

中国传统水墨画艺术在现代服装设计中的应用探究

徐 艺

(韩国首尔特别市广津区世宗大学, 韩国 首尔 05006)

摘要: 中国传统水墨艺术作为一种典型的中国传统艺术形态, 近些年来受到国内外服装设计师的偏爱, 将传统水墨画艺术与现代服装设计结合, 呈现出古与今、传统与现在的跨越历史碰撞, 从而表现出来多种创新形态与艺术风格。水墨画艺术在服装设计领域其实也一直有设计师进行相关尝试, 并且还获得了意想不到的服装设计艺术效果。本文基于中国传统水墨画艺术在现代服装设计中的应用探究, 探究中国传统水墨画艺术的审美价值, 进而分析中国传统水墨画艺术在现代服装设计中的具体应用。

关键词: 传统水墨画艺术; 服装设计; 传统文化

水墨画是中国传统国画的绘画的代表, 是由水和墨调配成不同深浅的墨色所形成的绘画种类, 我们所说的“国画”狭义上就指的是水墨画, 基本的水墨画只有水与墨, 黑与白, 但进阶的水墨画也会加入色彩, 也称彩墨画。水墨画开始于唐代, 成于五代, 在宋元时期兴盛。之后水墨画历经各个朝代不断完善形成了其独特的绘画体系及技法。墨即是色, 用墨的浓淡变化来表现色的层次变化, 墨分五彩, 用墨的色度来表现色彩缤纷。水墨画看似只是用墨在宣纸上作画, 实际上是经历岁月传承后一种文化的积淀。

一、中国传统水墨画艺术的审美价值

与西方注重写实画法不同, 传统水墨画更注重意境上的表达, 所画的一山一水、一草一木都不只是眼前所见之景, 而是同一事物不同时间空间的体现, 此外水墨在宣纸上氤氲渲染, 更易表达出似像非像的物象特征, 也就是我们所说的意象, 以此赋予画面更深层次的含义。水墨画不仅仅是一方宣纸上画面的勾勒渲染, 每一个工具、每一个物象都是历史的沉淀, 透过这些可以去进一步了解中国优秀的传统文化, 可以让欣赏者感受到其蕴含独特的美学价值。

首先是中国传统水墨画艺术的意境之美。画中有诗, 是水墨画的意境表现形式之一。在水墨山水画题材表现得淋漓尽致, 从大片的留白, 黑与白的色彩融合来传达意境。水墨画中的意境产生是通过画面中的“气”与“势”共同创造, 通过画面的虚实结合, 创作者的构图设计与笔墨运用, 使得水墨艺术意境留存在纸面上, 与欣赏者产生思想共鸣。

其次是中国传统水墨画艺术的笔墨之美。笔墨是中国传统绘画技法的基本应用, 可以说没有笔墨的渲染, 水墨画便丢失了灵魂的所在。笔墨侧重形神一体。将“形”与“神”在创作者笔墨下巧妙融合, 形成表达创作者的独特语言。作为水墨艺术的表现形式的核心, 笔墨因为可以传达者精神, 成为水墨艺术美学的重要

组成部分。中国水墨画的创作, 注重对于笔墨的研究, 使得经过多年的绘画实践, 形成属于中国特色的画法。

接着是中国传统水墨画艺术的色彩之美。水墨色彩是水墨艺术的构成形式之一, 水墨艺术重在能够表达画家的情感。而画家将色、墨、笔在作品之中进行有效融合, 进而从色彩的运用上传达出来自身的感情。并且, 还利用墨与水的不同比例进行调和, 实现画面的层次、虚实变化。水墨艺术重在表达情感与意义, 画家对于作品的不同创作构图进而表达出来创作时候的内心情感。

最后是中国传统水墨画艺术的构图之美。构图, 常常指的是画家将画面的各种元素进行排列与组合, 将画面各元素放置在心中认为合适的位置。在中国的传统水墨画艺术中, 构图也被称为“布局”。通过对画面进行布局设计, 可以更好地传达画家在创作时候的情感表达。如果想要创作出来一幅具有强烈情感表达的水墨画, 就需要进行多样的构图手法, 从而使得画面具有强烈的表现力。

二、中国传统水墨画艺术在现代服装设计中的应用

(一) 中国传统水墨画艺术与现代服装设计的共通性

中国水墨画与现代服装相结合, 是对艺术设计更高的精神追求, 融入中国传统元素, 赋予服装衍生成为富有中式古典审美的艺术体系。民族灵魂和精神内涵。中国水墨画从水墨颜色特点、表现形式或是画面韵律上都与服装设计手法相似, 如中国水墨画注重画面留白、构图注重主次虚实, 色彩注重浓墨淡彩, 画面讲究层次分明。服装设计在创作时同样要注意主次分明, 主次设计包括服装款式、面料、系列色彩、服装廓形之间的主次关系。并且, 水墨画在绘画的时候, 创作者要在宣纸上面对画面进行布局, 而在服装设计之中也同样先对服装设计进行相关布局。布局传达出创作者的情感表达, 而在服装设计中, 也是暗含着创作者的创作情感表达, 这就使得水墨画艺术布局与现代服装布局相契合。此外, 现代服装设计力求营造空间感, 利用衣服面料材质、色彩、款式等款式上展现出立体感, 通过精湛的织, 绣, 印, 染, 烫等工艺将中国水墨画与服装完美结合, 尽显高端国韵文化根基。

(二) 中国传统水墨画艺术在服装款式设计中的具体应用

传统的服装在设计中, 服装的款式设计往往力求美观规整, 但是这就导致传统的服装款式设计中缺少视觉上的空间层次感。因此, 现在的服装在设计要求能够打破这种规整的封闭, 利用虚实结合、在服装设计的时候采用不连贯的线条来提升服装的空间层次感。水墨艺术的构图之美在服装之中的运用主要体现在, 一方面采用传统绘画中独有的散点透视构图, 将服装的整体款式设

计突显出来,而不是拘束于对于衣服款式上的某一焦点。并且,穿着者身上的衣服有着浓浓的墨、淡淡的彩,结合简单流畅的线条,勾勒出来东方特有的灵动之韵味。此外,水墨画对“留白”的重视,也给予了现代服装设计的灵感,不再是将服装款式严丝合缝、板正正的设计,而是要表达出服装所传达出来的空间感。利用服装的袖子、衣领等将其看作为水墨画的绘画元素,然后在其位置上进行重新设计,从不规则与间接的线条传达出来空间的韵味。从整体服装设计,注重主体而忽略部分。在现代服装设计中融入中国传统元素,弘扬水墨画的传统文化,从而在现代服装设计之中赋予其丰富的精神内涵。中国水墨画创作手法与服装设计中的中国水墨画的特点是“以形写神”,正是要传达这种精神,利用中国水墨画中的笔、墨、线条等重要的表现形式,通过象征等手法,用不同表达情感的线条来追求表达体现创作者内心情感的创作理念。

从创造手法上来讲,采用概括、抽象等设计手法,来去服装主题进行表达,将烦琐的设计过程简化成为“留白”过程。在服装设计上有着和中国水墨画相似的设计手法,通过创作者自身的灵感与对服装素材的整理与收集,再到概括、归纳、总结的设计过程与设计演变过程。同时结合中国水墨画的意境之美,将中国水墨画画面及服装设计的变化与统一原则,即打破传统又含有传统元素,使得中国水墨画与服装设计相契合,变化无穷,相得益彰。

(三) 中国传统水墨画艺术在服装面料再造设计中的具体应用

庄子对于色彩主张“素朴玄化”,反对用复杂的色彩变化。《老子》曰:“万物负阴而抱阳,冲气以为和”。将此理念反映在水墨画之中,便是将纸上所留有的黑、白二色两者进行搭配,产生极其丰富的变化。水墨画作为一种艺术形式,其自身便拥有包含万千的开放性。设计抛开了传统现代服装面料的选择,采用黑、白色作为衣服的主色调,通过改变面料的肌理与质感上的对比,从而追求水墨元素在设计之中的“意境”韵味。

这样就可以从服装面料上展示水墨的空间感,表达水墨画所展现的虚实相生的关系。水墨元素在服装面料的再造设计上是拥有着自己的语言,创作者可以把握水墨的审美意象,在服装的面料选择上进行结合,将水墨元素与针织、丝绸柔软的面料相结合,选择给穿着者清凉透气效果的面料,并且面料本身还应该非人工裁剪较为自然地表现穿着者的身体轮廓。此外,还可以将水墨元素与纺纱此类薄而透明的面料相结合,将质地通透的纺纱体现出水墨画的灵动不凡、虚实相生的艺术意境美。也可以将薄透面料进行叠加制作,形成具有层级感的褶皱,营造出一种富有变化的灵动美感。因此,将传统水墨画与薄透的面料进行结合,从而赋予服装水墨画般灵动的韵味。近些年来,东方水墨早已成为国际时装秀场上一道不可忽视的风景,将东方文化元素化和西方时尚

线条化相融合成为女装时尚潮流方向之一。回顾四大时装周的秀场上,水墨元素在时尚的潮涌中泛起了一片涟漪,成为世界顶级服装大师们的灵丹妙药。

(四) 中国传统水墨画艺术在服装色彩设计中的具体应用

“水墨”色彩这一蕴含着中国传统色彩的技法离开宣纸之后,与现代服装色彩设计近些相互交融,水墨色彩被填充入了新的生命体之中,散发出独特的艺术魅力。从现代服装设计师的手绘颜料选择上,由于水墨艺术的颜料主要采用的是墨,其主色调定在了黑白灰三色之间,再选择其他的色彩,并且还会在服装上产生晕色的不良效果,这样不利于在服装材质上进行色彩的加固应用,并且也不适合设计师在服装颜料上面进行调制与绘画。因此,现代服装设计师为了更好地应用水墨颜色,常常选择采用喷墨印花的方式进行创作。

中国传统水墨画在服装色彩设计之中,经常采用无彩色系搭配的应用。主要是与黑、白、灰等相关配色系统有关,在视觉上给人以色彩调节的作用,也就是通过调整色彩的变化,在有彩色系与无彩色系相和谐的结果下,在视觉上形成色彩平衡稳定效果。通过黑、白、灰色会突出色彩变得更加鲜艳,从而起到了明暗交织的色彩表现效果。此外,水墨艺术在服装色彩设计中与有彩色系的搭配应用之中,经常通过其他明亮的色彩进行服装颜色的点缀,这些点缀经常以点状的形式出现在画面之中,从而提高整体画面色彩的主次关系,这样会使得衣服的色彩鲜明,使得整体色彩来满足衣服颜色的刚需。

三、结语

现代的服装设计行业是一个机遇与挑战并存的行业,我国的服装设计师应该思考如何将中国传统文化元素与现代服装设计理念付诸于实践与发展相结合,如何将中国传统水墨画艺术融入现代时尚高端艺术之中,将中国元素推向世界的浪潮中。结合现代对于中国传统水墨画与服装设计的具体应用,需要设计师们传承的不仅仅是服装上的精益求精,而是对中国传统文化,中国社会主义精神文化发展的新的希冀。

参考文献:

- [1] 李森玮. 中国传统水墨画艺术在现代服装设计中的应用探析[D]. 浙江科技学院, 2022.
- [2] 张梦欧. 中国水墨画艺术元素在现代服装上的应用探析[J]. 西部皮革, 2021, 43(09): 116-117.
- [3] 贾茜玲. 中国水墨画艺术元素在现代服装上的应用探析[J]. 西部皮革, 2019, 41(03): 64.