

土家族服饰图案在艺术设计中的应用探索

黄子棉

(四川外国语大学重庆南方翻译学院, 重庆 401120)

摘要: **目的** 探究土家族服饰图案在艺术设计中的应用。**方法** 从土家族服饰图案的特点出发, 总结其在现代艺术设计中的应用意义, 并结合服装设计、包装设计两方面就土家族服饰图案在艺术设计中的应用方式进行探讨。**结论** 将土家族服饰图案的造型、色彩和构图应用于艺术设计, 能够为设计师带来源源不断的灵感, 设计出更多具备鲜明时代性、地域性、民族性的现代化艺术设计作品。

关键词: 土家族民族服饰图案; 艺术设计; 民族性

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)14-0246-03

Application of Tujia Costume Patterns in Art Design

HUANG Zi-mian

(Chongqing Nanfang Translators College (CNTC) of SISU, Chongqing 401120, China)

ABSTRACT: It aims to explore the application of Tujia dress patterns in art design. From the characteristics of Tujia costume pattern, it sums up the significance of the application in the modern art design, combined with costume design and packaging design, the application of Tujia costume patterns in art design is discussed. The Tujia costume pattern shape, color and composition used in art design, can bring a flow of inspiration for designers to design more modern art works design with distinctive times, regional and national characters.

KEY WORDS: Tujia national costume pattern; artistic design; nationality

随着社会经济的快速发展, 人们的物质生活水平明显提高, 相应的精神生活领域也逐渐提高了要求。这一点从人们的日常着装上可见一斑。服饰图案的出现是服装文化历史上的一个里程碑, 其使得服装不再单调, 除了具备基本的使用功能外, 还拥有了一定的审美价值^[1]。及至当前, 服饰图案更是在艺术设计领域表现得十分活跃, 各种艺术图案层出不穷, 迎合着人们对艺术形式多元化和审美理念的追求。作为众多少数民族中的成员之一, 土家族不仅有着自己独特的民族特色, 更是在悠久的历史进程中, 依靠人民的勤劳智慧, 设计出了精彩纷呈, 同时又兼具土家族人民的生活、信仰及民俗的各种服饰图案^[2]。这些服饰图案在历史的洗礼和时代的磨砺中, 被打磨成了璀璨的艺术珍宝, 其所蕴含的极高的艺术价值和研究价值, 值得我们全面、客观、理性地进行发掘和创新。

1 土家族服饰图案的特点

土家族是居住在中国内陆腹地的主要少数民族, 多聚居在湘、鄂、渝、川、黔等省市交界的武陵山区。在传承和发展过程中, 土家族形成了独具特色的民族文化, 服饰文化便是其中最为璀璨的代表。土家族服饰常配有荷花、石榴花、蝴蝶戏花、喜鹊闹梅、八仙过海、百花朝凤等图案, 这些图案包含着土家族的风俗与文化, 有着具有鲜明的民族特征^[3]。首先, 刚直的线条。土家族服饰图案多与土家族的传统思想与风俗习惯紧密相连, 受此影响, 其所采用的线条极少有柔曲的设计, 更多的是刚直特点。无论是连续交叉形状还是简单的几何图形, 统统隐含着民族的思想, 寄托着土家人平安吉祥、

收稿日期: 2017-03-10

基金项目: 重庆市教委社科课题《重庆酉阳土家族服装设计的创新与实践研究》(KJ1602103)

作者简介: 黄子棉(1985—), 女, 重庆人, 硕士, 四川外国语大学重庆南方翻译学院讲师, 主要研究方向为服装与服饰设计。

连绵不断的美好愿望。其次，夸张的艺术处理。在土家族服饰图案的造型处理上，土家人并不依赖于自然和社会，无论是动物、植物还是人物，只要运用到服饰上便会进行一定的夸张处理^[4]。比如，百鸟朝凤、喜鹊闹春等图案同样采用了夸张的手法，更富想象和诗意。再次，灵活多变的构图。为了增强动律，给人清新悦目之感，土家人多会对服饰图案进行丰富，以灵活多变的纹样和色彩充实原本呆板的单一连续纹样。比如，土家族女性上衣的衣襟和袖口多镶有宽青边和三条五色梅花边，而胸襟处又多采用彩线绣花，这种多变的色彩和丰富的形态，总是能够吸引人们的目光，使人忍不住赞叹。

2 土家族服饰图案对现代艺术设计的现实意义

在现代艺术设计中灵活应用民族服饰图案，能够使艺术设计在现代时尚的基础上，融入民族特质，实现艺术设计效果的提升。在这个中西文化交流日益频繁的社会背景下，中国民族服饰源丰富的形式和深刻的文化内涵，一直吸引着国内外众多艺术设计师^[5]。尤其是服装设计领域，很多设计师凭借对中国传统服饰图案的提取与创造，让具备浓郁中国特色和民族风情的服饰文化元素成为了其设计的亮点所在。土家族服饰图案作为中国最有特色的传统服饰元素之一，以其高度的艺术性与文化性，更是获得了众多设计师广泛的关注，并被灵活应用于各类艺术设计中，对现代艺术设计领域的创新和发展都有着至关重要的促进作用。

3 土家族服饰图案在现代艺术设计的应用

3.1 土家族服饰图案在现代服装设计中的应用

在现代服装设计中，越来越多的设计师认识到了民族服饰图案在服装设计上的作用，并在实际的设计过程中进行了大胆的实践。土家族服饰图案丰富广泛的取材、风格多样的表现形式，获得了设计师的广泛认可。具体来讲，土家族服饰图案在现代服装设计中的应用主要包含样式与色彩两方面。首先，图案的样式^[6]。服饰图案是区分不同民族的一个重要标准，土家族服饰图案的样式便是土家族服饰的最大的亮点，将动物、植物抑或人物的形象，采用变形夸张的手法装点服饰上，既吸引视线，又令人心动。比如，在现代服装设计中，设计师使用最多的方式就是直接应用。在一款女性礼服设计中，设计师直接将土家族服饰图案中的绣花图案用在了礼服的上半部分，为了保持原汁原味，又为其配上了相应的土家风格花边，刚柔并济，将女性骨子里的自信表现得淋漓尽致^[7]。当

然，很多时候，直接运用土家族服饰图案的样式并不能将设计者的意图完美展现。这时候，设计师便会对所选中的样式进行打散重构，提取整个样式中的某一个或几个小图案，配合现代设计理念和手法，对其进行改变和创新，形成新的图案形式，同时最大限度地保留土家族服饰图案的“味道”，做到民族与现代在共生中达到统一，共同为服装设计增添光彩。其次，图案的色彩。在服饰图案的构成中，除了基本的样式，色彩也是主要的组成部分^[8]。土家族服饰图案的色彩更是有着自身独特的风格，蓝、黑、红、白，配以绿、黄等色，体现了土家族传统服饰图案经典的颜色搭配，使整体看起来色彩更加艳丽。与土家族服饰图案样式的应用方式一样，土家族服饰图案颜色在服装设计中的应用，同样有直接和间接两大类。直接应用主要是指设计师在深入土家族服饰色彩的基础上，结合自己的设计意图，直接在设计过程中套用其原始的色彩；间接应用主要是指设计师在了解土家族服饰图案色彩的特点后，进一步提取其中的文化精髓，再将这种原始的色彩特征与具备现代美的新形式色彩相结合，体现出民族性、实用性与时尚性的结合。比如，位于重庆地区的土家族群体在服饰色彩的选择上，大红色、米白色和青蓝色等亮丽的色彩备受推崇。在现代服装设计中，设计师既可以直接将这个地区的土家族服饰图案的色彩拿来应用，也可以搭配宝石绿、孔雀蓝等色彩，丰富服装的色彩，让这些高纯度和高明度的彩色实现调和作用，宣扬中国传统的服饰文化。

3.2 土家族服饰图案在现代包装设计中的应用

包装设计是一种文化符号载体，承载着一个国家的民族文化精神，很多时候，优秀的民族文化传统往往是包装设计的文化核心。在当前的包装市场上，面对激烈的市场竞争，商品包装的创新成为了发展的必然。但创新并不意味着混乱拼凑，更不是可以说可以随意抛弃传统，而是将地域、民族、文化与时代相结合，增强设计创意，提高包装设计水平^[9]。土家族服饰图案无论是造型、布局还是色彩，都给包装设计带来了灵感，丰富了包装的外在形象，提升了包装的内在价值。首先，造型的应用。几何化造型是土家族服饰图案最重要的表现特征之一。在土家族服饰图案的整体造型中，多运用直线、斜线表现事物特征，化曲为直，化繁为简，让整体造型具有强烈的直觉感染力，能够有效引发受众注意和记忆。只是土家族服饰本身是一种纺织品，在构成设计形态时难免有所欠缺，但若将这类造型应用于包装外型设计中，却能够在设计师的独特的设计理念下，借助现代技术，为包装设计带来全新的外包装形态，引发受众内心产生不同的心理感受，从而加深其对商品的印象，促进消费。比如，一款凤梨酥的包装设计，就将这种几何化造型应用其

中,以折叠的三角形为侧边的六边形造型,呈现一个完整的简化凤梨的形态。其次,构图的应用。土家族服饰图案常以连续构成,形成无数个封闭的块面,营造一种饱满复杂的关系。这种构图形式的相互依存,能够给人带来一种视觉上的满足感。在现代包装设计中,过于单调或复杂的图案,根本无法获得理想的设计效果,有时还会给人们带来视觉反感,只有将整体的包装构图设计成介于乏味和杂乱之间的图案,才能给受众带来更多的审美快感。而土家族服饰图案的构图方式恰恰为设计师带来了更大的设计空间。设计师可以借用土家族服饰中的图案排列方式,将单个几何形态进行重复连续,使其呈现有规律又富有变化的形式美感,为包装设计意图的表达和品牌的宣传助力^[10-11],这一点在土家族特产包装设计中体现得十分明显。在土家族特产包装设计中,不论是图形表现的技法选择,还是民族文化展示,都做到了内容和形式的辩证统一。其包装实物图形明显多于装饰图形,提倡简洁,而在细节之处,无论是具象的纹样还是抽象的写意,都十分讲究,从而将简洁又不简单贯彻到底,体现出简洁、大方、经济、美观、实用等特点。再次,色彩的应用。在包装设计中,色彩一直有着美化和突出商品的作用。土家人选用纯色对比,运用黑白或邻近色进行调和的色彩视觉体验近似现代色彩构成概念,再配合补色、极色、对比色等配色原理的合理使用,总是有着抢眼的视觉效果。在包装设计中根据这样的色彩特性,能够凭借强烈的醒目色彩获得美化和突出包装的目的。比如GLOW品牌的啤酒包装中的色彩设计,就在色彩的选择与排列上融入了土家人的用色方式,用黄与紫、红与绿的对比色,构成了强烈的视觉冲击,有效地增加了消费者对商品的记忆。

4 结语

服饰图案作为艺术设计中的一个重要灵感来源部分,虽然只是作为服装的附属品,但是它的作用不容小视,其独特的表现形式与艺术效果往往是艺术设计的灵魂。土家族服饰图案是众多服饰图案中比较典型的代表,其刚直的线条、夸张的造型、鲜明的色彩和多样的纹样,为设计师创造中国风格的艺术设计打开了大门^[12]。广大设计师必须立足本土,从这些典型的具备浓郁民族风情的艺术形式中汲取营养,将新的理念融入艺术设计中,创造出新的设计作品,形成新的中国风尚。

参考文献:

[1] 陶婉芳. 分析土家族服饰图案在现代服装设计中的

运用[J]. 现代装饰, 2015(9): 56.

TAO Wan-fang. Analysis of the Application of Tujia Dress Patterns in Modern Fashion Design[J]. Modern Decoration, 2015(9): 56.

[2] 郭怡, 张文辉. 土家族服饰图案在现代服装设计中的运用[J]. 艺术科技, 2013(1): 151.

WU Yi, ZHANG Wen-hui. Tujia Costume Pattern in Modern Garment Design Art by Using[J]. Art Technology, 2013(1): 151.

[3] 雷鸣. 土家族传统图案分析与创新[J]. 群文天地月刊, 2011(5): 81.

LEI Ming. Tujia Traditional Pattern Analysis and Innovation[J]. Group Literary World Monthly, 2011(5): 81.

[4] 员勃. 土家族土锦艺术审美特征在现代包装设计中的运用[J]. 艺海, 2014(6): 116—118.

YUAN Bo. The Application of Aesthetic Features of Tujia Brocade in Modern Packaging Design[J]. Yihai, 2014(6): 116—118.

[5] 袁铭君. 土家族特产包装设计的要素刍议[J]. 计算机光盘软件与应用, 2012(17): 35—36.

YUAN Ming-jun. Tujia Specialty Packaging Design Elements[J]. Computer CD-ROM Software and Application, 2012(17): 35—36.

[6] 莫璐齐. 土家族织锦元素对现代设计的借鉴研究[J]. 艺术科技, 2016(10): 29.

MO Lu-qi. Referring to the Research of Tujia Brocade Elements of Modern Design[J]. Art Technology, 2016(10): 29.

[7] 陶婉芳. 试论土家族服饰时尚化[J]. 商场现代化, 2015(18): 37.

TAO Wan-fang. Discussion on the Modernization of Tujia Costume Fashion[J]. Shopping Mall, 2015(18): 37.

[8] 韩玉婷, 韩帆. 湘西土家族织锦图案在现代设计中的运用研究[J]. 贵州民族研究, 2015(8): 99—102.

HAN Yu-ting, HAN Fan. Application of Xiangxi Tujia Brocade Patterns in Modern Design[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2015(8): 99—102.

[9] 孟庆波. 图案在现代服装设计中的运用[J]. 艺术与设计, 2013(6): 90—92.

MENG Qing-bo. Application of Pattern in Modern Fashion Design[J]. Art and Design, 2013(6): 90—92.

[10] 张安凤. 民族图案在我国现代服装设计中的运用[J]. 考试周刊, 2008(14): 232—233.

ZHANG An-feng. The Application of Ethnic Patterns in Modern Fashion Design in China[J]. Journal of Examination, 2008(14): 232—233.

[11] 李梦君. 意大利设计美学的传承与变化[J]. 设计, 2017, 30(1): 39—41.

LI Meng-jun. The Inheritance and Change of Design Aesthetics in Italy[J]. Design, 2017, 30(1): 39—41.

[12] 谢一萱. 探索符号在陈设设计中的功用[J]. 设计, 2017, 30(1): 48—49.

XIE Yi-xuan. Exploring the Function of Symbols in Display Design[J]. Design, 2017, 30(1): 48—49.

2017 全国工业设计教育研讨会暨国际工业设计论坛通知

由教育部高等学校工业设计专业教学指导分委员会、西北工业大学主办的“2017 全国工业设计教育研讨会暨国际工业设计高峰论坛”将走进世界历史文化名城——西安，并作为 2017 欧亚经济论坛——丝绸之路国际创新设计周的重要活动之一。大会诚邀国内外设计领域的知名专家、学者及广大教育和科技工作者齐聚西安，紧密围绕落实创新驱动发展战略，深度融入“一带一路”建设，以及我国制造业的升级转型和社会经济发展对工业设计的切实需求，针对多学科、多领域、跨文化趋势下，设计教育、设计理论研究以及设计实践领域中出现的新思路、新知识、新观点、新方法进行交流与探讨，共同推动设计产业升级与设计教育发展，激发社会创新。为了更好地展示创新创业成果，以设计为手段、文化为内核、市场为动力，为充分挖掘西安在文化、科技、人才方面的优势与潜力献计献策。

一、会议组织（暂定）

1.会议主题

丝路-传承

2.会议组织机构

主办单位：教育部高等学校工业设计专业教学指导分委员会；西北工业大学；西安碑林环大学城产业带管委会

承办单位：西北工业大学；丝绸之路大学联盟；陕西省工业设计工程实验室

协办单位：陕西科技大学；西安建筑科技大学；西安科技大学

支持企业：北京津发科技股份有限公司；北京朗迪锋科技有限公司；上海博米实业有限公司；深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

支持媒体：陕西日报、华商报、西安晚报、三秦都市报、陕西传媒网、西部网、《机械设计》杂志等

3.会议召开时间及地点

2017 年 9 月 21 日—9 月 23 日

西安皇冠假日酒店（西安市碑林区朱雀路中段 1 号）、西安创新设计中心

二、会议联系方式

联系人：初老师 029-88494457

陈老师 029-88460307

卢老师 029-88491821

会议邮箱：sidec2017@163.com

三、会议议程

日期	时间	内容	地点
2017 年 9 月 21 日	9:00-12:00	参会人员报道	西安皇冠假日酒店
	14:00-17:40	丝绸之路（西安）国际创新设计节开幕式及院士主题报告	
	20:00-21:30	2017 年教育部高等学校工业设计专业教学指导分委员会年会	
2017 年 9 月 22 日	9:00-12:00	2017 年全国工业设计教育研讨会暨国际工业设计高峰论坛开幕及特邀报告	西安皇冠假日酒店
	12:00-14:00	午餐和休息	
	14:00-17:40	2017 年全国工业设计教育研讨会暨国际工业设计高峰论坛主题论坛	
		主题论坛（一）丝路文化与创意设计	
		主题论坛（二）设计教育与创新创业	
		主题论坛（三）产业升级与设计智造	
	17:40-19:00	晚餐	
	19:00-20:30	西北工业大学工业设计校友研讨会	
2017 年 9 月 23 日	8:30-12:00	2017 年全国工业设计教育研讨会暨国际工业设计高峰论坛专题报告及闭幕式	西安皇冠假日酒店
	12:00-14:00	午餐和休息	西安创新设计中心
	14:00-15:00	参观西安创新设计中心	
	15:30-17:30	参观丝绸之路创新设计展	

四、会务收费标准

1.会议费用

2017 年 7 月 30 日前报名并交费，1500 元/人（以提交参会注册表的时间为准）；2017 年 7 月 31 日后报名或现场报名，1800 元/人。会务费包含会议注册、论文集以及会议期间的用餐及资料等，提供会务费发票。住宿费及差旅费需参会者自理。所有缴纳费用的参会者均可凭银行转账凭证或现场缴费后，向组委会领取会议代表证及可报销的会议收费收据。

2.参会报名截止日期

请在 2017 年 8 月 31 日前发回参会回执，并通过银行转账或者邮局汇款方式提交注册费，以便组委会提前安排住宿及编印论文集。

3.汇款方式银行转账

账户名称：西北工业大学

账 号：3700117319200004172

开 户 行：工行西安西工大支行

备注请注明：工业设计研讨会注册费，或者 ICCIDE 注册费

注：参会者尽量在会议召开前办理汇款手续，以便参会时能领取发票。

摘自《视觉同盟》