

传统文化与服装设计融合的创新研究

杨舒敏

(浙江纺织服装职业技术学院, 浙江 宁波 315211)

摘要: 随着社会经济和信息技术的蓬勃发展,对传统文化的关注度逐渐增强,我国传统文化背后有着深厚的民族情怀、独特的符号象征,而传统文化在各个领域的融合与创新受到广大群众的认可与青睐,其中传统文化元素在服装设计中得到广泛地应用,并且其富有民族气息的设计风格、独特的设计元素在国际服装设计舞台上有着独树一帜的特点。鉴于此,我们应积极探寻将传统文化与服装设计进行有机融合的途径与措施,并致力于两者融合的创新性研究,本文结合笔者学习经验和调查研究简要阐述传统文化在服装设计中的现实意义,着重剖析传统文化与现代设计的融合现状,并详尽讲解传统文化在服装设计中运用手法,最后分析传统文化与服装设计的创新融合方式,以及为服装设计研究提供借鉴与参考。

关键词: 传统文化;服装设计;融合;创新研究

中华民族历经几千年的洗礼,有着深厚的文化底蕴和博大的民族精神,形成了极具民族特色的文化形式,其中富有民族色彩的传统文化图案在与服装设计的应用手法、表现形式以及融合创新方面有着重要的研究价值。

基于新时期现代化社会发展背景下,服装设计中图案设立一直有着重要的地位,并且在服装设计中融入民族特色也是社会文化多元化和丰富性的体现,鉴于此,服装设计人员应积极探索民族传统文化与服装设计进行有效融合的最佳方式,进而展现民族文化的独特魅力,打造富有民族文化气息的服装品牌,并实现民族文化的弘扬与传承,推动中国传统文化走上国际舞台。

一、传统文化在服装设计中的意义阐述

中华民族文化历经了几千年的孕育、发展以及传承,在漫长的历史长河中逐渐变得丰富多彩,尽数体现了中国的文化底蕴和富足精神。

若是将中华民族传统文化融入到服装设计中,不仅能够为服装设计师提供新的设计思路,还能提升服装审美品位,弘扬民族传统文化,使得所设计的服装更具艺术性。一般情况下,服装设计师会细致调查群众人员的审美水准、服装诉求,从而在符合大众切实需求的基础上丰富图案设计,结合现代化元素创新民族文化表现形式,并使之逐渐成为新时代大众所追求的潮流与趋势。

除此之外,服装设计师巧妙地借助传统文化元素来表现我民族气韵与民族精神,能够广泛且迅速地宣传民族传统文化,另外随着服装设计的创新研究,也是文化的再融合和再发展,从而推动文化复兴和服装业发展。

综合来讲,设计者以服装形式呈现的民族文化,不仅彰显着我国的文化底蕴,还体现了服装的文化价值,进而为我国服装设

计领域的发展提供驱动力。

二、传统文化与现代设计的融合现状分析

中华民族文化的长久发展以来已经渗透到各个行业当中,并且在各个领域中都表现出其独特的魅力与价值,基于此,设计师应意识到将民族文化元素融入到服装设计中有着重要的现实意义,不仅能够体现人们的审美水平。还能体现东方美学,为服装业创新提供灵感。其中越来越多的国内外设计师试图采用有效途径来将两者进行有效融合,在不同风格的衣服中融入不同类别的文化符号,从而展现中国传统文化涵养。

基于深受各种现实因素的制约与影响,设计师容易出现过度重视传统文化符号表达忽略衣服本身的问题,从而使得衣服缺乏简单美感,使得人们产生审美疲劳。

笔者结合自己所学和实践调查研究发现很多设计师通常会选择采用认同性较高的民族文化元素来呈现设立内容,但是一些极具民族特色的文化符号或图案却并未将其融入到设立当中。

另外很多设计者只是简单地将几种文化元素堆砌在服装上,其表现形式过于简单化,很难体现中华民族文化的精神感悟与文化精髓,另外很多设计者对各种形式的民族传统文化元素的认知较为片面,因此,很难将民族文化发挥到极致,体现其东方魅力。

三、传统文化在服装设计中运用手法的具体表现

(一) 局部运用传统文化

服装设计者可以采用局部运用的表现手法来体现民族文化,其中可以将其以多种形式融入到袖口、领口以及下摆设立当中。

结合多年的融合经验,服装设计者在将其融入到局部设计中多少追求形式简单、内容简约的融合效果,从而起到点缀的作用,打破原有的单调感。另外通过采用巧妙地局部应用,能够避免杂乱感而给服装增彩。

虽然将传统文化融入到服装的局部设计中有着多种途径,但是设计人员需要注意的是服装纹样的细节搭配,其中可以拼接不同的民族文化图案来特别强调民族风格,其风格可以是细腻柔和的也可以是豪放不羁的,结合服装的整体风格来定位,从而体现服装的设立意义。

(二) 反复运用传统文化

随着人们生活质量的不断提高,人们的精神诉求与审美风格也在不断变化,并且基于人数众多,所以对服装设计的要求也比较高,设计者需要认真思考大众的使用需求,为大众提供极具对称美、统一美以及完整美的服装。

而设计者通常会采用民族文化来体现以上特点,比如于2008年北京奥运会颁奖典礼中礼仪所穿着的青花瓷旗袍便是统一美的具体表现,其服装上的青花瓷纹通过反复应用的方式来体现民族

韵味,综合来讲,在服装设计中反复运用传统文化不仅契合发展潮流还能弘扬传统文化。

(三) 科技运用传统文化

我国社会经济正处于转型的关键阶段,其中科学技术得到空前发展,传统的手工服装生产模式已经很难适应现代化发展趋势,鉴于此,各种新型的科学生产用于服装设计与生产,比如可以采用高端技术来进行电脑印刷。

其中高端科学技术的广泛应用是的服装设计更为便捷和丰富,并有效节约了人力物力。而借助科学技术来生产传统文化图案,不仅打破了原有的生产方式,还给传统文化服装设计带来新思路。

四、传统文化与服装设计的创新融合方式

(一) 敢于创新设计

中国历经几千年,在漫漫长河中积淀下丰厚的历史底蕴和精神文明,而中华民族文化图案正是各种精神与文明的具体表现,有着其独特的风格与魅力。

由于传统文化元素包含有丰富的价值与内涵,因此,服装设计师可以筛选出适合用于服装设计的图案元素,再借助现代化设计理念与方式将其融入到服装中。比如女设计者马可为彭丽媛设计的衣服有着明显的个人特色,其中借鉴了旗袍形式,整体风格端庄大气,至今仍有着较高的讨论度,并且受到多数设计者的认可与青睐。设计者将传统文化元素融入设计当中,需要设计师有着较强的知识迁移能力和创新能力。因此,设计师应敢于创新,突破自我,在不断探索中寻求有效灵感,设计出深受大众喜爱的服装。另外设计者需要注意的是任何设计与创新都应是合乎情理的,应避免一味的奇特性,而是赋予服装一定的文化底蕴和审美情趣。

(二) 展现设计意象

基于传统文化具有一定的多样性和丰富性,其服装设计元素也具有多种风格特征,有简约的、温婉的、也有飘逸的。另外需要明确的是不同的设计者对同一事物的认知水平和观察角度存在一定的差异性,基于此,他们所设计出的服装风格也有所不同。

其中部分设计师习惯于从写实角度来设计服装,其设计风格较为简约大方,但是还有的设计者习惯于将传统文化元素隐晦的体现出来,通过意象表达来间接体现传统文化。

比如较为独特的云纹与龙纹都是吉祥如意的含蓄表达方式,在服装设计当中融入以上图案,从而设计出富有民族气息与文化素养的服装。

著名的汤姆福特设计师享有一定的国际地位,其中某次设计中借鉴了黄袍珠绣元素,该服装尽显帝王的尊贵风范,隐约有着龙袍的设计风格,展现出独具东方特色的民族文化意向。

(三) 实现中西合璧

随着社会经济不断发展,各个领域都在不断创新与优化,而服装领域也是如此,服装设计师致力于探究传统文化与现代理念的有效融合方式,并在不断的创新中借助现代表现手法来体现

传统文化元素,其中重要的一点是,设计者应在合情合理的基础上,实现中西合璧,不仅要学习借鉴国外的优秀设计风格,还应将中国传统文化发扬出去。

而随着国家软实力的不断提升,一些国际服装设计者正在尝试将中国传统元素融入到西方设计当中,从而设计出别具一格的服装。

与此同时,国内服装设计者也应学习和借鉴国外的融合思想,将一些独特的西方文化元素引进到服装设计当中,并在推陈出新的过程中丰富作品内涵和价值。

综合来讲,服装设计风格是变幻莫谦得,设计师只有在不断创新和探索中才能设计出富有传统文化和西方色彩的服装。设计者可以通过不同文案的结合与应用来表达自己的思想感悟而精神层次,不同的设计师有着不同的见解与认知,因此,对传统文化图案所表达的情感也是大为不同的。

基于此,设计者应避免一味的照搬照抄,而是基于一定的理解来表现自己的想法,以此来展现中华传统文化特征与内涵。

设计者不断采取有效措施来实现中西合璧,不仅能够有效传承中华民族文化精神,还能推动服装领域走向国际化,达到极具中华民族色彩的服装品牌,拓宽服装领域,丰富发展空间,促进民族特色服装设计发展进程,提升服装设计的艺术性。

五、结语

总而言之,随着社会经济和信息技术的蓬勃发展,人们的生活质量也在不断提高,其精神诉求也有所变化,我为适应现代化发展趋势,满足人们的多种需求,服装领域应大胆实施创新与变革,拓展服装设计渠道。其中可以将传统文化与现代设计进行有效融合,这样,即可以体现传统文化的艺术性和人文性,还可以拓展服装设计发展空间,设计出符合大众喜好,且又合情合理的服装。设计者可以通过敢于创新设计、展现设计意象、实现中西合璧来实现传统文化与服装设计的创新融合,从而促进传统文化的弘扬与传承,推动服装业的创新发展,最终丰富人们的精神与物质,实现传统文化与服装设计的协同发展。

参考文献:

- [1] 王泽行. 浅谈我国现代服装设计对传统文化的传承与创新[J]. 美术教育研究, 2020, No.227(16): 78-79.
- [2] 王琴琴, 牛瑞林. 中华优秀传统文化与服装设计专业课程的结合研究[J]. 文艺生活·文艺理论, 2020(001): 216-217.
- [3] 宋婷. 服装设计中传统文化与艺术价值的创新应用[J]. 中国文艺家, 2020(01): 111.
- [4] 毛文海. 中国传统图案在现代服装设计中的应用[J]. 纺织报告, 2020, v.39; No.443(08): 89-90.
- [5] 黄晓瑶. 服饰设计中传统文化的艺术价值分析研究[J]. 艺术家, 2020, No.263(11): 62-63.