

探寻传统服饰的形式美感-以集安地区服饰研究为例

祁诗晴

(长春师范大学艺术设计学院 130032)

摘要:传统服饰随着地域、历史、民族、人文、自然等差异而呈现不同的美感,成为一类富有特殊意义的文化符号。了解传统服饰的形式美感,有利于审视民族文化之底蕴。本文以集安地区为例对当地传统服饰的形式美感进行探索研究,以期挖掘出富有当地特色的服饰美感。

关键词:传统服饰;形式美感;集安

一直以来,传统服饰都被视为具备空间立体感、色彩层次感的文化存在被不断研究,在传承中进一步改良。传统服饰的形式是研究和解码服饰美感的重要因素,想要传统服饰更显艺术美感,应在服饰的形式上进行必要的加工处理,更要融入时代元素,契合地区的文化风格,适应各民族的审美追求。一般而言,探寻传统服饰的形式美感,可以从造型、色彩、材质、纹饰等方面展开讨论。本文将主要以吉林集安地区为例,探讨当地多民族的传统服饰的形式美感。

1 传统服饰的造型美

服饰造型主要分内在和外在两个存在形式。从内在看,服饰巧妙地融入了人们对文化的理解,蕴含着质朴的思想与多元的精神。如在集安地区的朝鲜族喜欢穿着的传统服饰为韩服,服饰具有平滑的线条,可透露出朝鲜族的纯善温和的性情。通过上衣和下衣的二部式组合形式,完成了对本民族传统审美思想的展现。从外在看,传统服饰的造型美需要通过“穿”的动作来彰显价值。任何服饰只有在穿着后,才能引发人们的关注,才能品评服饰的款式样式。从这点看,传统服饰的造型美,要将服饰所演绎的结构空间与人体体格的适配性和协调性作为首要职能,若未重视这点,则造型美就无从谈起。集安地区的朝鲜族传统服饰也在设计上十分注意这一点,上衣衣襟、领条或裤子斜幅等的制作充满趣味感,上衣的曲线线条更加流畅,让服饰的造型变得动感优美。

服饰与人体的适配,除了释放人体形态的魅力外,还应最大程度改善或变换人体自身的缺陷。常规的服饰穿着,基本是将人体的肩、臂、肘、腰、臀、膝等部位视作支点,按照支点的差异对服饰进行裁剪,寻求长短、宽窄、曲直等平衡,调和出理想比例,以修整者的省道、折裥、缝合等技术让服饰的造型更有层次,形成多元的视觉效果,从而放大了人体体态优点,而隐藏了体态缺陷。

2 传统服饰的色彩美

我国少数民族众多,传统服饰的表现形式也多以丰富的色彩为主,这符合人们对色彩的直观接受习惯。传统服饰的色彩搭配若运用得当,能够让服饰的造型和材质显得更加高级。集安地区作为多民族聚集地,各民族都在服饰发展中摸索建立了属于本民族特色的服色体系。随着体系要素的完善,穿着者的服饰在色彩搭配上就可展现出不同的身份及地位,色彩的运用在日益考究中变得精致,不仅展示了出色的实用性,还持续传递着美术价值。

传统服饰的色彩美很多时候需要多个色样的对比组合。通过色彩和光影的组合,迅速刺激人们的视觉,使得主观视觉感应增强,让色彩可以留下更多的印象。集安地区的朝鲜族服饰多见白色,寓意纯洁善良,象征着高尚神圣。此外,先哲们在探索服饰色彩体系的过程中建立了“阴阳五行”理念,在服饰色彩搭配中多选择白、黑、黄、青、紫等色彩。如今,绿衣红裳、黄衣红裳、黄衣蓝裳以及七彩虹缎等均成为了对比色突出的服饰色彩代表。朝鲜族色彩斑斓的服饰增添了很多节日气氛,让日常生活变得更有活力。色彩是在不同条件的光线影响中对人们造成各种差异性的心理或情绪感受的,如白色可让人感受到雅素,黄色可让人感受温暖,红色可让人感到愉悦,粉色可让人感受到可爱温馨,还有其他的色彩或是有华丽富贵感,或是有悲伤苍凉感。随着传统服饰对色彩美学价值的不断探索,将会在未来更多色彩的配置对比中为人们带来更多的心理感受。

而在集安地区生活的满族,多以旗装作为自己的传统服饰。旗装的色彩搭配与民族传统文化及历史观念有很大关联,尤其忌讳在

平民中使用黄色,仅会在皇氏相关的服饰中出现,体现独尊之势。旗人中流行的旗装其实拥有大量鲜艳生动复杂多元的色彩,往往在服饰中运用强对比度的色彩。一般上,皇室王宫所穿着的旗装多会搭配选择明朗、艳丽的色彩,而普通民众的旗装色彩表达则不那么强烈,多用灰暗来体现身份。

3 传统服饰的材质美

传统服饰的形式美中,材质美是重要内容。服饰选择上乘材质,既可重塑服饰的外形,让其向着理想的方向变化,又可最大程度提升穿着者的品味,无形中抬高了身份,让穿着者有很强的舒适体验。

在集安地区,传统服饰在设计、制作、交易、穿着等环节,都有很多人十分关注材质。由于地处我国东北,气温较低,很多传统服饰的材质都以棉、麻、毛为主,同时还搭配一定比例的丝质,让服饰的经纬密度、悬垂效果、材料质感等都达到最大程度的配置,烘托出服饰之美。满族旗装的材质设计与选择更显精细,常规服饰中可见丝绸、花缎、罗纱或棉麻衣料,而作为宫廷王室的旗装材料,则多选缎、绉、绸、纱及剪绒织物等档次较高、价值华贵的面料。随着传统服饰在制作时对材料的选择的不同,很多穿着效果也随之改变。如集安地区的汉、朝鲜、满、回、蒙古等各民族都会选用毛料在制作服饰,这样可以大大增加御寒温暖之感;会选择用棉料来制作贴身服饰,回归简洁朴素,在轻松穿着中保持自然美。

如今,各种服饰制作材料在新生产技术的发展中得到了改良。即便是原本多用于普通民众中的棉麻材质的织物,都不断在经纬密度以及物料质感上有了新的发展,触感变得更加柔滑细腻。而这些材质被制作成传统服饰后,又进一步让服饰这一文化符号获得了更多的注释,其艺术美感的内涵与外延都得到了增强,传统服饰在过去所呈现的民族原始性变得更加现代,更加自然。

4 传统服饰的纹饰美

服饰的纹饰同样是研究服饰形式美应关注的另一个关键要素。从诸多典籍中可以查到,服饰上的纹样记号或者装饰物在舜禹时期已经出现。经历漫长的发展,我国的传统服饰的纹饰元素更加丰富,汉族服饰中常常可以看到几何纹、云雷纹、云气纹、连珠纹、花鸟纹、对禽鸟兽纹、山水纹等不同类型的生动印记,或形象描述世间之灵,或抽象表达自然之物,散发出浓厚的东方韵味,极富艺术感染力。毫无疑问,纹饰的发展可以作为我国传统文化演变的承载窗口,特别是能够从中领略到漫长封建时期的鲜明礼制色彩。作为现代人追求新鲜事物的一项创新,很多旗装爱好者会研究并创新设计清代旗装所出现的写生纹样,无论是祥禽瑞兽还是自然花草,或是古代传说中出现的神仙圣人,都可以成为服饰纹样的主要写生题材。满族旗装的制作工艺本就繁复,而其中纹饰的加工处理也十分的考究,其盘金满绣的图案展示面积可占到服饰的七成大小,从而十分奢华高调地彰显了穿着者的显赫地位。

结束语

我国的传统服饰充分体现了我国传统文化的多元内涵,其造型、色彩、材质、纹饰等形式美感正持续展现着极强的艺术气息,成为新时代下很多时装设计者们的关注焦点。积极探寻传统服饰的形式美感,不断在新的服装设计中借鉴和吸收传统服饰艺术元素,才能在推动时尚的过程中,进一步促进我国民族优秀传统文化的传承与艺术的超越。

参考文献:

[1]李晰.探寻中国传统服饰的形式美感及当代价值——以汉族服饰的构成为例[J].美术,2018(9):136-137.