

中国传统文化元素在服装立体造型教学中的应用

张晶暄

常州纺织服装职业技术学院 江苏 常州 213164

【摘要】随着科学技术的不断发展,新时代的到来,人们的生活物质需要越来越高,在近几年,因为“中国风”的兴起,中国元素已经成为了时尚潮流,所以在服装的选择上,人们对“中国风”给予了很高评价,现在,我们把中国传统文化元素应用到服装立体造型教学过程中,不但能够展现中国传统文化还能够体现中国传统文化价值,打破传统的设计方式,把中国传统文化元素融入到立体造型设计风格中,激发服装设计灵感,彰显“中国风”,传播中国传统文化,让世界了解中国,促进我国服装行业的进一步提升。

【关键词】中国传统文化元素;服装立体造型;教学

引言

中国具有五千多年的历史文化底蕴,每一段历史都有它独特的文化内涵,它们所带来的文化价值是无法估量的,它值得被全世界拥有,毕竟只有把历史文化与新时代接轨,才能够保证传统文化的价值意义,在这个信息共享的时代,中国传统文化元素在国际服装展上占有越来越重要的地位,不再受服装品牌限制,打破了服装设计的国际界限,让民族文化成为世界的文化,为全世界展现了这个传统文化元素的风采,如果我们把这些传统的历史文化与现代发展结合起来,应用到我们的学习当中和生活当中,就能够为我们提供大量的研究素材,激发我们的创造灵感,让我们追踪本源设计未来。

1 中国传统文化元素与服装立体造型教学

1.1 中国传统文化元素

在现代服装界,不管是在国内还是国外,中国传统文化元素成为了服装设计师首要的选择,这些独特的元素为现代服装设计师提供了不少灵感,如果没有中国元素的出现,那么我国服装设计就难以突破瓶颈期,而中国元素的应用打开了这个缺口,为设计师提供了取之不尽、用之不竭的创作灵感,把中国传统文化元素完美的融入到现代服装中,这不只是服装界的新起点,同时也是对中国传统文化的认同,所以在国际T台上,中国元素的每一次应用都能够掀起“中国风”,让全世界为“中国风”喝彩^[1]。

在新时代,由于国际文化碰撞和专业知识的对冲,中国传统文化元素在不同的服装学科里发挥着不同的作用,无论是颜色、款式、纹样、结构、材质,都有不同的使用方法,所以在中国元素应用当中,一定要学习中国传统文化,中国是多民族国家,具有五千多年的历史,因此每一个朝代他们的服饰都不尽相同,比如说,最新流行的“汉服”,它是中国历史上不同王朝的服饰在现代生活中的展现,在那个朝代,服饰往往代表一个人的身份地位,凭借服装就能够判断出一个人的身价,特别讲究。因此中国元素作为中国传统文化的精髓和缩影,在现代服装中有很大的研究价值。

1.2 服装立体造型教学

服装立体设计不同于服装平面设计,在我国,服装

立体设计起步晚,最初是从西方国家引入我国,因为在西方国家上个世纪流行的服饰多数都是洛可可还洛丽塔风格,她们的裙撑和裙摆比较繁杂,仅仅平面设计是不可能完成的,但是在我国,因为历朝历代都有各自的服饰典制规定和风俗习惯以及民族信仰,所以中国传统服饰讲究“天圆地方”,而且在中国在众多思想当中,由于儒家思想作为主导,因此在中国传统服饰中款式大多规整、端正,而设计要求比较和谐、融洽,所以正常情况下使用的都是平面设计方法^[2]。

比起平面设计,立体造型设计完全没有限制,因为有了标准的人体模特做辅助,在现代生活理念的熏陶下,新一代的服装设计师彻底放飞了自我,他们把所有灵感注入到立体造型设计中,把我国服装设计局限打开,让服装不再含蓄,而是充满张力,服装立体造型教学是自由的,开放的,是在服装专业知识的基础上进行创新设计,是把所有设计方法融为一体,成就服装立体造型设计,提高服装立体造型教学质量。

2 中国传统文化元素在服装立体造型教学中的作用

2.1 提供有效素材

服装立体造型教学,对老师来说是一门比较轻松的课程,除了专业知识之外,最重要的就是培养他们的服装设计灵感和技巧,而这些灵感来源于服装发展史和现代生活,对于学生来说,他们的思维还没有被定型,他们可以把任何事物都当作灵感来源,而中国传统文化元素不像西方服装文化那么大胆,它一直是内敛的、含蓄的,就是这个特点,让服装立体造型设计有了新的创新方向,使现代服装立体造型教学不在单一,不只是追求个性、潮流和模仿,而是提取中国传统文化元素,来提升服装立体设计的内涵,使服装立体造型设计有“重量”,虽然丰富多彩的中国传统文化元素取之不尽,但是如何在服装立体造型教学中合理利用这些资源,还需要我们不停的探究。

在现代服装设计中,立体造型教学都是从最基础的款式开始,常用的就是女性礼服,比如说婚纱设计,是学生的钟爱,在这点上不需要老师监督,学生就会自行钻研搜集资料,然后与老师在细节上一同探讨,学习立

体造型设计的精髓,婚纱设计基本上概括了立体造型设计的所有知识,特别是中西婚纱明显的特征,在服装立体造型设计的时候成为了影响服装设计的主要因素之一,在中式婚纱设计风格中,少不了中国传统文化元素,像旗袍元素,盘扣、立领、开叉等等,为婚纱立体造型设计提供了不少素材,这只是其中一个元素,中国文化博大精深,每一个文化元素都具有研究价值。

2.2 具有一定的代表性

在中国传统文化元素中旗袍文化是服装界最具有代表性的服装元素,它能够体现出东方女性的含蓄美,与西方服装文化有很大的不同点,没有明显的突出凹凸有致的立体造型设计,他们二者的设计风格完全不同,旗袍在设计上与中国人特有的内敛、温和的性格有关,旗袍整体风格特点是平面的、舒缓的,主要强调线条美,容易给人留下深刻印象,所以在现代服装立体造型设计教学中,旗袍也作为一门教学素材,不管是旗袍文化还是旗袍款式特点,在立体造型设计非常锻炼个人的专业技术,能够很好的提高学生的服装立体造型设计水平。

在中国,有关中国传统文化元素一直流传至今的不可计数,中国发展历史不但久远,而且还是多民族国家,因为求同存异的创举,让我们同为中国人,却有不同民族文化,比如说“春节”,放鞭炮、贴对联、剪窗花,做美食、穿新衣,这些传统文化渐渐的被世界接受,现在,我们要把这些具有代表性的传统文化应用到服装立体造型设计中,改善我国服装教学理念,使我国的服装立体造型设计能够把具有中国文化明显特征的服饰表达出来,使服装增加文化底蕴的支撑,传承中国文化,把这些文化元素和文化符号在服装立体造型设计中体现出来,展现服装个性美、文化美。

2.3 激发设计灵感来源

中国传统文化元素与服装立体造型教学结合,最重要的目的就是为激发学生的创造灵感,打破现有的服装设计灵感来源,不再一味地向未来靠近,而是结合现代科学技术把传统文化元素应用到现代服装立体造型教学中,促进服装设计的元素丰富化,激发服装设计灵感来源,使服装立体造型设计跨入新领域,打开服装新世界,迎接另一个服装世纪的到来,以中国传统文化元素为主题,进行服装界服装潮流的更新,使中国传统文化元素走在世界时尚最前沿,让中国元素发扬光大,为新一代的服装设计师提供大量的设计灵感来源,使服装立体造型教学以自己的文化为主要教学目标,丰富服装立体造型设计技巧。

3 中国传统文化元素对服装立体造型教学的影响

3.1 改变了服装立体造型教学的课堂内容

服装立体造型设计是一种艺术的表现手法,是服装设计师思想和审美以及天赋的整体表达,而服装设计灵感来源就需要牵引,这个牵引可以是一个故事、一幅画,现在随着新课程的改编,在服装立体造型教学中,中国传统文化元素作为教学题材,让课堂不只是生硬的专业知识指导,而是与中国文化,历史故事结合起来,丰富课堂内容,把理论与实践结合,利用现代服装立体造型设计方法,把中国传统服饰从平面设计转化为立体设计,

然后在进行创新设计,提取有效元素,把不同的民族文化不同的民族服饰利用现代服装立体造型设计表现出来,通过手动操作结合专业知识详细了解中国文化,民族特色。

3.2 为现代服装立体造型设计提供了条件

一直以来,我国服装立体造型教学课程设计并不完整,特别是基础教学,专业知识并不全面,可用教学素材不足,但是近几年,随着中国元素的崛起,我国服装教育事业也初具模型,越来越多的中国传统文化元素被应用到服装教学当中,不管是国内还是国外,很多服装设计师在现代服装设计中开始采用中国元素,虽然,现代服装立体造型设计是越来越多样化,设计师的风格也各有特点,但是,受市场影响,大多数服装设计师都是与服装潮流一致的,为了争夺市场地位,很多时候,在设计方向上都是迎合市场,缺乏设计风格^[3]。

现在中国传统文化元素在服装市场上的出现,使服装以不同的方式展开,满足人们对服装个性化、民族化、装饰化、人格化的需求,实现现代服装设计的自由主义精神,把中国传统文化元素进行创新研究,使现代服装立体造型设计能够在传统文化元素中体现出非传统的应用,刻画现代感的服饰,满足人们的审美,为现代服装立体造型设计的创新提供有利条件,让中国传统文化元素影响服装立体造型设计的惯有方法,把传统文化精神融入到服装设计中。

4 中国传统文化元素在服装立体造型教学中的应用

4.1 传统文化色彩的应用

首先,不同于中国传统文化色彩,现代服装立体造型设计在色彩的选择上没有局限性,所以,我们可以根据自己的设计风格将中国传统文化色彩进行合理安排,使服装色彩能够充分体现出来,而且在服装设计过程中,根据服装的使用方式进行色彩设计,比如说,设计一款参加婚礼的礼服,那一定要选择好颜色,既不能抢夺主角光环,又不能太过失礼,如果是伴娘身份,自然是一个系列,可以与新娘礼服通过颜色和款式区分开来,如果新娘着中式中国红礼服,那么伴娘可以选择相近颜色,以示尊重,利用色彩来强调身份,体现现代服装礼仪。

4.2 传统款式的应用

传统款式在现代服装立体造型设计中的应用,在女性服装中较多,因为中国传统服装款式有一个共同点就是具有宽大的风貌和复古的纹样,服装整体款式比较保守,宽松,服装结构简单,不适合现代服装平面设计的创新,但是如果应用到服装立体造型设计中,倒是别有风味,像现代服装中应用传统服装的领、襟、扣,可以在现代服装中起到很好的装饰作用,把这些细节进行放大、缩小、重组,展现现代服装风格,让服装突显个性,展示中国传统文化元素,使服装立体造型教学充满文化魅力,增加学生的学习兴趣^[4]。

4.3 传统面料的应用

中国丝绸从古至今都是闻名于世界且经久不衰,虽然在现代服装面料中,丝绸有了机械的痕迹,但是它在服装设计中的应用还是被很多设计师青睐,它柔软、丝滑的特性,在立体造型设计中能够很好的体现出人体美,

不管是丝绸面料还是丝绸花纹,都是西方面料不能比拟的,所以,在服装面料的选择上更显珍贵,中国传统面临不只有丝绸,还有纱、绢等,它们都不同于现代技术合成的面料,虽然称呼一样,但是品质完全不同,所以在服装立体造型设计过程中应用起来颇具特色。

4.4 传统图案的应用

服装立体设计能够使服装更加符合人体曲线,而传统图案的应用不仅能增加服装的神秘性,还能够提高图案设计弥补人体不足、美化人体,在中国传统图案里,最具有代表性的就是龙、凤、麒麟、仙鹤等,当然还要一些民族信仰,像蒙古族的狼,它们被人制作成不同的图案在服装或者建筑上表现出来,在不同的地方具有不同的代表意义,所以,在现代服装立体造型设计中只要出现类似图案,就可以代表一定的含义,给服装设计添加内容,在现代服装设计中不断的创新和应用,保留传统的寓意,融合现代元素^[5]。

5 中国传统文化元素在服装立体造型教学中的价值体现

5.1 创新价值

不管是历史还是现代未来,想要进步就需要不断的创新,历史不是过去,它需要我们去借鉴,去探索,然后创造未来,如果只是固守前人的遗产和文化,不去应用和创新,那么我们所谓的悠久历史文化也会渐渐消失在历史的长河中^[6]。所以,中国传统文化元素在现代服装立体造型设计中的应用,也是服装界的一大创新,这样的创新是把传统文化元素与现代元素结合起来,产生新的创新理念,是提取传统文化元素的精髓,是对传统文化元素的发扬而不是否定,它联系着历史、现代、未来,是我们现代服装立体造型设计创新的根源。

我们应该明白,中国传统文化元素不是简单的“中国风”,也不是把传统服饰进行改良,它是在现有的基础上进行服装设计创新,继承传统文化精神,吸取传统文化教训,欣赏传统文化之美,接受传统民族文化,发掘文化特点,把中国传统文化精神融入到我们的服装设计当中,让传统文化精神融入到学生的教学过程中,培养他们的艺术精神,深刻感受传统文化元素在现代服装立体造型设计中古朴、粗犷、博大的表现手法,结合现代的生活理念,创新中国服饰,建立完善的服装立体造型教学体系。

5.2 艺术价值

中国传统服饰大多讲究沉稳、大气,但是整体设计又比较悬垂飘逸,看起来舒展流畅,而现代服装接近科技化,比如说纳米技术、3D 技术等等,未来感十足,所以如果二者结合,将会产生新的艺术评价,中国传统服装以线为主要造型,总体来说就是十字型,上下左右呈垂直状态,使人体看起来比较“直”,因为很多传统元素和传统符合都是有一定的美感,因此,中国传统文化元素在现代服装设计中,无论是色彩、款式、图案都能够体现出传统文化元素的艺术价值。

5.3 社会价值

中国传统文化元素正在被世界认可,如果我们在现代服装立体造型教学中融入中国传统文化元素,那么在未来,新一代的中国服装设计师将会成为服装界的领袖,

它带来的社会价值就目前而言,无可估量,它是文明的传承,世代代与人们生活息息相关,在现代科学技术发展中,一些传统文化元素正在兴起,随着文化的碰撞和交流,服装立体造型设计教学题材越来越丰富,不但能够提高教学质量,还能够让人们追求自己想要的生活方式,所以,中国传统文化元素在服装立体造型设计教学中的价值体现,让我们更好的创造未来,把历史与未来通过服装连接起来,把传统文化理念灌输到现代生活理念当中,打造和谐社会。

6 结束语

综上所述,中国传统文化元素在服装立体造型教学中的应用,是我国教育机构的改革,也是社会发展的必然结果,所以我们要充分了解中国传统文化,对传统文化元素赋予不同的含义,为服装立体造型设计带来新方向,打破固有的教学理念,使中国传统文化元素在服装立体造型教学中体现它拥有的价值,为服装设计带来希望,把中国传统文化向世界展现出来,被全世界认可接受,为我国服装行业发展奠定基础。

【参考文献】

- [1] 陈志军, 中国传统文化元素在服装设计中的应用[J], 福建茶叶, 2020 .
- [2] 张弢, 中国传统文化在服装设计中的创新应用[J], 智库时代, 2018 .
- [3] 李霁, 引导式教学法在服装立体造型课程中的应用[J], 文艺生活, 2019 .
- [4] 张竹, 传统文化元素在现代服装设计中的应用探析[J], 大众文艺, 2018 .
- [5] 卢禹霞, 靳凤, 中国传统文化元素在现代设计中的应用[J], 美术教育研究, 2019.
- [6] 王芳芳, 立体构成在服装设计中的运用——评《服装立体裁剪》[J], 印染, 2020 .

【基金项目】课题项目: 常纺院人文社会科学研究课题: 《中国传统美学融入服装立体裁剪课程实践研究》, 课题号: RTY202002; 课题项目: 常州市社会科学研究课题: 《常州乱针绣文创衍生产品研究》

【作者简介】张晶暄(1988.1-), 女, 汉族, 江苏无锡, 常州纺织服装职业技术学院, 讲师职称, 研究生学历, 硕士学位, 研究方向: 服装设计, 服装立体裁剪, 服装陈列等相关内容。