 还能够把个人情绪与思想表达在面料之中, 结合线条, 追求视觉、触感的多种用户穿着感受。

2.3 传承与发展水墨画的色彩

对传统水墨元素的继承和发展不但包括对单一墨色层次的继承, 还包含和别的色彩之间结合之后的发展, 从而产生了色彩深浅、单一与杂乱、明与暗、浓与淡的多种改变。传统水墨原色和不同颜色之间的搭配组合可以给人们带来十分强大的视觉冲击性以及复杂的情绪改变。中国传统水墨画本身对色彩的选择比较单一, 更注重笔法技巧, 毛笔的不同使用方法以及力道可以画出不同深浅、不同颜色的图案。这种绘图的效果带来梦幻、神秘的视觉享受, 然而和其他颜色结合表现的冲击力在现代服装设计中更加的突出, 大面积的色彩加上传统水墨元素给人一种强烈的视觉冲击效果。

2.4 创造意境美

意境美在服装设计中能够充分应用, 根本原因是因为意境能够传神, 让整体设计能够形神兼具。所谓的“意”指的是创作者的意志观念还有情感变化。在传统水墨画艺术里面, 常常有画尽意在的说法。通过塑造物象的方法, 表达出作者的人文观念和思想情感变化。对服装设计师来讲, 不仅仅要保持对主流市场的敏感度, 把流行性元素融入到设计里面, 还需要尽自己所能传递民族文化的精髓。从一定层面来讲, 意境是一种任何事物都不可代替的艺术性语言, 也是服装设计中独有的艺术表现形态。

在服装设计之中, 需要创造意境美, 尽可能的使用简单的元素和直观性的表现方式。简单明确的事物常常会给人带来无限想象的空间, 然而越是繁琐的事物越容易限制人的想象力。这和设计中的留白处理有相同的作用, 也就是适当的留白能够引发受众的想象力, 提高审美情趣。自然, 在服装设计之中, 设计人员需要投入更深的思想感情才能够创造出绝佳的意境美效果, 从而创造出让人喜欢的作品。

总的来讲, 在服装设计中使用水墨来传达意境, 不仅仅要调整艺术造型, 还应该通过面料的融合以及光的搭配, 增强文化底蕴和艺术含义, 让意境美可以得到全面的发挥。

2.5 运用“留白”的手法

画纸所提供的白色被当作水墨中的色彩。所以, 假如使用画纸自身的颜色, 怎样布局整张画纸, 也是水墨画作家要考虑的重要因素。留白是作家选择的一种意境, 把画纸里面的留白当成是有形的元素融进到整个画面里面。

然而在服装设计里面,留白了被灵活的使用,不同材料的面料的拼接,镂空元素的选择,都实现了虚实的融合以及转换,给人无限的遐想。镂空的选择主要是利用人体和服装的层次性作为看点,把人体当做是“画纸”,和服装结合立体有层次性。不同材料的拼接则是以服装自身的布料当做留白的空间,不同的元素色彩、材料、纹理的搭配创造了多种多样的服装,冲破了思维使用留白的方法。

2.6 和谐之美的融合

中庸是儒家思想中重要的思想内容,这一思想注重和谐,传统水墨画元素组合中也特别提倡和谐。服装在使用水墨元素的时候,除了要考虑具体的点线面、面料、色彩、空白的具体应用的时候,整体的协调、平衡和谐的体验也是需要考虑的主要因素,水墨元素需要和别的元素在现代服装设计中表现方式构成主题。现代服装设计需要和目前的社会、政治、经济、文化环境相互协调。自然,服装作为个人的物品,和穿着者的气质相互和谐也是需要考核的主要因素。

除了以上的要求之外,服装设计中还有身材比例、尺寸、对称或是平衡,色彩的和谐、一致性或是比较等,水墨的元素或许是欣赏者能够直观感受到的,可是水墨元素的体现、整

体的意境需要所有元素融合,达到和谐美。

3 结束语

通过服装设计将中国水墨画表现在世界人民的眼前,让世界人民更好的了解中国传统水墨画的美感,感受中华民族独有的艺术文化特色。

总而言之,把水墨元素融入到服装设计之中,能够极大地提高服装设计的艺术品位和文化底蕴。所以,服装设计师应该重视线条组合方式,面料的层次性、色彩协调性还有留白的表现方式,从而表现出意境美,实现传统水墨艺术和现代服装设计的完美融合。

参考文献:

- [1]鲁翠强,于虹,赵世尉.现代光电技术在皮革服饰中的应用实例分析[J].2017,27(04):59-62.
- [2]李凯.水墨画留白艺术的意境语言在现代服装设计中的应用[J].人文天下,2016(2):90-92.
- [3]马晓芳,李松花.中国水墨画在现代服装设计中的应用研究[J].国画家,2016(6):69-70.
- [4]马艺珊.水墨元素在服装设计中的应用研究[J].流行色,2019.