

中国传统服饰艺术在现代服装上的展现

张夏怡^{1,2}

1.蒙古 CITI 大学 乌兰巴托

2.广州新华学院 广东 东莞 523133

摘要: 中国文化源远流长, 传统服饰作为中国传统文化的重要组成部分, 不仅具有色彩鲜艳的特征, 同时还具有款式繁多的特点。在现代服装设计中, 将中国传统服饰作为现代服装设计的创作素材, 能够给服装设计者提供取之不尽的创作灵感。然而部分设计师缺乏对中国传统服饰艺术的深入了解, 导致在现代服装设计中很难将中国传统服饰艺术融入到设计中, 基于此, 本文就中国传统服饰艺术中的各个元素如何有效地融入现代服装设计, 使设计师创作出更加优秀的设计作品进行分析, 对推动现代服装设计的发展和 innovation 提供宝贵的参考借鉴。

关键词: 传统服饰艺术; 现代服装; 发展创新

The display of Chinese traditional costume art in modern clothing

Xiayi Zhang^{1,2}

1.Mongolia CITI University Ulaanbaatar

2. Guangzhou Xinhua University Dongguan, 523133, Guangdong

Abstract: The Chinese culture has a long history. As an important part of Chinese traditional culture, traditional clothing not only has the characteristics of bright colors but also has a variety of styles. In modern fashion design, taking Chinese traditional clothing as the creative material of modern fashion design can provide inexhaustible inspiration for fashion designers. However, some designers lack a deep understanding of Chinese traditional costume art, which makes it difficult to integrate Chinese traditional costume art into modern costume design. Based on this, this paper analyzes how each element of Chinese traditional costume art can be effectively integrated into modern costume design, so that designers can create more excellent design works, and provides a valuable reference for promoting the development and innovation of modern costume design.

Keywords: traditional costume art; modern clothing; development and innovation

引言

服装设计是人类文明发展过程中重要的组成部分, 因此服装文化伴随着时代的发展也会产生很大的变化, 在对现代服装进行创新设计时, 将中国传统服饰艺术融入其中, 能够吸引更多消费者的目光, 促使设计师在中国传统服饰艺术中快速获得设计灵感, 最终引领现代服装设计的创新发展。

一、中国传统服饰艺术在现代服装设计中的价值体现

1.1 具有弘扬传统文化的作用

在现代服装设计过程中, 将中国传统服饰艺术元素进行挖掘与融合, 有利于实现对中国传统服饰文化的复兴^[1]。但是当前大部分现代服装设计师注重对西方文化的融入, 忽视了现代文化发展中最为重要的内容, 使得中国传统服饰艺术的内涵和价值难以得到深入挖掘, 最终致使中国传统服饰艺术的发展与弘扬很难被有效融入其中。和西方服饰艺术相比, 中国传统服饰

艺术蕴含着数千年的历史文化风俗, 可以给服装设计师提供大量的创作灵感, 并且将其应用到服装设计中, 有助于促使优秀的传统文化得到最大限度的发展, 其价值性在现代服装设计中不仅可以满足更多人们的基本需求, 也符合大众的审美要求, 具有极高的价值艺术特点。

1.2 具有增强服装设计的文化内涵性

在现代服装设计中, 当设计师在服装设计中过度的追求服装设计的效果而忽视创新性, 如果在服装设施中缺乏将中国传统服饰艺术融入其中, 那么最终的服装设计效果必定缺乏足够深厚的文化内涵^[2]。在全球化经济快速发展的今天, 服装行业的发展受到了冲击和挑战, 想要在竞争激烈的市场竞争中立于不败之地, 就需要将中国传统服饰艺术融入到现代服装设计中, 是提升服装设计内涵的重要保障。与此同时也能给服装设计师提供更加有设计思想、内涵以及理念的服装设计需求, 从而使消费者也能真正了解到设计师的设计意图, 并感受到现代

服装的美学价值，这对推动现代服装设计的发展提供了重要的支撑力。

1.3 具有提高我国服装在国际市场中的竞争力

在现代服装设计中，将中国传统服饰艺术融入其中，不但可以设计出更加优秀的服装，同时也能给中国传统服饰艺术提供更加广阔的舞台。当今社会是一个多元化的社会，不同国家的文化交流和互动也变得越来越频繁，这使得各文化产业得到了迅猛的发展，中国传统服饰艺术在这种基础上也逐渐迎来了更多的展示机会和发展平台^[3]。而现代服装设计师在服装设计时，必须站在大众的审美角度基础上融入中国传统服饰艺术，实现两者的有效融合，最终才能更好地符合大众的口味，在服装美学设计中同时考虑到服装设计的实用性。可以将传统服装设计和现代服装设计进行融合，对进一步推动中国传统服饰艺术以及促使越来越多的服装设计师注重传统服装文化理念之间的融入，具有重要的价值体现作用。

二、中国传统服饰艺术在现代服装设计中的具体运用

2.1 在图案方面的应用

图案效果在中国传统服饰艺术中有着很高的艺术成分，而中国传统服饰艺术图案应用已经有数千年的历史，尤其是在少数民族的服装图案中，具有种类繁多、意义独特的特点。中国传统服饰艺术在实际设计中结合服装的实际情况进行灵活搭配，注重图案元素，使得服装设计与现代服饰有着一定的相似之处。与此同时，中国传统服饰艺术中的图案往往具备一定的特殊含义和传奇故事，如服饰中的龙、凤凰等图案是一种图腾的象征，代表着至高无上的地位，这种传统服饰图案在古代帝王身上体现的淋漓尽致^[4]。图案在现代服装设计中的应用，既能满足服装所呈现的民族风格，还能丰富服装设计的艺术价值，中国传统服饰艺术中各种图案，可以给服装设计师提供源源不断的创作灵感，还能提高服装设计的艺术价值，促使现代服装设计达到艺术美和价值性的双重提升。

2.2 在配饰方面的应用

我国服装配饰呈现出多样化的特点，这是因为我国五十六个民族有着不同的服装配饰要求，这也导致不同民族之间的服装有着很大的特色差异，但每个民族的服装和配饰都尤其各自的含义。而在现代化服装的设计过程中，加强对服装配饰的设计，可以有效体现服装配饰的有效搭配性，随着服装的设计被完成后，设计师可以对服装配饰进行巧妙的设计，随后根据设计将配置装配或者点缀到不同的服装类型中，这对提高现代服装美感有着良好的设计效果^[5]。现代服装配饰搭配中，人们更喜欢搭配少数民族的配饰，少数民族的配饰通常具备一定的民族特色，这种独有的特色可以吸引更多的人购买这些服装配饰。因此设计师在服装配饰中，需要尽可能的将不同的配饰融

入到服装设计中，才能形成不同的视觉效果，而这些配饰也能给现代服装设计师提供更多的创造性思路。

2.3 在工艺方面的应用

由于我国传统服饰文化蕴含众多民族工艺，服装文化中的刺绣、织绣、扎染等工艺技术，具有极高的艺术价值，以轧染为例，在对产品相关的面料进行扎染处理时，传统的扎染工艺能够更进一步的创新和发展现代服装的时尚理念，而对大部分服装设计中可以借助传统的扎染处理工艺，有利于提高服装设计的整体效果，同时针对扎染工艺的局部刻画进行立意设计，最终使服装的设计具有个性化的特点^[6]。刺绣属于较为常见的服饰工艺，但服装设计师对刺绣工艺所包含的艺术价值更加注重。工艺繁琐、种类丰富的刺绣使得现代服装水平变得更加高级的同时也具备一定的神秘感，在这个过程中将传统服饰元素与现代服装设计理念进行融合，能够充分反映出中国传统服饰艺术文化内涵。

三、中国传统服饰艺术在现代服饰设计中的创新路径

3.1 在造型方面的创新

服装是通过直观且形象的方式呈现在人们的视野中，无论是中国传统服饰艺术还是现代服饰都是如此，因此在服装造型方面的创新中，需要做到的是对剪影轮廓特征的造型创新。中国传统服饰艺术的造型设计具有平面性、抽象性和写意性特征，这种造型往往并不注重三维空间中的立体表现，更加注重的是衣服的蔽体表现，这也使得这种服装造型属于直线裁剪、衣片相连、浑然一体的特点。中国传统服饰中，衣片的平直而没有省道，衣领多为交领或者立领，前后没有任何接缝地相连，使得衣服边缘通常以贴边和滚边为主进行处理，中国传统服饰艺术与儒家思想理念有着一定的联系，其表现为温和、内敛，和西方服饰造型中的立体、具象以及写实性有着很大的差异^[7]。所以现代服装设计师在服装设计中，将中国传统服饰艺术的特征和西方服装特征相互借鉴，采取中西融合的方式设计现代服装时，将中式服装中的直线裁剪、衣片相连融入西式造型，做到衣片分离，并在原有的衣片的胸、腰位置进行裁剪设计，可以使中式服装变得更加合体，也能展现出人们的曲线美。

3.2 在色彩方面的创新

服装的色彩是服装视觉效果的第一要素，不同的色彩对服装的主题有着无可替代的作用，而不同的色彩则都有自身独特的表现力，所传达的美感各不相同。在中国传统服饰艺术色彩中，能够在不同程度上反应出时代和社会之间的风貌特色，并在服装色彩的选择中受到道德、文化等方面的影响^[8]。在中国传统服饰色彩中，黄色代表着帝王权利，其他阶层是不允许使用的，而红色和紫色则属于官僚阶级的专用颜色，尤其是古代官服的设计中，不同颜色的官服代表着不同品级，由此可见，

在中国传统服饰色彩中,色彩是地位的象征,具有极强的政治特点。在现代史的发展过程中,人类文明进入到了全新的历史纪元,传统的思想意识已经不再束缚人们,因此在服装色彩方面,不存在等级观念,服装色彩则是更加追求人们个性化的解放和个性化的表现,而将现代服饰色彩特征融入到时尚中,促使服饰更具有现代感,这种现代服饰色彩的选择呈现出多元化的特征。

3.3 在材料方面的创新

材料是服装制作的基础物质,对于现代服装设计而言,不同的服装材料的外观和性能之间有着不同的需求,而不同的面料在造型风格上则具有不同的特色。中国传统服饰艺术通常讲究舒适性和方面性,因此中国传统服饰艺术所使用的材料一般选择丝绸和大团花图案的织锦缎为主,这种服装材料一直流传至今,不过随着现代科技的快速发展,现代服装材料大部分以涤纶、棉、羊毛、真丝、亚麻、苧麻为主,而为了使现代服饰具有和中国传统服饰相同的舒适度,通常借助机器将服饰材料混合并制作出唐装,这种唐装服饰不仅具有极强的现代感,也具有中国传统服饰良好的舒适性特点^[9]。唐装的肌理性是一种较强的材料,并在唐装中得到更加广泛的应用,其时尚性也变得较强,这种全新的服装材料是将传统服饰文化和现代科技结合的一种全新方式,也必然是未来服装行业发展常用材料之一。

3.4 在制作方面的创新

由于中国传统服饰艺术在设计和制作时,通常都是采取单片缝制的设计和制作方式,相比于西方服装制作使用的以辅料为主方式,西式服装制作更加贴合人体曲线美的需求。而当前服装设计师通常将西式的粘合衬、垫肩等应用到传统服饰的制作过程中,这种方式能够使传统服饰呈现出一定的现代感。例如在中国传统服饰的旗袍中,将旗袍的领口、门襟等位置采用西式服装制作的滚、嵌以及镶等工艺方式进行制作,并将盘扣做成菊花和琵琶等不同的造型后,使得旗袍变得更加惟妙惟肖。这种将西方服饰制作和中式服装制作完美的结合方式,是当前现代服装设计者将中西方服装的优势结合后的一种有效

体现,而这种全新的服装设计理念,可以更好地体现出人体的曲线美^[10]。

四、结束语

中国传统服饰艺术具有悠久的历史文化,并通过数千年的历史沉淀形成了具有强烈凝聚力和表现力,在现代服饰设计中应用中国传统服饰艺术时,设计师需要深入了解中国传统文化艺术,才能将中国传统服饰和现代服装设计理念融合在一起,从而设计出独有的服装品牌,这对促进现代服饰设计的可持续性发展具有十分重要的意义。

参考文献:

- [1] 严明.中国传统服饰文化在现代服饰设计中的运用与创新[J].化纤与纺织技术,2020,49(11):91-93.
- [2] 徐倩倩.中国传统服饰文化在现代服饰设计中的运用与创新思考[J].西部皮革,2020,42(17):94-95.
- [3] 黄伟伟.论中国传统艺术元素在现代服装设计中的体现[J].轻纺工业与技术,2021,50(08):99-100.
- [4] 顾鸿炜.论中国传统艺术元素在现代服装设计中的体现[J].江苏丝绸,2020(04):12-14.
- [5] 吴春芳.中国传统吉祥图案在现代服装设计中的艺术体现分析[J].大观,2019(12):119-120.
- [6] 张鸣艳,李正.传统服饰元素在现代服装设计中的应用——评《图解中国传统服饰》[J].上海纺织科技,2021,49(11):68-69.
- [7] 沈安琪,刘颖.中国传统服饰元素在现代服装设计中的应用研究[J].轻纺工业与技术,2021,50(07):84-85.
- [8] 陈姗姗.关于中国传统服饰元素在现代服装设计中的应用初探[J].明日风尚,2021(03):97-98.
- [9] 程凤珍.浅谈中国传统服饰元素在现代服装设计中的应用[J].明日风尚,2020(24):9-10.
- [10] 阴好好.中国传统服饰元素在现代服装设计中的应用[J].化纤与纺织技术,2020,49(09):56-57.