

传统文化在服装设计中的文化价值

董曼妮

(1.广西师范大学 广西 桂林 541004; 2.菲律宾克里斯汀大学 菲律宾马尼拉 0900)

摘要:我国是拥有五千多年文化历史的多民族国家,中华优秀传统文化历史悠久,博大精深,且各民族传统文化底蕴丰富、形式多样,拥有着极高的文化价值和艺术价值。随着我国经济的不断发展,在世界舞台中的影响力越来越大,传承发展中华优秀传统文化,将优秀传统文化向世界展现,提高文化影响力,展现文化自信,是提高中国在世界影响力的重要途径。在现代服装设计视域下,在现代服装设计中将中华优秀传统文化元素、图案纹样、色彩文化、工艺造型加以融合应用,能够让现代服装设计有更丰富的素材,给予服装设计师们更多的创作灵感,且极具中国文化特色的中国风服饰在国际服装时尚界的展示,也是传承和弘扬中国传统文化、向世界展现中国文化魅力的重要途径。基于此,本文针对中国传统文化在服装设计中的应用展开深入研究如下。

关键词:现代服装设计; 传统文化元素; 文化价值; 应用

The Cultural Value of Traditional Culture in Fashion Design

Dong Manni

(1.Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi, 541004; 2. Christine University, Manila, Philippines, 0900)

Abstract: China is a multi-ethnic country with a cultural history of over 5000 years. The excellent traditional Chinese culture has a long and profound history, and the traditional cultural heritage of various ethnic groups is rich and diverse, possessing high cultural and artistic value. With the continuous development of China's economy, its influence on the world stage is increasing. Inheriting and developing excellent traditional Chinese culture, showcasing it to the world, enhancing cultural influence, and demonstrating cultural confidence are important ways to enhance China's influence in the world. From the perspective of modern fashion design, the integration and application of traditional Chinese cultural elements, patterns, color culture, and craftsmanship in modern fashion design can provide more abundant materials for modern fashion design, provide more creative inspiration for fashion designers, and showcase Chinese style clothing with strong Chinese cultural characteristics in the international fashion industry. It is also a way to inherit and promote traditional Chinese culture. An important way to showcase the charm of Chinese culture to the world. Based on this, this article conducts in-depth research on the application of traditional Chinese culture in clothing design as follows.

Key words: Modern clothing design; Traditional cultural elements; Cultural values; application

服装设计是一个艺术创作的过程,主要是实现艺术性与实用性的融合,借助服装设计师的设计灵感和服装设计专业知识与技巧,为人们创作出具有审美和艺术性的、可穿着应用的服饰,服装设计对服装设计师的审美能力和艺术创造能力的要求非常高。经济全球化,促进了各国文化的深度融合,为进一步增强我国传统文化在国际文化中的影响力,需要以多元化途径将中国传统文化魅力向世界展现。在现代服饰设计中,融入各种元素的传统文化,即为设计人员提供了丰富的创新设计素材,也可以通过极具我国文化特色服饰设计在国际服装时尚圈展示,展现中传统文化深厚的文化价值,独特的审美内涵,增强现代服装设计的活力和生命力,提升我国服装企业品牌价值,助力企业走向国际,实现持续、高质量发展。

1、传统文化元素应用于现代服装设计中的价值意义

1.1 满足了现代民众审美需求

当前,随着经济全球化的发展,各国多元化文化也得以相互交融,在此发展背景下,人们的审美观、审美需求更加的多元化,创新意识更加的旺盛。因此,在现代服装设计中,设计师要想在激烈的竞争市场中保持一定的竞争力,就必须要在服装的创意与内涵中不断深耕。中华传统文化有着深厚的文化底蕴,蕴含丰富文化内容,将传统文化丰富的内容精髓渗透到现代服装设计中,可以为设计师提供丰富素材和创作灵感。在现代服饰设计中,积极探索中华传统文化在现代服装设计中的艺术价值,找寻两者之间融合点,实现现代服装设计的创新和对我国中国传统文化的传承和创新,能够满足社会民众的传统审美和文化心理,满足社会民众对民族文化的追求,建立文化自信,进而将我国现代服装设计的艺术性提升至新的高度,赋予中国现代服装设计新的活力,将我国优秀的传统文化推向世界的舞台。

1.2 实现了中华优秀传统文化的传承与再发展

中华传统文化形式多样、类型丰富,赋予了深厚的人文底蕴,

极具文化价值内涵,彰显着中国人民的民族智慧、价值取向以及审美倾向。在文化多元化发展的大背景下,传统文化元素在现代化服饰设计中的融入与应用,契合当下我国大力提倡传承和弘扬传统文化、强调文化自信建设的发展背景,也是传统文化传承和再发展的重要手段与渠道。为了顺应社会文化发展的趋势和潮流所向,现代服装设计人员必须积极提升自身艺术修养,不断地拓展中国传统文化知识,深入挖掘传统文化在服装、服饰中的审美价值,积累中国传统文化元素。并在现有的基础上进行的继承、不断创新,进一步开拓服装设计思路,在现代服装设计中展现中华传统文化艺术内涵,向世界人们展示出传统文化的视觉艺术魅力和服装产品背后传统文化的现代魅力,在精神文化层面引起消费者的共鸣,进而设计出符合大众民众审美的服装类型,在赋予中国现代服装设计新的活力的同时,也实现可对中国优秀的传统文化元素的另类传承,彰显中国的文化魅力和自信,将我国优秀的传统文化推向世界的舞台。

1.3 推进了现代服装设计与传统文化的融合发展

我国优秀传统文化底蕴深厚、内涵丰富、形式多样,包含了传统美术、传统文字、传统图案、传统工艺等等,这些不同的传统文化所呈现的形式也各不相同。而现代流行文化内涵显得不够丰富,现代服装设计中的流行文化元素,经不起时间的沉淀,在投入市场中后,短期内可以获得较大反响,然而生存周期却很短暂,设计师投入了大量的创作精力,且只能获得短期回报,不利于服装特色品牌的建立和持续发展。而将现代文化元素与传统文化元素融合,给服装设计提出源源不断的借鉴和灵感,并结合当代大众的审美以及实用性特点,不仅将服装的时尚魅力展现出来,还可以体现出多样化的艺术文化内涵,提升了服装设计水准,更好地对服装设计价值进行发挥。此外,传统文化元素的服装还能够实现与民族文化艺术的高度契合,推进了我国服装设计的特色发展与传统文化传承,进而使产品拥有较长的生存周期。

1.4 为服装设计师提供了更多的创作灵感

中华优秀传统文化历史悠久,博大精深,且各民族传统文化底蕴丰富、形式多样,拥有着极高的文化价值和艺术价值。在现代服装设计中中华优秀传统文化各类元素的融入,可以为服装设计师提供丰富的创新设计素材,且中国传统手工艺在发展过程中也形成了一定的工艺制作流程和造型规律,不同阶段的传统手工艺给服装设计提出源源不断的借鉴和灵感。在现代服装设计中,为凸显地域文化特色、独特民族的审美思想和艺术特色,向世界展现别具一格艺术韵味,融入和应用中国传统文化,借助设计师之手展现不同的艺术风格,所设计的服饰中可以展现出独具中国特色的审美观,给现代服装赋予了民族特有的时尚魅力,即满足了人们对服装艺术表现的需求,还能丰富和发展人类的物质文化。在现代服装设计中,传统文化元素与现代服装设计的融合,为服装设计师提供了丰富的设计灵感。如:传统文化中的民间美术在现代服装设计中的融入,由于其形式多样,具有丰富多彩的视觉元素,不同的民间美术也有着不同的题材和艺术表达形式,在将传统文化元素融入现代服装设计中时,设计师可以通过深挖民间美术艺术中的审美元素、设计工艺元素以及文化内涵等文化元素,巧妙的对如色彩、图案、纹样等视觉元素;宋锦、花罗等面料元素以及刺绣、蜡染等工艺元素进行提取应用,在服装设计过程中,设计时就有着丰富的创作灵感和思路。

1.5 体现服装设计的商业价值

在新兴互联网快速发展的大环境下,文化和思想的多元化融合发展已经成为主流趋势,在此种环境背景下,服装企业要想得以持续、健康发展,所推出设计的服饰必须要具有品牌特色性,并形成企业文化,提高人们对品牌文化的认可与忠诚。将中国文化元素融入到服装品牌的设计中去,设计师运用独特的材质、精良的手工艺设计出极具民族特色和文化价值内涵的服饰,发扬传统文化元素的优势,淋漓尽致的向人们展示中国传统文化和手工艺的艺术魅力和价值,在一定程度上不仅能够将服装的种类进一步丰富,还可以突出服装特色,增强中国传统文化的传播,体现服装设计的社会价值和商业价值。具体而言,在品牌服装的图案创作中融入中国传统文化,可以为品牌服装设计注入丰富的人文气息和生命力,促使服装品牌企业与消费者之间架起桥梁,向消费者们传递极具民族特色、传统文化特色的品牌价值,更深地进入消费者的内心,提高人们对品牌文化的认可与忠诚。如:2018年,太平鸟登上巴黎时装周,女装的设计灵感来源于《木兰辞》和《花木兰》系列,传统文化元素与现代服装设计的融合,品牌开创了国内品牌的年轻化转型,开启了全新的中国风设计,并获得了广大消费者的认可。再如:2018年,李宁在纽约时装周向世界展示了中国的潮流与中国传统文化的风采,对李宁品牌有了新的认识,将李宁品牌实现了从“李宁”到“中国李宁”的转变,通过把中国传统文化与现代社会、民族与国际相结合,赋予了品牌新的文化价值,向世界传递了正确的价值观,带来了一波富有爱国情感的购物狂潮,收到了世界的关注,进一步树立我国国际时装品牌地位,增强我国时装的话语权,也提升了国人的文化自信。

2、服装设计中体现传统文化价值的应用策略

2.1 敢于思想创新,深挖传统文化内涵

现代服装设计中融入传统文化,优势日益凸显,也引起了越来越多服装设计师重视,在服装设计创作中,也不断地开展传统文化与现代服饰融合的探索。然而,我国很多服装设计师在服装设计中渗透传统文化中,未能真正将传统文化的艺术魅力和内涵价值融合其中,这主要就是缺乏对传统文化的深入认识和文化内涵的透彻理解,再加上设计师疏于创新思维的延伸,造成传统文化元素与现代服装设计的融合浮于表面,不仅不能够将传统文化元素中的文化价值充分发挥展现,还贬损传统文化自身的内涵,限制了传统文化价值的展现。因此,当代服装设计师首先需要对所融入传统文化元素有一个深刻的认识和了解,深刻挖掘传统文化元素的真正内涵,提取传统文化元素与现代设计理念相呼应,将其与服装设计完全融合,而非仅仅是打造表面的装饰,融合设计的创新,能够让设计出更具独特风格和内涵的服装刺激大众的审美感官,更好的吸引消费者,为现代服装产品注入生命力,实现我国传统文化的再续发展,

将其文化价值通过服装产品辐射到社会生活的每一个角落。例如:2022年央视春晚舞台上,设计师阳东霖担任了《只此青绿》舞蹈剧的服装设计总监,舞台表演中,以一股“青”流博得满堂彩,将画中意象、宋代美学的艺术价值和魅力在演员服装中淋漓尽致。在他的设计理念中,传统文化在现代服饰中的融入就是艺术的表现,衣服是穿在身上的文化,这也是《只此青绿》引起人们共鸣的原因。

2.2 创新服装设计的手段,提高设计水平

在现代服装设计中融入传统文化元素和传统工艺,并不是追求传统文化和手工艺原模原样地全部传承,而是在传统文化中遴选出优秀特征,保留传统文化内涵和设计理念,并将其整合进现代服装设计理念之中,将传统文化元素与现代流行元素搭配,以迎合当下消费者审美需求,进而以创新的加工手段实现传统色彩、款式于现代服装设计中的集中体现,最终形成了多姿多彩的、富含传统文化特征的新“国潮”设计风格。因此,服装设计师一定要以创新作为设计的主原则,紧紧围绕现代人们对服装设计的新需求,渗透符合人们审美艺术的传统文化形式,并凭借对传统文化的独特理解,将传统文化元素与现代流行元素进行有效结合,进而发展出独具特色的服装设计思路,从而让服装产品可以兼顾传统文化气质与现代时尚风格,制作出现代人所喜爱的、独具特色的服饰,使其在众多的服装产品中脱颖而出。如:2020年“国潮创新生活服饰设计大赛”上的获奖作品——《非》,该服装设计就很好的将传统文化元素与当代服装设计理念进行了充分融合,通过将蜡染传统手工艺与现代前卫的解构主义设计手法的结合,在服装设计中既凸显了传统手工艺中的文化内涵和文化气质,又具有非对称、不规则和残缺的现代解构风格,把时尚与传统手工艺充分结合,实现了古典美与现代美的兼备。

2.3 秉持以人为本的理念,增强服装设计中的市场化竞争力

服装设计师要将“以人为本”的设计理念贯彻到现代服装设计中,紧紧围绕现代民众追求时尚、追求独特、追求艺术价值、追求品质和穿着舒适的审美观、购买需求,开展服装的创新设计,创新设计出受到广大消费者认可、追捧的“国潮”服装产品。因此,服装设计师在现代服装设计中融入传统文化过程中,要积极探索更多具有设计价值意义的传统文化元素,将传统手工艺的文化力量挖掘出来,并不断结合现当代的审美取向、审美特性、艺术理念和人文内涵,在服装设计中找到融合的平衡点和契合点,设计出独具特点、风格迥异的服装,这样才能保证所设计出来的服装充满生命力、创新力,保证活态传承和商业运作两者建立起良好的联系。

3、结语

总而言之,中国传统文化历史悠久,艺术变化多样,为现代服装设计提供了取之不尽、用之不竭设计素材。在现代的服装设计中,服装设计师可以从传统文化元素中寻找服装设计创作灵感,秉承以人为本,不断创新的设计理念,深挖中国传统文化元素中的审美价值和实用价值,结合现代人的审美需求和心理需要,将中国传统元素与现代元素进行深入的融合使之可以更加符合消费者的审美要求,提升服装设计的水平。

参考文献

- [1]晓丽.中国传统色彩在现代服装设计中的借鉴及应用[J].艺术大观,2021(12):72.
- [2]王旭.关于剪纸镂空元素在服装设计中的应用解析[J].服装科技,2021(4):77.
- [3]王茜钰.“中国风”潮牌服饰设计的运用分析[D].长春:长春工业大学,2021.
- [4]赵艳梅.服装企业如何借好文化自信东风[J].中国服饰报,2021(6):1.
- [5]李诗莹.从民族传统手工艺探索可持续性服装设计——以广西隆林壮族亮布为例[J].纺织报告,2021(4):81.
- [6]唐森,张莉,龚璇,朱明月.传统拼布艺术在现代女装设计中的应用研究[J].服饰导刊,2020(4):58.
- [7]靳伟,李靖楠,赵丽琼.江苏传统手工艺与现代服装设计的创新融合研究[J].纺织报告,2020(4):61.
- [8]宋晓燕.民族传统工艺在服装设计中的运用方法[J].纺织报告,2018(11):57.