

中国画艺术在服饰图案设计中的表现

薛颖

(保定职业技术学院 071000)

摘要:原始图腾纹样现代化应用,增强服饰图案设计的文化底蕴和艺术审美性,并由此展现出整个民族的文明优越性。为此,促进服饰图案设计领域多元化发展过程中,需认识到中国画艺术应用的价值意蕴。根据服饰图案设计的主要特性,提出中国画艺术在服饰图案设计中的价值具体表现措施:一以中国画艺术中的水墨元素赋魅服饰图案设计,二以中国画艺术中的花卉元素放大服饰图案寓意上的表现优势,三促进笔墨意境与服饰图案设计的深层交融,四服饰图案设计中应巧妙表现中国画中的“留白”。

关键词:中国画艺术;服饰;图案设计;表现

引言:

以创新姿态推动服饰设计领域的高质量发展的背景下,应从历史和现代双重视角审视当前的设计理念与实现方式。服饰图案设计,既要能展现装饰与情感催化作用,还应借助传统文化和艺术实现赋能赋魅。中国画艺术是我国宝贵的艺术文化,蕴含深刻的精神内涵与深邃文化,尤其独特的水墨元素和花卉图案,可在美学与文化等维度表现出独特的意境之美。中国画艺术在服饰图案设计中的应用,从设计灵感启发维度来看,可促进创造者形成多元视角与开放性思维;从图案美感和意境表现维度来说,有助于固定图案的灵动表现。基于中国画艺术的服饰图案设计,主张客观物体内涵的外化表现,既可营造独特的意境之美,还可增强美学意蕴。

一、服饰图案设计的主要特性

(一) 象征性

着力于客观物体的特定形象,表达美学内涵和审美意义的过程中,主要以图案为载体表达特殊的象征意义。服饰图案设计与实现的过程中,表现出独特的象征性特性,而独特的纹样被赋予特定的意义后,更有助于视觉传达与传播中产生更广阔的想象空间。尤其在古代的宫廷服饰中图案设计,以龙图案象征帝王,以凤图案象征帝后。而在民间的普通服饰设计中,会更多的使用花鸟虫鱼等图案,可展现整个服装图案的趣味性。而对这些趣味元素进行创新设计与应用时,可通过灵动的拟人或拟物,借助服饰表达独特的情感和设计理念。如将鱼跃图案应用到服装设计后,实际上象征的是腾达上进。松树图案与服饰设计的巧妙结合,即可产生独特的视觉传播效应,还可借助服装服饰表达生命不息的概念。

(二) 寓意性

服饰图案设计的过程中,会利用独特的纹样和图形,达到借物托意的效果。创作者的独特情感与设计观念,可隐性的嵌入到具体的形象中。而基于这样的创作思想和理念形成的服饰图案,可表现出独特的寓意性。而这样的隐性情感表达,在服饰图案设计领域中较为常见。如在特殊的节日会穿着应景的衣服,以独特的图案表现吉祥与喜庆寓意。无论是使用谐音法和表号法,还是利用喻义法实现寓意于图,本质上都是利用较为含蓄的方法表达特殊的含义。具有独特寓意的服饰图案应用到服装设计后,可使人们产生不同的穿着体验和文化体验。

(三) 装饰性

服饰图案最显著的功能就是装饰,利用具有美感的图形,表达一种独特的审美。而我国传统服饰及相关图案的设计,会受到审美观念和整个社会文化氛围等因素的影响。无论是共性化的制约因素,还是服质化影响因素,都会对既定的审美形式

和美的表达方式产生一定的限制。而在传统服饰图案形成与发展的过程中,无论服饰造型有怎样的变化,人们对美的追求是不变的,会利用契合当时审美观念的图案进行装饰。而服饰图案设计的主要特性就是装饰性,必须要根据当时的审美观念和美学思想,选择对应的纹样与图形,由此才能在特定的环境下产生流行度与影响力。

二、中国画艺术在服饰图案设计中应用的价值意蕴

(一) 以中国画艺术内涵丰富设计理念

中国画在创作与发展的过程中,会将当时特定的文化元素与审美理念融入作品中。中国画艺术在历史的长河中发展与演变的过程中,形成深刻与丰富的艺术理念和创作思想体系。中国画艺术在服饰图案设计中的应用,可利用其本身蕴含的艺术文化内涵和创作理念,丰富服饰图案设计理念。设计者可深入和全面了解中国画的艺术构思与画面布局,从而在服饰图案设计和美学表现等方面形成新的观念和理念。不再从单一或特定视角思考服饰图案设计,需能对所见的客观物体进行创造与想象,形成开放与独特的思想境界,基于这样的视角与思维进行服饰图案设计。相对于以往讲究装饰性的服饰图案设计,基于中国画艺术的创作与设计,可巧妙融入独特的笔墨技巧。以独特的绘画形式进行物象描绘,从而能更加意味深长的表达服饰图案之美。

(二) 突显服饰图案设计的精神价值

现代化的服饰图案设计,既要能巧妙的表现装饰性与象征性,还应借助传统艺术文化,突显服饰图案设计的精神价值。中国画艺术应科学和创造性的应用于服饰图案设计中,独特化的表现视觉传达效应时,需用好对水墨元素。在展现整体设计的精神价值与文化内涵时,需能充分发挥我国博大精深哲学思想的内在价值。中国画创作的过程中,讲究表现精神气质,无论是绘画人物,还是勾勒具有神韵的动物图案,极为看重表现特定形象的“神”,从而营造出独特的意象之美。基于中国画艺术的服饰图案设计,需注重意境的独特表达,可巧妙融入中国画艺术中的精神内涵。而中国画中的文化精髓与精神内涵,被巧妙应用到服饰图案设计中后,可向人们传达具有历史意蕴的精神价值。例如,将中国画创作中的和谐思想应用到服饰图案设计中,从而以服饰图案为载体,传达与传播深邃的精神价值,使当代人能更加积极的寻找精神信仰。

(三) 增强服饰图案的艺术审美性

服饰图案设计本身就有突出的装饰性特点,而中国画艺术更讲究营造独特意境与美学意蕴。人们穿着配有独特图案的服饰,主要目的是遮盖与保护身体,除此之外要能产生美化效应与效果。因此在现代服饰图案设计中,需能对设计元素和理念

进行丰富。通过科学与巧妙应用中国画艺术,能够增强服饰图案的艺术审美性。基于中国画艺术的服饰图案设计,要表现出独特的艺术美、自然美、社会美。整个社会的审美水平不断提升后,要在新的审美观念支配下,设计更具有艺术审美性的服饰图案。主要着力于我国博大精深的传统文化,将具有代表性和极强民族特色的中国画艺术,创造性和多元性的应用到服饰图案设计中。

三、中国画艺术在服饰图案设计中的价值表现策略

(一) 以中国画艺术中的水墨元素赋魅服饰图案设计

中国画艺术在服饰图案设计中的价值表现,应巧妙的沿袭其中独特的东方韵味。为此应将我国独有的水墨元素,科学的应用到服饰图案设计中,以此达到赋魅和强化装饰美的效果。中国画艺术中的水墨元素,蕴含深刻的辩证哲学,即将“形”与“神”生动的跃然纸上,以凝练与含蓄的方式,表达东方美学与东方韵味。基于水墨元素的服饰图案设计,应以黑、白、灰三色为主要色调,且在服饰设计中合理的整体布局。服饰图案中的色彩设计,必须要严格遵守水墨画的创作原理和规律,由此达到浓淡相宜的效果。且遵循水墨画创作中的辩证思想,在服饰图案设计中精美的表现简与丰、满与空、浓与淡。同时在服饰图设计中表现水墨元素美学意蕴时,应做好“形”与“神”、“情”与“意”的统一,营造出和谐与美好的意境。中国画艺术中的水墨元素应用,需着重于表现服饰图案设计的雅致风貌,彰显整个服装设计的高雅品位。尤其,需精准的表现与表达水墨元素的洒脱与凝练,赋予服饰图案独特的意境和视觉效应。

(二) 以中国画艺术中的花卉元素放大服饰图案寓意上的表现优势

中国画艺术服务服饰图案设计的过程中,应提炼其中的精髓与精华,利用独特的形态与艺术元素,丰富与点缀服装服饰。可将中国画艺术中的花卉元素,现代与传统相结合的表现于服饰图案设计中,用以放大寓意上的表现优势。即服饰图案设计本身,讲究象征性与装饰性,在融入中国画艺术中的花卉元素后,应产生催化与增强的效应。根据服装风格和面料,以及受众的审美追求,选择适合的花卉图案。如针对女装设计服饰图案时,可创造性和丰富性的表现花卉元素的美学意蕴。如中国画创作的过程中,会将花卉与女性自然化的联系到一起。而无论是任何时代的女性,对“花卉”这以元素都有着独特的情感寄托。从某种角度来说,花卉衬托出女性的娇艳之美,而女性也是表达“花卉”独特之美的重要载体。因此,中国画艺术中的花卉元素,需以艺术手段与手法表现在服饰图案设计中。例如,在服装的下摆或袖口处,将花卉元素以刺绣的方式融入。基于中国画绘画技巧与创作理念,含蓄的表现花卉元素,这样可展现出女性的柔美与淡雅。

(三) 促进笔墨意境与服饰图案设计的深层交融

中国画艺术中,主张利用独特的笔墨传神表达物象,并通过巧妙的线条处理,勾勒客观物体的系列特征。中国画艺术的笔墨意境,应在服饰图案设计中现代化的美学价值体现。即在展现服饰图案设计的简约与高雅意境时,就可利用中国画艺术中的绘画技巧。以独特的笔墨意境,对服饰图案中的线条进行

虚实处理,或对既定的造型元素重组,以现代的表现技法展现中国画艺术的笔墨意境。而在这个过程中,需促进笔墨意境与服饰图案设计的深层次交融,形成具有文化底蕴和现代审美品格的设计理念。呈现在服饰图案设计中的每一个线条,都应展现出简约效应,使人们在观看时产生无限的遐想。例如,将徐悲鸿的“奔马”元素,巧妙应用到服饰图案设计中。可充分借鉴画作中的线条处理手法,对服饰图案中的各种元素进行简化,且能通过线条的延展,表现整个艺术构思的独特韵味与意境。设计人员必须明确,中国画艺术中的笔墨意境,更讲究凝练与概括,在服饰图案中具体表现时,必须要贴合受众生活的选择素材,并对各种元素进行精细化处理,达到“以少胜多”的效果。

(四) 服饰图案设计中应巧妙表现中国画中的“留白”

中国画艺术中的留白,是较为常用的艺术创作与表现手法。在以历史和现代双重视角设计服饰图案时,需巧妙表现中国画中的留白,从而赋予整个作品独特的美学价值与美学意蕴。而留白艺术在服饰图案设计中的使用与表现,不应是僵化的模仿,需从中提炼深刻的精神内涵与美学思想。根据服装设计的整体构思与艺术表达诉求,将中国画留白艺术中的独特美学思想,创造性的应用与表现在服饰图案设计中。留白艺术的美学价值表现,不能单一的突出“形式美”,要营造契合当代人审美品格的“意境美”。即将中国画的绘画技术,科学的应用到服饰图案设计中,并与整个服装设计理念完美的融合,实现“技术”与“美感”的统一。

结语:

中国画创作讲究营造意境,突出物象的“精神气质”,而服装图案设计强调视觉效应与美的体验。两者在对美的追求方面,有着一定的相通性,因此可利用中国画艺术推动服饰图案设计领域的创新发展。而在服饰图案设计中,具体表现中国画艺术的美学思想和审美意蕴的过程中,设计者应抓住画作创作的精髓,将经典与精华部分融入其中。

参考文献:

- [1]赵志超.服饰图案设计中国画艺术的表现[J].西部皮革,2022,44(24):95-97.
- [2]陈会岗.海洋元素四方连续图案设计、十二生肖服饰图案设计[J].印染,2022,48(09):98.
- [3]王倩.服饰图案设计中的国画艺术体现研究[J].棉纺织技术,2022,50(06):96-97.
- [4]侯佳富.中国传统元素在服饰图案设计当中的应用[J].化纤与纺织技术,2021,50(09):89-90.
- [5]何琦.现代服饰设计中陶瓷艺术图案的创新应用—评《现代服饰图案设计》[J].毛纺科技,2020,48(12):111-112.
- [6]纪昌宁.浅析服饰图案设计的原则与方法—评《服饰图案设计》[J].印染助剂,2019,36(07):66.

薛颖,女,汉族,1985-5,河北保定人,保定职业技术学院,讲师职称,教研室主任,本科学历,硕士学位,研究方向:服装设计。