

汉族服饰元素在书籍设计中的应用研究

邓思佳

成都大学美术与设计学院 四川成都 610106

摘要: 因衣知羞,方生品德,服饰是人类生活与生存发展的重要组成部分,我国民族众多,民族服装类型众多。汉族服饰也称为汉服,是汉民族的传统服饰,其色彩、制式有着严格的规定。本文从汉族服饰的研究背景和现状、汉族服饰符号化元素提取、汉族服饰元素在书籍设计中的应用三方面展开,符号化汉族服饰元素,在书籍设计中融入服饰的传统视觉元素,继承和传播服饰文化。

关键词: 汉服; 汉族服饰; 书籍设计

Research on the application of Han costume elements in book design

Sijia Deng

School of fine arts and design, Chengdu University, Chengdu, Sichuan 610106

Abstract: Because clothes know shame, the origin of moral character, clothing is an important part of human life and survival and development, there are many ethnic groups in our country, there are many types of ethnic clothing. The costume of Han nationality, also known as Hanfu, is the traditional costume of Han nationality. Its color and system have strict regulations. This paper is carried out from three aspects: the research background and current situation of the Han costume, the extraction of the symbolic elements of the Han costume, and the application of the Han costume elements in the book design, symbolizing the Han costume elements, integrating the traditional visual elements of the costume into the book design, inheriting and spreading the costume culture.

Keywords: Hanfu; Han clothing; Books design

引言:

服饰是民族文化的标志和维系族群物质与精神的双重纽带。汉服作为中华传统文化的一部分,是中华民族文化积淀、审美倾向、人文风俗等的体现,无论从其历史传承性、文化艺术性、社会影响力等层面都是其它服饰不可替代的。

一、汉族服饰的研究背景和现状

世界各国都拥有民族服饰,如日本的和服、韩国的韩服、越南的长衫、印度的纱丽等。我国的服饰文化起源于距今一万年前的新石器时代,一直延续至今,服饰的作用也由避寒到遮羞再到美观不断演化。中国被誉为

“衣冠上国”,在历史进程中56个民族服饰的演变更迭大放异彩,如苗族服饰精美的刺绣、纳西族服饰的“披星戴月”、布依族的蜡染、土族的七彩绣等。范晔《后汉书·舆服制》载汉族服饰“始于黄帝,备于尧舜”,源自黄帝制冕服,定型于周朝,并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系,直至对亚洲文化圈的日本、朝鲜、越南等国家持续不断的产生影响。现代科技材料和工业技术革命的迅速发展冲淡了人们对传统服饰文化的了解与兴趣,汉族服饰文化由大众变为小众,由民族符号变为奇装异服,这一现象的背后反映出对传统文化继承的缺失。近年来,随着社会快速的发展,国家对传统文化进行大力扶持,这使得传统文化再次受到关注。

作为中国传统艺术的重要载体,汉族服饰的制式、色彩无不展示着儒家文化的仁与义、天与地,这使得中华民族的文化形象得到了进一步的明晰。汉服文化承载

作者简介: 邓思佳(1997年),女,汉族,四川,成都大学美术与设计学院,邮编:610106,硕士研究生,艺术设计。

了中华民族文化的精髓,更是弘扬我们中华民族精神的载体,它代表了民族认同感和归属感。在传承悠久的服饰文化与艺术方面,应当面向年轻群体去推广汉族服饰文化,让他们更好地了解传统文化,领略其艺术的魅力,运用适合他们的形式与语言,推广汉服文化。

二、汉族服饰符号化元素提取

汉族服饰符号元素提取可从以下几个方面来考量。从色彩上。古代布料的染色遵从古制,体现了阴阳五行信仰,即“黑土、白土、赤土、青土、黄土”这五色,五行五色是中国特有的哲学观念和色彩观念。《周礼·考工记》载“画绩之事,杂五色,……青与白相次之也,赤与黑相次之也,玄与黄相次之也。青与赤谓之文,赤与白谓之章,白与黑为之能,黑与青谓之黻,五采备谓之绣。”五色体系符号化在传统文化中的影响仍然较为广泛,如脸谱颜色中的红色往往所指正直忠诚的人,红色也往往象征着吉祥、喜庆的寓意,如朱衣、朱门、朱轩。从服饰结构上,服饰包含交领、衣袖等元素,这些服饰元素可符号化其形状和造型。从制式上,汉族服饰中深衣、齐胸儒裙、袄裙等形制,都可以作为符号化元素的提取。

三、汉族服饰元素在书籍设计中的应用

3.1 服饰书籍设计

当前关于汉族服饰元素的研究多见于汉服文化研究、服装设计及品牌研究、影视文化研究中等,书籍研究设计中的较少。目前国内传统服饰类的纸本书籍主要分为两类。第一类主要目标读者群体是有一定文化素养的读者,主要是精装本,如《中华服饰》,这类书籍在内容上的呈现是大量出土服饰图片和学术性文字相结合而成。第二类主要目标读者群体是年轻群体,主要是简装本,如《大明衣冠》,这类书籍在内容上呈现是以绘制的服饰图片和诙谐的文字结合。这两类是市面上主流传统服饰类书籍。国内的常规书籍设计仅仅是纸本书籍的呈现形式,缺乏一些适合向年轻群体呈现的书籍形式。国外如日本的传统服饰也有着悠久的历史,和服以直线裁剪形成其端庄、宁静、沉稳的服饰气质,在日新月异的今天和服没有随着历史发展而消逝,反而熠熠生辉,和服文化类的书籍在一定程度上起到了文化推广的作用。通过对日本传统服饰书籍研究,第一类是以模特拍摄真实服饰图片为主要内容呈现,直观反映服饰内容如《日本服饰史》,以真实的单个人物或多个人物穿着和服的方式呈现。第二类书籍信息以平铺服饰图片和纹饰作为内容,清晰的展示和服的样式和纹样,如《和服与日本色彩》。如何在传统文化的书籍中将书籍的珍藏感和趣味性

结合找到平衡,并同时具有传播传统文化内涵和美的形式的意义,是需要研究的问题。因此,书籍无疑是承载服饰文化最恰当的载体之一,纸本书籍是带有文字和图像的纸张的集合体,其主要利用文字和图形符号来记录社会的发展,以及人类思想和情感的变化,对于人类文明史的发展起到重要见证作用。中国最早的书籍出现在商朝,由竹片或木片制成,统称为简,它和最早期的汉族服饰出现在同一时期。随着人类的认知水平的提高,书籍经过数千年发展至今,逐渐形成了系统化的文化体系。近年来,书籍设计形式逐渐呈现出从复杂化转向简洁化、平面化转向立体化、信息传播到趣味传播的转型,这样的转变是书籍设计呈现出更多的艺术可能性,为更好地承载传统文化艺术传播提高可能性。基于以上的调研与汉族服饰符号化元素的提取,以纸本书籍承载汉族服饰文化,展现出中华汉民族传统服饰汉服其独特的中国东方美,唤醒年轻人这一群体对蕴含厚重历史文化的传统服饰的亲切感。

3.2 汉族服饰元素的应用

选取中国汉民族的传统服饰文化作为书籍设计的题材。项目通过调查研究、文献查询、案例分析的方法,收集并整理所需的文字、图片资料,形成书籍语言。通过汉服的书籍设计,达到实现传统文化的继承,弘扬传统文化的美的目的。从书籍设计的目的来看。《同袍》是一本传播中国传统服饰文化信息的书籍,希望向年轻群体传播通俗易懂、趣味横生的传统服饰文化。“岂曰无衣,与子同袍”谁说我们没衣穿?与你同穿那长袍。同袍一词源于诗经《国风·秦风·无衣》中。“同袍”最早意为战友,泛指朋友和知音,在汉服文化中,汉服爱好者就自称“同袍”。从书籍设计的步骤来看。在书籍设计的前期准备阶段,查阅大量论文资料及调查报告,深入挖掘青年群体对汉服知识了解的程度、接触汉服的年限、购买汉服的原因等方面内容;对市面上在售的实体传统服饰书籍进行市场调研,分析优缺点,发现以传统服饰的绘本和服饰考古书籍居多;收集大量出土汉服的图片和文字资料,梳理书籍内容;寻找国内外传统文化书籍的设计案例,进行分析与学习,为进一步设计做准备。在书籍设计的过程中,逐渐确定书籍内容、书籍结构、书籍封面与封底、书籍排版等方面的内容并不断修改完善;进一步丰富书籍的表现形式和趣味性;思考适合书籍的装帧形式和工艺。在书籍设计的完成阶段,将对书籍的整体细节进行深入完善;对书籍的颜色、特种纸张进行打样;制作汉服的折纸并完成折纸教程;开展H5的

制作。从书籍设计的内容和书籍的结构来看。书籍结构是由腰封、封面、序言、内页、封底组成。书籍内容分为同袍之秘、同袍之变、同袍之趣三个章节，分别对应汉服的基础知识、汉服的朝代演变、汉服的折纸互动三个内容。在阅读书籍内容时，根据书籍内容需要设计为：第一个章节“同袍之秘”，该章详细地介绍了汉服的交领、衣袖、形制、布料、系扣、结构等，便于读者认知汉服最基本的知识，这也是认识汉服的第一步。第二个章节“同袍之变”，书中展示了殷商的上衣下裳、春秋战国的深衣、秦汉的曲裾、魏晋的上衣下裳、隋唐的齐胸襦裙、宋代的褙子、明朝的袄子，通过七个朝代的时间线索展示了汉服在不同历史时期下的不同的制式和特点，这是认识汉服的第二步。第三个章节“同袍之趣”，展示了汉服的折纸，扫描书籍中的二维码有对应的折纸教程，书籍的最后提供折纸的材料包，读者可以参与折纸进行再创造，这是认识汉服的第三步。通过这三个章节的阅读，逐步加深对汉服的认知。其中的汉族服饰符号化元素即在书籍的封面设计，灵感来源于汉服最具独特性的

元素衣袖进行再设计，封面左右页就是可以打开的衣袖，直观的表达汉服主题。读者观看到书籍封面产生对汉服这个主题有关的联想，引发读者的好奇心。

四、结论

综上所述，在社会经济快速发展的今天，传统文化就是民族自信和文化自信的根基，是国家认同感的基础，它的深厚魅力在每个中国人的血液之中流动，形成华夏民族独有的文化内涵。服饰代表了民族形象，是其民族身份认同民族精神弘扬及发展最直接的表现形式之一。把汉族服饰元素运用在书籍设计中，是对书籍设计的形式开展创新进行新的尝试与探索。

参考文献：

- [1]李晰.汉服论[D].西安美术学院, 2010.
- [2]梁金明.书籍装帧设计中创意元素的运用[J].中国造纸, 2022, 41(04): 3-4.
- [3]吕敬人.敬人书籍设计[M].吉林美术出版社, 2001.
- [4]沈从文.中国古代服饰研究[M].上海书店出版社, 2011.