

民族服饰图案在艺术设计中的应用

袁爱莉

(红河学院, 蒙自 661100)

摘要: **目的** 探究民族服饰图案在艺术设计中的应用价值及方式。**方法** 基于民族服饰图案的重要价值, 探寻民族服饰图案在现代艺术设计中的应用方法, 并结合实例论述民族服饰图案在艺术设计中的具体应用。**结论** 现代艺术设计技术与少数民族服饰图案的结合, 不仅有利于传统少数民族文化的保存和发展, 而且对中国艺术设计走向世界有着重要意义。

关键词: 民族服饰图案; 艺术设计; 价值

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)02-0276-03

On the Application of National Dress Patterns in Art Design

YUAN Ai-li

(Honghe University, Mengzi 661100, China)

ABSTRACT: It aims to explore the application value and the way of national dress patterns in art design. On the basis of the important value of the national costume pattern, it explores the application of the national costume pattern in the modern art design, and discusses the specific application of the national dress pattern in the art design. The combination of modern art design technology and national costume pattern, can not only be conducive to the preservation and development of traditional culture of national minorities, but also be of great significance for Chinese art design to go to the world.

KEY WORDS: National costume pattern; art design; value

自服饰起源起,人们就开始逐渐将生活中的风俗习惯、色彩图案、审美情趣以及文化观念融入其中,让服饰文化变得丰富有内涵。我国是一个多民族国家,各个民族的文化在发展过程中既有共性,又有个性,千姿百态、个性鲜明,形成了具有独特艺术魅力的民族服饰文化。其中,民族服饰图案更是因其形态各异的造型、鲜艳夺目的色彩和深厚的文化内涵受到了广泛的喜爱和推崇。在现代艺术设计中,很多设计师通过挖掘古老东方璀璨而神秘的东方文化获得成功,民族服饰图案便是其中最突出的元素符号^[1]。

1 民族服饰图案的重要价值

民族服饰作为民族文化的重要组成部分,一直以精致的图案传达着本民族的文化与生活,吸引着世界的目光,这些民族服饰的图案,通过直观的方式展现着本民族独特的审美观和历史文化,是中华民族服饰历史篇章中浓墨重彩的一笔,具有极高的社会价值、文化价值和艺术价值。

1.1 反映各民族的生活环境和生活方式

不同的民族有着不同的生活环境和生活方式,这也造就了各自民族服饰的独特性,这些服饰总是具备一种特殊的文化审美价值观,是民族特性的直接反应^[2]。比如藏族和蒙古族的服饰就会根据实际的生活环境进行设计,尤其是牧民服饰的设计更注重御寒作用,对服饰图案的运用较少,而苗族服饰却受地域环境和生活方式的影响,在整体上给人的感觉就是“多”,无论服装的种类、配饰、图案还是颜色都给人眼花缭乱的感觉,表达了人们对美的追求。可见,不同的服饰文化造就了不同的图案类型,同时也反映出了各自不同的生活方式。

1.2 是各民族对原始图腾崇拜的良好载体

任何一种民族服饰文化的形成都是历史沉淀的结果,反映着他们对生活环境的适应与内心的精神渴望。在彝族,无论男女老幼皆喜爱黑色服饰,这是因为彝族人民视黑虎为祖先,族人很早就对虎、豹、鹰

收稿日期: 2017-09-14

作者简介: 袁爱莉(1970—),女,云南人,硕士,红河学院副教授,主要研究方向为少数民族服饰。

和龙等图腾十分崇拜，因此在其服饰中黑色一直深受欢迎，与此同时，他们还会在上衣襟的边缘绣上这4种动物的老彝文字^[3]，这些服饰图案符合其民族特色的艺术审美价值取向，并被族人世代相传，是对原始崇拜的良好载体。

1.3 为艺术设计提供了丰富的灵感来源

悠久的民族文化历史造就了民族服饰的独特性与多样性，不仅有着历史、宗教等方面的内容，是各族人民的一种“自传”式表达，而且有着在结构、色彩和工艺上都十分讲究与精致的服饰图案，这些丰富而独特的服饰文化构成了一个丰富的素材库，为现代艺术设计提供了许多可以借鉴和利用的元素，值得广大设计师深入探寻。

2 民族服饰图案在现代艺术设计中的应用方法

将民族服饰图案应用于现代艺术设计中时，设计师应立足于图形原形，或直接采用，或间接提取，尽最大可能做到在保留原有意蕴的基础上，实现传统与现代的完美融合。

2.1 直接运用

直接运用是设计师在充分了解民族图案的象征意义和文化意义之后，进行艺术设计时根据设计意图，将民族图案直接运用到设计中。图案可以全部取用，也可以截取其中的一部分，当然也可以根据实际需要，对图案的整体色彩进行调整，使其与设计初衷相一致，达到既保留图案原有的艺术神韵，又带有鲜明的时代特征，从而达到充分为设计理念服务的目的^[4]。

2.2 适当夸张

在艺术设计走向程式化之后，个性化逐渐成为了具有先进创作思想的设计师的追求。他们希望在设计中无限超越自我，实现随心所欲的表达，因此，在对民族服饰图案进行应用时，设计师通常会凭借天马行空的想象，将图案的某个特点进行增强扩大，或者把图案和色彩作为设计的一种主要符号以夸张的手法产生强烈的艺术感染力，在变化中寻找个性，凸显设计作品的生命力。

2.3 变形再造

为了给艺术设计带来更大的思维空间，越来越多的设计师开始对民族服饰图案进行变形、打散、再造、错位、叠加、透视、渐变等处理，将其中提取的元素再进行全新的设计重组，以达到充分表达蕴涵理念与个性的设计目的。比如，变形法主要是指设计师摆脱图案的大小和色彩的限制，通过打破规则将图案中最具有感染力的地方表现出来，增强视觉效果；再造法

主要是指将民族服饰图案中的闪光点进行提取，重新分解、组合和重构，使整个图案更加出彩。

3 民族服饰图案在艺术设计中的应用方式

当前，民族服饰图案在艺术设计中的应用越来越广泛，其中一些图案更只需在保持原有造型的基础上进行简化处理，便能给艺术设计作品注入新的活力，带来理想的视觉效果。

3.1 服装设计中的民族服饰图案

在服装设计越来越趋向于个性化、时尚化的当下，设计师纷纷从世界各个民族丰富多彩的服饰元素中挖掘灵感，尤其在中国这个民族众多、文化深厚的国度，民族服饰图案更是成为了现代服装设计重要的灵感来源，它让现代服饰散发出了神秘的民族味道，同时又不失现代精神。彝族服饰图案最大的特点就是种类丰富，人物图案、动物图案、几何图案应有尽有^[5]。人物图案主要以儿童为主，活泼可爱、富有童趣，寄托着彝族妇女祈求多子的愿望；动物图案从凶猛的兽类到温和的家禽全部包括，反映了彝族人图腾的崇拜和敬仰；几何图案主要包括日月星辰、山川水火等自然景象的造型图案，表达了彝族人对于大自然的崇拜和向往，这些丰富的图案给了服装设计很多的灵感，也出现了不少成功的典范，也同样存在不少失败的例子。比如，设计师为了追求流行美，盲目选用彝族服饰图案，却做不到比例协调，导致设计作品不伦不类，不但失去了该有的彝族风情，而且还失去了真正的精魄，毫无现代美感可言^[6]。正确的做法是，在服装设计中构建良好的图形对比关系，通过简单的图案大小调整、空间位置变换以及色彩搭配比例保留民族文化精髓，再进行大胆的创新，使其更具现代美。以动物图案为例，设计师可以将彝族服饰中的动物图案融入服装设计中，再基于设计本身的风格搭配具有彝族风情的图案，并对其进行大胆的扩展和重构，使这一独特的动物图案能够在凸显民族文化特质的同时，饱含时代美感。

3.2 动漫设计中的民族服饰图案

动漫产业发展迅猛，无论是电影大荧幕还是电视荧屏，动漫都是不可缺少的重要组成部分。然而，我们不得不承认，在当前的动漫市场，日本动漫一直都是支柱产业，中国的国产动漫却总被诟病缺乏创意和情趣，甚至被定位为“儿童剧”^[7]。为了突破这一发展瓶颈，我国的动漫设计师不断探索新元素、新形式，有的更是将目光聚焦在了民族服饰图案这一传统文化元素上，借助自己传统文化的优势，设计出了许多富有质感的动漫人物形象，为我国的动漫产业增添了新的色彩。湖南是一个多民族省份，有汉族、土家族、苗族、白族等50余个民族。在这片土地上形成的湖湘

民族服饰具有鲜明的区域特色,不仅造型美观,而且是湖湘文化最直观、集中的体现。将传统的湖湘民族服饰图案元素融入动漫人物造型中,能够丰富动画角色的视觉美感,辅助塑造角色性格,更能向全世界展现湖湘民族文化。首先,符合故事情节与场景。动漫人物造型在服装设计中通常要配合故事情节发展和生活背景,因此在设计动漫人物造型时,设计师应仔细阅读剧本,根据剧情需要和场景配合,在动漫人物的服装造型中应用民族服饰图案,强化角色的生命力^[8]。比如,在《花木兰》这部深受广大喜爱的动画片中,在木兰荣归故里后要出嫁,其中就有“当窗理云鬓,对镜贴花黄”的描述。设计师在对其设计服装造型时便可以根据这一剧情需要融入湘绣图案,如此便能在喜庆吉祥的氛围中赋予人物形象更多的色彩,使角色充满生命力。其次,符合人物性格。中国的艺术往往是很重视写意的,当然,我国的动画也更加重视塑造人物的性格。湖湘服饰图案的魅力不仅在于表现了勤劳朴实的人民对美好生活的向往和对生命的敬仰,而且在于传达了吉祥如意的寓意,将这些经典的图案融入动漫造型中能够为物性格的塑造增添光彩,使人物形象更加饱满,比如,在《哪吒闹海》中,哪吒从莲花中诞生,全身上下有许多与莲花有关的配饰,是正义的象征。

3.3 陶瓷设计中的民族服饰图案

陶瓷艺术在中国有着悠久的发展历史,然而,随着社会经济的发展以及全球多元文化的影响,中国传统工艺技术日渐被忽视。鉴于此,设计师在设计制作时有必要从传统文化中汲取营养,借助民族特色的线条与图案丰富其造型。广西坭兴陶是中国四大名陶之一,窑变、雕刻、不施釉是其3大特性。为了淡化坭兴陶本身的冷漠,赋予其情感因素,增强设计的艺术感染力,民族服饰装饰元素被融入其中,实现了设计与民族传统文化元素的统一、协调。其中,应用最多的当属苗族服饰图案^[9]。动物纹饰是苗族服装纹饰中常见的图案,这些纹饰不仅富有变化的曲线,造型生动活泼,有的更是组合得异想天开,荒诞离奇,不依据常规将各种美好事物集结一堂。如鸡、龙、鱼等纹样的组合便是以各自独立的形式组合并非表现真实的空间。在坭兴陶创作中,对这些元素的组合再一次进行了创新,既有对图案造型轮廓的描摹,又有借助线条对造型进行的变形和夸张。当线条之间衔接、联系形成某一具体造型时,纹样也必须依附于某一具体形物之上,形与形之间相互映衬,形成美的形式,呈现出强化变形的艺术风格,而这也一定程度上推进了广西坭兴陶设计的进一步发展。

4 结语

民族的才是世界的。中国艺术设计的发展要从发

掘及应用民族文化开始,不断创新,找到一个真正属于自己的风格。民族服饰是值得研究和学习的艺术,民族服饰图案更是其中的精华所在^[10],因此,在未来的艺术设计中,设计师应合理运用民族服饰元素,对其中的一些特色图案元素进行提炼和再设计,去其糟粕、留其精华,让世界各国人民都能看到具备浓厚民族风情和文化特色的艺术设计作品。

参考文献:

- [1] 王云颖. 传统图案在现代平面设计中的影响[J]. 科学与财富, 2013(2): 285.
WANG Yun-ying. The Influence of Traditional Patterns in Modern Graphic Design[J]. Science and Wealth, 2013(2): 285.
- [2] 周琳. 试论民族服饰中的装饰图案以动物纹为例[J]. 大观, 2016(9): 86.
ZHOU Lin. Decorative Patterns in the Costumes of Animal Pattern as an Example[J]. Panorama, 2016(9): 86.
- [3] 邓玉萍. 中国少数民族服饰文化的多元审美价值观[J]. 作家, 2014(22): 211—212.
DENG Yu-ping. Multiple Aesthetic Values of Chinese Ethnic Costume Culture[J]. Writers, 2014 (22): 211—212.
- [4] 关紫怡, 齐德全. 现代服装设计对民族服饰元素的汲取[J]. 艺术设计: 理论, 2014(3): 87—89.
GUAN Zi-yi, QI De-quan. The Study of the Elements of National Costume in Modern Fashion Design[J]. Art Design: Theory, 2014(3): 87—89.
- [5] 邓军文. 彝族服饰图案元素在现在服装设计中的应用研究[D]. 上海: 东华大学, 2008.
DENG Jun-wen. Research on the Application of Yi Costume Design Elements in Fashion Design[D]. Shanghai: Donghua University, 2008.
- [6] 张云伟. 中国少数民族服饰图案与中国传统文化的联系[J]. 致富时代月刊, 2011(1): 188.
ZHANG Yun-wei. The Relationship Between Chinese Ethnic Costume Design and Chinese Traditional Culture[J]. Age of Prosperity, 2011(1): 188.
- [7] 李广松. 湖湘民族服饰元素在动漫艺术人物造型设计中的运用[J]. 大观, 2016(2): 77.
LI Guang-song. Application of Hunan National Costume Elements in Animation Art Characters[J]. Panorama, 2016(2): 77.
- [8] 邓沙. 湖湘视觉文化民族服饰元素在动漫艺术人物造型设计中的运用研究[J]. 艺术科技, 2013(2): 26.
DENG Sha. Application of Hunan Visual Culture National Costume Elements in Animation Art Character Design[J]. Art Technology, 2013(2): 26.
- [9] 云宁. 浅谈少数民族服饰元素在广西坭兴陶设计中的应用[J]. 美术界, 2014(4): 87.
YUN Ning. Application of Ethnic Costume Elements in Guangxi Nixing Pottery Design[J]. Art Circle, 2014 (4): 87.
- [10] 谷静, 吕妹洋, 窦乃豪. 浅析中国少数民族服饰文化的特点[J]. 经济生活文摘月刊, 2012(12): 262.
GU Jing, LYU Mei-yang, DOU Nai-hao. Analysis of the Characteristics of Chinese Ethnic Costume Culture [J]. Economic Life Digest Monthly, 2012(12): 262..