

论传统工艺美术对现代服装设计的启示

金红

沈阳市轻工艺术学校

[摘要] 中华民族包含着许多的传统文化,并且在时间的积累过程中也逐渐发挥出传统文化的魅力。在中华民族的文化遗产中就包括传统工艺美术,如果将传统工艺美术应用到现代服装设计中,则可以有效的解决现代服装设计在发展期间遇到的问题,并推动现代服装设计工作的创新和进步,指明现代服装设计发展的方向。本文简单的介绍了传统工艺美术与服装设计之间的关系,并分析了两者结合的价值和意义。之后阐述了我国服装设计所存在的不足,以及如何将传统工艺美术与现代服装设计进行有效的结合。

[关键词] 传统工艺美术; 现代服装设计; 启示

引言

我国的传统工艺美术经过了长期的发展,虽然在此过程也遇到了许多的磨难,但也影响着我国现代服装设计的发展和进步。传统工艺美术属于我国的民族文化遗产,因此需要对其进行保护和传承。在现代服装设计工作中应用传统工艺美术不仅能够实现传统工艺美术的传承,同时也能够推动现代服装设计的发展进步,并给传统工艺美术赋予了时代意义,也增加了现代服装的文化内涵。

一、传统工艺美术与服装设计的联系

现阶段,人们的生活水平逐渐提高,现代服装已经满足了人们对于其功能的要求。在这种情况下,人们对于服装业提出了更好的要求,例如要求服装具有独特性和艺术性等,从而满足人们对于审美以及服装造型的需求。现代社会的发展也使得人们对于美的标准发生了变化,消费心理也在发生变化。对于服装来说,人们开始利用服装来表达自己的个性。因此,这就需要服装设计工作人员需要明确服装的设计方向,之前的服装设计方向更加强调实用性,而现在设计工作人员需要在保证实用性的基础上,应当满足消费者对于服装的要求。在这种情况下,服装设计工作人员就可以将传统工艺美术应用到设计工作中。

传统工艺美术属于民间工艺,与生活有着密切的联系,并且具备文化内涵和艺术价值。传统工艺美术在长期的发展过程中始终满足了人们对于艺术的审美要求。东方智慧以及东方美学也在传统工艺美术中得到体现,同时其还包含着中华民族精神价值以及民族内涵。

传统工艺美术与现代服装设计之间具有密切的关系,在理解传统工艺美术的过程中就可以应用到现代服装设计的理念,以此来实现新服装的设计工作,并提高设计的时代内容。如果结合传统工艺美术的独特文化内涵来进行服装的设计工作,则能够在一定程度上增加设计的韵味。因此,教师在进行服装设计的教学过程可以引导学生将传统工艺美术应用到现代服装是设计中,这样能够实现传统技艺与现代审美的有效结合,不仅能够提高服装的文化内涵也能够体现服装的时代特征。

二、将传统工艺美术与现代服装设计结合的意义

1 中国传统工艺美术色彩对现代服装设计的意义

中国传统工艺美术在色彩的使用上具有悠久的历史。在古代,颜色可以用来象征个人的身份、地位,并体现个人的雅致、情趣。同时,颜色也能够帮助古人认识自然界和世界。在传统工艺美术中,

每一个色彩都有着不同的含义,甚至色彩的应用也能够体现古人的思想观念。中国传统工艺中所应用的色彩也有其独特的特色,不同于其他的颜色,传统工艺美术中所使用的色彩不仅能够发挥色彩的基本作用,同时也蕴含了丰富的文化底蕴。在古代人们对于颜色也有着细致的划分,通过颜色也表达他们的尊卑思想观念。例如古代的皇帝使用的是明黄色,以此来体现皇帝独尊的地位。而黑色则具有庄重神秘的特色,也是所有颜色之首。红色具有吉祥高贵、喜庆的含义。我国传统工艺美术在色彩的应用方面,将色彩进行互相的制衡,并和谐的存在于艺术作品中。因此,在进行现代服装的设计教学工作期间,学生们对传统工艺美术进行应用就能够使得服装设计具有不同的含义,以此来实现传统审美和现代审美的有效结合,并实现了中国传统工艺美术的传承。在我国传统工艺美术作品中也体现了我国的色彩美学,不仅将色彩美学应用到工艺美术作品的外观上,也利用色彩美学来表现了当时的人文特色。如果学生们在进行服装设计时能够将中国色彩美学应用到现代服装设计中,则能够进一步的突出服装的表现力,增强服装的活力。在现代服装设计中使用传统色彩美学能够为中国传统工艺美术提供不同的表现形式,并增强了现代服装作品的中国传统韵味。

2 传统工艺图样对服装设计的影响

我国传统工艺美术在图案的发展过程中,每一个时期的发展都表现了不同的审美特色和艺术风格。现阶段,社会经济的发展进步也带动着人们的审美标准也发生的变化,单纯简单的服装设计人们无法满足人们对于服装美的要求了,因此服装设计专业的学生在进行现代服装设计的过程中应当充分的表达服装的艺术特色,教师可以引导学生在服装作品中融入传统工艺图样。但这并不代表学生将传统工艺图样直接的复制到现代服装设计中,而是需要学生将传统工艺图样以现代化的形式来表现,从而体现出传统工艺图样不同的特色和含义。事实上,教师也可以引导服装设计专业的学生利用提取传统工艺美术图样的方式也表达服装作品的设计理念,以此来实现现代设计手段与传统工艺之间的有效结合,从而增加传统工艺美术的活力。需要特别注意的是,学生们在应用传统工艺图样的过程中需要教师对传统工艺图样的寓意、结构以及色彩的应用进行教学,从而保证传统工艺图样在现代服装中依旧可以体现其寓意和美感。现代服装设计专业的学生在设计中应用传统工艺美术时,应当在保证体现传统文化韵味的基础上满足现代人们对于美的标准和要求。随着人们生活水平的提高,传统工艺美术图样也发展出不同的表达

方式,同时受到时代发展的影响也逐渐的形成不同的时代内涵。

三、现代国内服装设计方面存在的问题

现代我国服装设计在长期的发展过程中也逐渐趋于成熟,然而从长远的角度进行分析,我国在服装设计方面还存在着许多的不足。下面将会对其展开具体的分析:

1 简单的进行模仿,同质化情况严重

我国现代服装设计方面最常见的问题就是模仿较为严重,服装设计师并没有根据自己的个性和设计理念来完成服装作品的设计工作,在设计过程中只是根据当季的流行趋势以及国外的潮流进行模仿、跟风。在进行现代服装的设计工作中,设计师并没有正确认识中国传统文化以及传统工艺美术的价值和功能,甚至一些设计师会在服装设计中排斥应用中国传统工艺美术,一味的跟随国外的流行趋势来设计服装作用,对我国的传统工艺美术缺乏正确的认识,从而导致我国的服装市场中所设计的作品普遍存在同质化的情况,并不能够满足消费者对于服装的要求。

2 单纯复古,没有实现创新

社会经济的发展进步也带动着人们的审美标准以及消费的需求也发生的变化,许多的现代服装设计师也认识到了我国传统工艺美术在服装设计中的应用价值。现代服装设计师对我国传统工艺美术进行传承是值得表现和倡导的。然而,许多的现代服装设计师只有使用传统工艺美术来实现单纯的复古,并没有在使用我国传统工艺美术的过程中进行创新,这就导致现代服装设计师无法将传统工艺美术真正的融合到现代服装设计工作中,无法对服装作品的设计风格 and 方向进行创新,从而导致最终所设计的服装作品并不能够真正的表达中国传统韵味。

3 形而上学,没有满足服装市场的需求

现阶段,现代服装已经满足了人们对于其功能方向的要求,但是随着时代的进步,人们希望现代服装更具个性和艺术感,但这并不意味着现代服装设计师需要忽视服装的功能。一些服装设计师在进行设计创作期间突出强调了服装作品的个性化艺术,并没有考虑到服装的功能和实用性,这就导致最终所设计出的服装作品更适合欣赏,而不适合日常的穿着,久而久之这样的服装就会脱离市场,只能满足人们对于服装个性的要求,而没有把握服装的基础功能。现代服装设计师在进行设计创作期间应当明确服装功能和个性的地位,在保证服装功能的基础上才能够对其个性化进行设计,服装设计师需要在此过程中重视市场消费者对于现代服装的要求,不能够一味的强调某一部分,而是要将个性、艺术与功能进行有效的融合。

四、传统工艺美术融入现代服装设计的具体方法

1 现代服装设计师要树立正确的设计理念

服装在人们的日常生活中具有重要的价值,通过服装穿搭能够认识到人们的性格、心理状态等。通过服装能够表达出个人的内心。现阶段,时代的发展使得人们的审美标准也发生了改变,现代人们更加喜欢简洁、大方的服装作品。因此,这就要求现代服装设计专业的学生需要树立正确的设计理念,根据现代人们的审美标准以及精神需求来进行服装的创作。学生在设计中应用我国传统工艺美术时,教师应当引导学生们考虑到人们对于服装设计以及精神的需求来将传统工艺美术与现代服装进行有效的结合。服装专业的教师在进行设计创作的期间,首先需要分析传统工艺美术来提取

出想要的艺术元素,并引导学生对其进行进一步的创新,这样不仅能够突出所设计的服装作品的特色,也能够实现中国传统工艺美术的传承发展。在此过程中,学生不能够简单的应用我国传统工艺美术,而是需要根据现代服装的设计理念并在此基础上融入东方元素和韵味,这样所设计出来的服装作品才能够满足人们的精神需求。

2 从传统工艺美术的色彩中寻找灵感

在我国传统工艺美术中所使用的色彩与其他的色彩是存在差异的,其不同就在于传统工艺美术中所使用的色彩不仅发挥了色彩的基础作用,还能够通过色彩的应用来传达文化内涵。那么,现代服装设计专业的教师就可以在设计教学的过程中讲解传统工艺美术中对于色彩的搭配和使用,以此来加深学生对于色彩的理解。事实上,每一个朝代都赋予了色彩不同的含义,其中最常见色彩就是红色、黄色、黑色、白色以及青色。因此,教师就可以引导学生在传统工艺美术的色彩运用上来寻找设计方向,掌握我国传统工艺美术作品中色彩的搭配方法和使用规律,并结合现代服装设计的理念和需求来运用传统色彩美学。

3 从传统工艺美术的图案中寻找灵感

我国传统工艺美术中包含着许多的图案样式,并且每个朝代的图案也是不同的,但这些精致的图案中也表达了当时人们的美术工艺以及审美理念等。许多服装设计师只是单纯的对传统工艺美术进行模仿,并没有进行创新并融入自己的风格特色。针对这种情况,教师就可以引导学生通过使用传统工艺美术的图样来确定设计方向。教师在教学期间可以根据现代服装设计的理念,并在此基础上提取传统工艺美术的图样,并对其图样进行创新,从而引导学生将其应用到现代服装设计工作中。需要注意的时,教师在提取和应用传统工艺美术图样的过程中,应当重视服装作品的视觉冲击力和特色,因此在设计教学的过程中就可以讲解虚实对比的设计方式,这样能够为传统工艺美术图样提供不同的表现形式,从而增强服装作品的传统文化魅力。

结束语

鉴于上述分析可知,在长期的发展传承过程中,传统工艺美术也遇到了许多的磨难,但是在现代服装设计工作中仍然具有重要的价值。现代服装设计专业的学生在进行设计创作期间应当明确传统工艺美术的价值,并正确认识传统工艺美术在现代服装设计中所发挥的作用,不断的探索传统工艺美术在现代服装设计中的应用和表现方式,在对我国的传统工艺美术进程传承的过程中,也进一步增强我国现代服装作品的文化内涵和中国传统韵味。

参考文献:

- [1] 赵又霖,侯东昱. 刺绣在现代服装中的设计应用[J]. 西部皮革,2020,42(09):49.
- [2] 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,2020,39(04):61-62+82.
- [3] 龚振宇. 传统刺绣在现代服装设计中的创新运用[J]. 皮革制作与环保科技,2020,1(05):10-12.
- [4] 张岚. 分析传统扎染工艺在现代服装设计中的再生[J]. 艺术品鉴,2020(05):100-101.
- [5] 曹慧超. “工匠精神”在中式服装中的传承与创新研究[D]. 河北科技大学,2019.