

试论传统民族元素在服饰品设计中的应用研究

郑明 郑美卉

(吉林动画学院影视造型学院, 吉林 长春 130011)

摘要: 我国是一个多民族构成的国家, 各个民族在发展过程中所传承下来的传统民族元素不管是在类型方面, 还是在内涵方面都十分丰富, 这也为现代服饰品设计提供了诸多灵感来源。本文主要探讨了传统民族元素在服饰品设计中的有效应用, 以期能够推动我国传统民族元素在现代服饰品涉及中能够得到更为灵活、更为广泛的应用, 进一步让传统文化审美在大众群体中得以发扬和传承。

关键词: 传统民族元素; 服饰品设计; 有效应用

传统民族元素中蕴含着诸多文化和艺术内涵, 它们类型多样且独具特色, 有着极高的审美价值, 是很多外来文化元素所不能替代的。当前, 在我国社会主义文化体系建设的大格局下, 传统文化的传承愈发受人重视, 越来越多的服装设计人员开始将目光转向与传统民族元素之上, 通过对它们的借鉴和应用, 设计出了很多款式新颖、图案丰富以及色彩独特的服饰品, 极大程度地满足了市场以及大众对于服饰审美、传统文化审美方面的需求。所以, 在新时期, 积极围绕传统民族元素运用来探讨现代服饰品的设计与创新是很有必要的。

一、服饰品的概述

对于服饰品而言, 其通常指的是用于穿戴的并且对使用者外形有着一定修饰作用的服装、饰品。其中, “服” 就是指的穿着、衣服, 而 “饰” 则指的是装饰、修饰。在理解服饰品时, 我们可以将其看作为服装和配饰品的整合。在人们生活水平不断提升的背景下, 服饰品市场需求也变得愈发多样。以往以使用功能为核心的需求线已经逐渐退去, 取而代之的是人们对其审美功能的关注。所以, 在进行服饰品设计的过程中, 广大设计师也开始逐渐将多种审美元素, 尤其是传统民族元素运用到服饰品设计当中, 这也有力地推动了服饰品设计行业的发展。

二、现代服饰品的设计原则

客观地说, 现代服饰品设计属于一种综合性的服饰品设计活动, 它和社会意识形态、文化背景等有着很强的关联性。当前, 服饰品不光是一种生活用品、纯粹装饰品, 还是一种承载着人类审美需求的一种艺术产物。所以, 在设计现代服饰品的过程中, 也要结合其特点, 注重多方面的原则。

(一) 要保证功能性

就服饰品而言, 其功能性主要表现在使用者的穿戴需求方面, 目的是为了让人在穿戴之后能够获得舒适、舒服等体验。所以, 在设计服饰品时, 不管是设计表现, 还是装饰方法都要围绕其功能性来展开, 这也是服饰品设计最基本的原则。

(二) 要突出装饰性

在服饰品设计的过程中, 要将其装饰性特点集中凸显出来, 以此来让使用者能够获得精神上气质以及视觉等层面上的满足, 让服饰品的审美内涵得到进一步提升。同时, 在服饰品设计过程中, 设计师还要结合一些文化元素, 从中挖掘出相应的艺术特征, 然后将其和服饰品设计进行创意融合, 以此来进一步突出服饰品的装饰性特征, 彰显服饰品的文化之美。

(三) 要遵循多样性

现代服饰品设计主要围绕造型、材质以及色彩来展开。

首先, 在造型方面, 包括了两个部分, 分别为 “内形” 和 “外形”。“内形” 设计涵盖服饰品标志、文字、图案等多个要素; “外形” 设计涵盖造型以及轮廓等要素。

其次, 在色彩方面, 主要包括的是凸显服饰品气质和个性的一些直观性因素, 这些色彩设计的运用通常取决于人们的色彩感知以及素材本身的特性。与此同时, 做好色彩设计能够让服饰品的审美内涵得到进一步提升。

再者, 在材质方面, 服饰品设计应当保证材质的规定性, 这种规定性涵盖了造型需求、使用功能以及生产工艺等要素。

总之, 服饰品设计应当遵循多个方面的标准与规定, 设计者在设计过程中要围绕造型材质以及色彩等展开全方位和综合性的思考。

三、传统民族元素在服饰品设计中的应用意义

(一) 促进传统文化传承

随着社会经济不断发展, 人们对于服饰品的需求数量和质量也在日渐提升。而将传统民族元素渗入到服饰品设计中来, 能够让更多人了解到传统文化、民族文化的魅力与内涵。我们能看到, 那些传统民族元素虽然距今已有几百年甚至上千年历史, 但他们的文化内涵、审美内涵依然光彩耀人。在新时期, 尤其是社会文化体系构建的过程中, 以传统民族元素为依托, 推进服饰品设计的创新能够进一步彰显传统文化的价值, 推动其更好地传承和创新。

(二) 丰富设计人员灵感

客观地说, 每一位设计人员都希望自己的服饰品设计能够美丽独特、内涵丰富并且能够引领服饰品圈的 “新风向”。而传统民族元素作为我国各个民族文化、艺术之结晶, 当中蕴含着诸多色彩、图案以及造型方面的样品, 设计人员可以从网罗各式各样的设计材料, 汲取多姿多彩的设计灵感, 让他们设计出来的服饰品能够既美丽又有灵魂内涵。

(三) 营造中国风的浪潮

将传统民族元素渗入到服饰品设计中来能够让更多人了解到中国文化的魅力, 在服饰品圈当中掀起一股中国风浪潮。例如, “手工绣花包” 以桑蚕丝为原料, 包身运用刺绣手法将传统花卉秀在其中, 营造出了一种极高的艺术境界, 不但受到众多消费者青睐, 而且还被当做杭州 G20 峰会的国礼。

又如, 在耳饰品方面, 祥禽耳饰、玉石耳饰、宫廷耳饰一直以来都备受人们喜爱。还如, 在第六十三届戛纳电影节上, 范冰冰身着 “龙袍” 引来了无数时尚圈的追捧。这一设计就是借鉴了传统民族元素当中的祥禽瑞兽图案设计而成的。而且, 它将穿着者的高贵、优雅直观地展现出来, 让人能够印象深刻, 属于一种有着较高艺术内涵和文化内涵的服饰品。

所以, 在新时期, 依托传统民族元素来对服饰品设计加以创新, 能够助力我国服饰品设计行业开辟一条中国化的特色之路, 刮起中国风, 进一步提高我国服饰品设计的品牌竞争力和影响力。

四、传统民族元素在服饰品设计中的应用路径

(一) 色彩元素方面的应用

通常来说,那些具有民族特色的东西都有着极强的色彩表现,这些色彩包括有宝石蓝、柠檬黄、石榴红以及翡翠绿等等,它们可谓是民族风类型服饰品中经常性的存在。以宝石蓝为例,在古代各民族人们都非常偏爱于蓝色,一方面是因为其显得素雅、庄重,另一方面是因为大自然中的蓝色是极为常见的,所以该民族色彩元素的运用,也深刻体现了“天人合一”“人与大自然和谐共处”的理念。在运用传统民族色彩元素时,要注重对色彩文化内涵的感悟和理解,同时要把握好配色规律以及色彩性能,在此基础上,将传统色彩与时代潮流进行深度融合,从中找到服饰品设计的平衡点,以此来保证服饰品的灵活性、内涵性与时代性。

(二) 图案元素方面的应用

传统民族图案是各族人民在漫长的历史发展进程中,通过不断生产实践、观察思考以及艺术创新而逐渐创造出来的一种具有鲜明民族文化特征的符号语言。透过这些传统民族图案,我们不但能感受到古人的优秀智慧,而也能从中领略到民族性的独特审美意趣。而我国传统民族图案元素内容方面可谓是比较丰富的:

1. 植物图案

在自然界当中,有着各式各样的植物,他们千姿百态、颜色各异,在被古人观察与提炼之后,形成了诸多价值内涵丰富、造型独特美观的图案。例如,我们所熟知的“花中四君子”便是古人对植物的一种提炼,将它们的图案渗入到服饰品设计中来,能够进一步提高服饰品的审美内涵。

3. 祥禽瑞兽图案

祥禽瑞兽图案是我国传统民族图案元素的重要工程部分,如龙、凤、牛、鸳鸯、麒麟等等,这些图案都深深体现了人们在祥瑞安康、风调雨顺、家庭和睦等方面的美好愿望。它们被赋予了超越自身样式审美的情感诉求,有着极强的传统民族特色,能够成为服饰品设计的重要元素补充。

3. 文字图案

我国各民族都有着深厚的文字文化底蕴,这也是民族传统文化的集中体现。以甲骨文为例,它作为我国文字的起源,本身就是一种以图形为主要特点的文字符号。文字图案在服饰品设计中的运用有着直观、大气等特点,例如双喜图、百寿图等等都是在现代服饰品中运用较多的传统文字图案元素。

4. 几何纹样图案

客观地说,几何雕纹样图案在各个时期、各个艺术品中都有着广泛的运用。例如,在商周时期,很多青铜鼎器以及彩陶器上都会可由一些如网纹、云雷纹、直条纹等几何雕刻纹样图案。这些几何纹样有着结构严谨、造型质朴等特点,为当代服饰品设计提供了诸多设计灵感。我们可以在对这些几何纹样图案进行审美情趣、精神内涵提炼的同时,将其灵活地引入到服饰品设计当中,以此来提升服饰品的内涵性与审美性。

(三) 款式工艺造型元素方面的应用

1. 款式造型

我国传统民族服饰品款式可谓是审美性、舒适性兼备,以传统民族服装款式为例,我们比较熟悉的有衣裳连体和上衣下裳式两种款式,它们在衣襟、袖边以及领口等地方都有着独特的设计,如盘扣、门襟等元素,都是别出心裁的元素运用。如果能够在传统民族服饰品款式的基础上,融入一些如V领、风衣等现代化或者西方化的款式造型的话,那么便可以让服饰品的审美以及实用价值得到进一步提升。

2. 工艺造型

传统民族服饰品大多在工艺方面较为精湛,其中运用比较广泛的工艺类型有绣、滚、盘、染、嵌、镶等等,例如珠绣、蜡染以及扎染等都属于此行列。在服饰品设计时,如果能够在这些传统工艺基础上,深入一些流行元素,如在牛仔服饰上融入刺绣等,便可以营造一种反传统的视觉冲击,让服饰品更加时尚和美观。

五、结语

总之,中华民族源远流长,孕育出了诸多民族文化元素,它们都能够成为当今服饰品设计的灵感源泉。设计师们应当重视对这些传统民族色彩、图案以及款式工艺元素的借鉴,从而在增添服饰品民族特色、文化内涵的同时,为中华民族文化的宣扬与传承保驾护航。

参考文献:

- [1] 罗晓媛. 传统民族元素在服饰品设计中的应用 [J]. 流行色, 2019 (02): 70-71.
- [2] 尹录英. 基于广西金秀瑶族服饰文化的服饰品创新设计研究 [D]. 西安工程大学, 2015.
- [3] 闫艳. 民族元素在服饰品设计中的应用 [J]. 大舞台, 2015 (08): 64-65.