

云南少数民族服饰结构设计教学改革探索

——以保山昌宁苗族服饰为例

黄 艳

(云南民族大学 云南昆明 650504)

【摘要】 云南保山昌宁县苗族女装的结构设计多数还保留着传统服饰的平面结构特征。现代女装一定程度上冲击和丰富了苗族传统女装的民族服饰文化,使其开始重视机能和个性的发展,形成了独具特色的苗族现代女装。在苗族女装结构设计教学过程中,以研究总结苗族女装的结构设计特点为依据,通过这样的教学,进行了结构设计实践与民族文化相融合的尝试,促进了结构技能强化与创意设计培养相统一,课内学习与课外田野考察相结合,少数民族传统服饰的创新人才的培养。

【关键词】 服装结构设计;教学改革;苗族女装

现代服装技术迅速发展,服装领域发生了深刻的变化。如何引入现代服装技术方式代替或促进民族服饰传统工艺与技术的实训与教学,成为了服装专业民族服饰结构设计教学的一个新的课题。在教学中需要将现代服装技术与传统服装技术很好地结合起来,使学生在学习和实践中把握两者的同异,充分发挥两者的长处,得心应手地做好设计工作。本文所探讨的“服装结构设计”即是服装工艺的一个重要组成部分,讨论对象特指女装的结构部分,以土皮太村苗族女装的结构为例来阐述民族服饰结构设计教学改革的一个典型范例。

一、保山市昌宁县苗族服饰特征

(一) 造型特征

保山市昌宁县苗族服饰其造型特征为A型,即上体收紧,下体则较宽松,下装的百褶裙通过许多细密的褶皱构成,形成一种堆砌感,能更好的修饰腿部,其长飘带从后腰部开始,堆叠挂在一条腰带上,装饰出苗族女性丰满的臀部,在行走时,飘带可以左右摆动,如同一只美丽的锦鸡,翩翩起舞,这一舞动的体态俗称“箐鸡摆尾”。服饰分别包含裹圈、头巾、长袖上衣、马褂、百褶裙、披肩、大围腰、长围腰、三角小围腰、飘带、绑腿,大小配件加起来总共18件,俗称“十八件套”。

(二) 结构特征

(1) 上装结构:长袖上衣,披肩,包头,围腰,领褂。

长袖上衣:昌宁苗语称之为“超”,主要为对襟式翻领结构,直筒衣袖,围度中等,衣身为纯麻布,在衣袖上绣上各种纹样,图案,形成左右对称。披肩:大多数都为圆形,穿着时从后面向前围,披肩上绣满图案且有彩色珠饰品作为装饰。大围腰:昌宁苗族的大围腰上到胸口,下到小腿,挂于颈部。包头:昌宁苗语中,包头称为“裹圈”,用三米到十米不等的黑布围成的圆盘,外边用色彩斑斓花边装饰,苗族叫“浪热”,坠满各种彩色珠饰,银器和响铃。领褂:前面开襟,后背上有精美的刺绣图案,领褂类似于马甲(图1)。

(2) 下装结构:百褶裙,腰带,飘带,三角小围腰,绑腿,长围腰。

百褶裙:百褶裙褶皱繁多,细且密,每个约为在2-4cm的量,裙身纵向垂直,穿着时开口向前,其主要颜色为纯色。腰带:昌宁苗语称之为“浪”,长为2m,宽为10cm,腰带本身为纯色麻布。飘带:飘带有鸟尾的意思,宽为10cm,一般由2至5对组成,由腰部垂直于小腿,行走时腰带左右飘动。三角

小围腰:三角形,昌宁苗语称之为“手扶头”,每套盛装中一般有2-4块,最少2块,系法多样。绑腿:宽为10cm,长为4m,以缠绕的形式裹于小腿,绑腿绣上各种精美图案,苗语称为“铕”。长围腰:长方形,从腰部开始下至膝盖,垂直向下(图2)。

图1 长袖上衣、披肩、包头、围腰、领褂

图2 百褶裙、飘带、三角小围腰、绑腿、长围腰

二、苗族服饰女装结构的临摹与解析

苗族女装的结构设计多数还保留着传统服饰的平面结构特征。笔者于2018年田野调查时,在县级传承人熊国花的指导下,用白胚布临摹制作了苗族女装完整的版型结构,以女装结构的衣身、衣领、衣袖、披肩及围腰为例,完整的呈现出了苗族现代女装的造型结构技术特征。上衣前短后长,衣领为翻领结构,衣袖则用直袖拼接工艺,披肩形制类似一个开口的圆形,尺寸宽约25-35cm左右,穿搭在上装的最外层,围腰为一条

长方形裁片, 四边拼接贴布绣的条形裁片, 长约 65—70cm, 穿着时底摆的长度大约在膝盖以下的小腿位置。(图 3)。

图 3 样衣结构临摹

三、苗族服饰结构设计教学改革案例

服饰造型结构可分为局部造型结构与整体造型结构。保山市昌宁县苗族服饰不论是整体还是局部的造型结构都极其精彩, 多为平面结构, 无省道, 以直线型为主, 这样的服装裁剪工艺简约流畅, 在人体上呈现出非常立体的形制。在服饰中“腰饰”、“尾饰”和“肩饰”是整套服饰最为出彩的造型。通过临摹和制作样衣, 并对结构加以分析, 以“肩饰”和“腰饰”结构作为设计要素, 指导学生将其结构应用于毕业创作设计实践中, 设计并制作成品(图 4、5)。

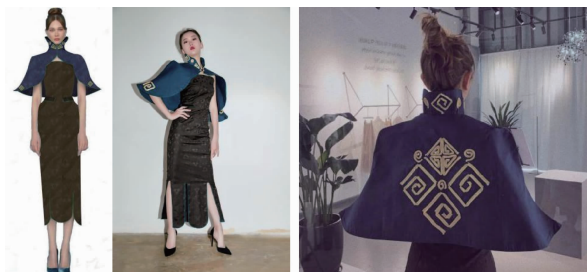

图 4 “肩饰”结构改良设计

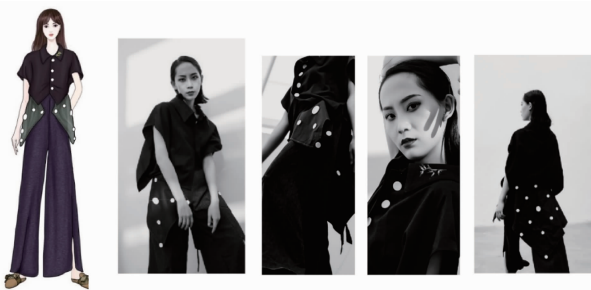

图 5 “腰饰”结构改良设计

参考文献

- [1] 张文斌主编《服装结构设计》[M], 北京, 中国纺织出版社, 2006年。
- [2] 欧内斯廷·科博等著《服装纸样设计原理与应用》[M], 北京, 中国纺织出版社, 2000年。
- [3] 罗钰、钟秋著《云南物质文化—纺织卷》[M], 昆明, 云南教育出版社, 2000年。
- [4] 孙琦著《云南物质文化—少数民族服饰工艺卷》[M], 昆明, 云南教育出版社, 2004年。
- [5] 刘瑞璞, 何鑫编著《中华民族服饰结构图考(少数民族编)》[M], 北京, 中国纺织出版社, 2013年。
- [6] 杨源著《中国少数民族服饰文化与传统技艺·概论》[M], 北京: 中国纺织出版社, 2020年。
- [7] 李廷贵, 张山, 周光大著《苗族历史与文化》[M], 北京: 中央民族大学出版社, 1996年。
- [8] 赵世林著《云南少数民族文化传承论纲》[M], 昆明: 云南人民出版社, 2011年。
- [9] 保山市民族宗教事务局编著《保山市少数民族志》[M], 昆明: 云南民族出版社, 2006年。
- [10] 罗金荣著《昌宁苗族服饰》[M], 昆明: 云南民族出版社, 2011年。
- [11] 刘文允、穆尚勇. 昌宁民俗[M], 昆明: 云南民族出版社, 2013年。

四、结语

纵观昌宁苗族传统女装的发展历程, 是一个不断学习吸收现代服饰文化特点的历程。观察并研究这样的过程能够帮助我们更深入地理解和把握现今服饰一体化现象的发展趋势。通过对苗族女装整体结构设计的借鉴、研究和实践有利于促使民族服饰在现代穿衣环境下, 即保留优秀的民族传统造型艺术特征, 又可以在现代服装市场上重获新生和发展。

1、结构设计实践与民族文化相融合

苗族女装的构成, 有苗族自己创造的部分, 也有借鉴吸收外来文化的部分。在吸收外来文化时经过科学的吸纳和扬弃, 使服饰的变革更符合当地的自然条件及本土文化。在民族服装结构设计教学中, 应特别重视结构设计实践与民族文化相融合, 两者相互补充、相互依存、相互促进。学习过程中可引导学生深入分析研究民族服饰结构的艺术语言, 从而提高学生对民族服饰的赏析能力, 为进一步提高民族服饰结构设计的创作实践能力提供有利的条件。

2、结构技能强化与设计创意培养相统一

服装结构设计强调技术与艺术相结合, 在教学过程中, 从服装结构技术方面进行技能强化训练和从服装设计艺术角度加强设计创意培养都是十分重要。在服装结构设计的教学过程中应更重视技术的理性内涵, 强调其表达服装造型的各种可能性, 同时要加强对设计创意训练, 培养学生观察了解民族服饰的能力, 使其学会用独特的视角和手法去剖析民族服饰, 设计出具有较高艺术性的创意服饰作品。

3、课内学习与课外田野考察相结合

结构设计教学必须把理论与实践融合在一起, 服装结构设计的实践性很强, 完成一段理论教学就应该进行相应的民族服饰田野考察。民族服饰结构设计课一般课时少, 内容多, 让学生在课外多观察、多练习、多实践, 课内外紧密结合, 方能取得好的成效。另外要充分运用云南民族文化大省的资源, 让学生接触到大量的优秀民族服饰, 对其进行深入分析、展开讨论, 从而对课内教学起到很好的补充和扩展作用。

4、少数民族传统服饰创新人才的培养

云南民族大学少数民族学生居多, 更应积极发挥云南的区域优势, 积极鼓励引导学生为本民族的服饰文化尽一份微薄之力。学校与地方服装企业应加强合作与交流, 定期邀请传承人或企业技术人员进校园开展讲座和授课, 输送优秀学生到公司实习实践或参与民族元素服饰品的设计研发。

课题: 编号 2018JWC-JG-38, 云南少数民族服饰结构设计教学改革探索