

民族服饰图案在艺术设计中的应用探索

周璐璟

(四川工商学院, 成都 610000)

摘要:目的 民族服饰是各民族本身特有的文化。每个民族文化不同, 服饰上图案和剪裁也不同。图案既是民族服饰的灵魂又是民族文化的灵魂。这里通过分析民族服饰图案的特点, 探究民族服饰图案在艺术设计中的应用方式。方法 分析民族服饰图案装饰语言的表达方式及其特点, 然后以此为基础, 结合包装设计、服装设计 and 动漫设计探讨具体的应用方式, 最后总结民族服饰文化的未来发展路径。结论 融合了民族服饰图案的现代艺术设计, 能够给人们带来强烈的对传统文化的认同感, 实现更高意义上的文化传承与设计创新, 是艺术设计获得长远发展的不二选择。将中国传统文化找到一个切入点并运用到设计艺术中, 融合传统民族服饰图案的设计能体现民族文化, 创作出更具中国特色的艺术设计作品。

关键词:民族服饰图案; 艺术设计; 认同感

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)08-0268-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.08.052

Application of National Dress Patterns in Art Design

ZHOU Luo-jing

(Sichuan Technology and Business University, Chengdu 610000, China)

ABSTRACT: The national dress is the culture of each nationality. Each national culture is different, the design and tailoring on the dress is different. The design is the soul of the National costume and the soul of the national culture. It analyzes the characteristics of the national dress pattern and explores the application of the national dress pattern in art design. It analyzes the expression and characteristics of national costume pattern decoration language. And on this basis, combined with the discussion of packaging design, costume design and animation design of specific applications, it finally summarizes the future development path of ethnic culture. The fusion of modern art design pattern of national costumes can bring people a strong traditional cultural identity, cultural inheritance and innovation in design a higher sense of art and design, is to obtain long-term development choice. The traditional Chinese culture finds an entry point to be applied in the design art. The design of traditional national costume can reflect the national culture and create more artistic designs with Chinese characteristics.

KEY WORDS: national costume pattern; art design; identity

服饰是人类的“第二肌肤”, 是文明的象征。千百年来, 我国的劳动人民将自身的生活习俗、色彩爱好、审美情趣、劳动成果、宗教观念等融入服饰中, 以独特的色彩搭配、别致的款型以及多样的图案, 丰富了服饰的艺术性、独特性、多元性和文化性特征^[1]。在多姿多彩的服饰文化中, 民族服饰花样之繁、品种之多、款式之奇, 总是引得人们不由赞叹。其中, 不得

不提的便是民族服饰中的饱满多变又独特的装饰图案, 它们不仅有着美化装饰的意义, 而且还将少数民族独有的历史文化融入其中, 有的甚至还开放性地吸纳了世界各民族外来文化的优秀结晶。这些元素的吸收与表达, 使得民族服饰图案与现代艺术设计在某种程度上找到了契合点, 创造出了一系列融合了传统与现代的艺术设计作品, 并代代流传。从这一点来看,

收稿日期: 2017-12-13

作者简介: 周璐璟 (1983—), 女, 四川人, 硕士, 四川工商学院讲师, 主要研究方向为艺术设计。

民族服饰图案恰恰与追求民族化与时代性相结合的现代艺术设计存在一定的共通点,为广大设计师的设计理念及方式的选择提供了源源不断的灵感来源。这里即对民族服饰图案的特点及其在艺术设计中的具体应用展开探讨。

1 民族服饰图案的特点

正所谓:“寸图之中,寓意无穷。”装饰图案虽然只是服饰上的一种装饰方式,却凭借不同的装饰图案,以及不同的主题、情调和风格,使原本平淡无奇的服饰变得充满神韵^[2]。具体来看,民族服饰的装饰图案多采用绣、印、染、绘、织、刺等手法,配合疏密有致的布局和绚丽淡雅的色彩、经典独特的造型,形成了独具特色的服饰图案。这些图案与民族生活习惯、民族信仰、人生观、道德观、艺术观等紧密联系在一起,表达了人们对最纯真的愿望。具体来讲,主要包含3大类图案^[3]。其一,自然崇拜。在少数民族远祖眼中,世间万物都是充满灵性的,甚至具备一种超能力,表达在服饰中便是各种动物、植物图案,借助丰富的想象力展现对自然的崇拜以及希望驾驭自然的强烈愿望。其二,生命信仰。少数民族地区生活的居民有着朴素、纯真、善良、憨厚的优良品格,在他们的内心总是盼望着子孙繁衍,家族兴旺,因此,在其服饰图案中很多都是以事物固有性格特征为核心,配合情感与爱,让整个图案给人一种生机勃勃、天真纯朴的感觉,表达对子孙健康成长的期盼。其三,镇妖辟邪。安康的生活是少数民族所追求的永恒主题,因此,在民族服饰图案中,很多都表达着消除病灾瘟疫、祝福辟邪的思想。比如阴阳八卦图、“虎镇五毒”肚兜等,统统有着深刻的寓意。无论哪种图案类型,其特点大多可以归纳为3方面:首先,地域性。为了适应生存环境,少数民族逐渐形成了独特的居住方式,且不同的地域所呈现的居住方式也多有不同,受此影响,各民族服饰在图案的选择上体现出一种强烈的地域性特点。其次,民族性。少数民族服饰图案是其民族特点的代表,无论是南方的娟秀细腻还是北方的豪迈大气,其图案总是本民族特点和风格的代表。最后,多样性。每个民族的风格特点各不相同,在我国这样拥有众多少数民族的地域上,不同的文化与服饰图案所营造出的独特特点相互交织,共同成就了民族服饰图案的多样性。

2 民族服饰图案在艺术设计中的应用

多姿多彩的民族服饰图案为现代艺术设计做了全面的支持,不管是图案中精美的纹样、独特的造型,还是丰富的颜色,都是现代艺术设计的灵感来源。只要运用得当,便能为当前的艺术设计创造出更多艺术

精品,增强本土设计作品的竞争力。这里主要结合包装设计、服装设计和动漫设计3方面探讨民族服饰图案在艺术设计中的具体应用。

2.1 民族服饰图案在包装设计中的应用

对于商品来说,包装至关重要。合理的包装设计总是能够最大限度地保护商品,不仅防潮、防湿、防高温,而且还能将运输中的挤压碰撞所造成的伤害降到了最低^[4]。只是在市场经济发达的今天,人们的精神和审美需求也在随着物质生活水平的提高而提升,因此,缺乏美感和审美价值的包装设计根本无法达到预期的效果,极易在竞争激烈的市场上失去优势。为了引起人们对商品的关注 and 理解,同时也为了传承民族传统文化,越来越多的设计师开始对民族服饰图案的借鉴,开创出多元化的设计潮流^[5]。首先,形态的应用。中国民族服饰图案的地域性、民族性特点决定了形态的对称性和完整性。将这些变化统一又富含节奏韵律的图案借助现代化的设计理念和手法融入包装设计,能够形成传统与现代的共生,呈现具备民族特性的包装设计作品。这一点主要体现在节日礼品的包装设计上,借助丰富的传统文化意味,带来独特的视觉表现形式,给人以亲切感。比如,月饼是中秋佳节馈赠亲友的不二之选,但当前的月饼市场竞争激烈,过于相似的包装设计使得消费者审美疲劳,即使有的已经较之以往做了较大的改变与创新,仍然显得不尽人意。其实,在对月饼的包装进行设计时,设计师并不需要一味追求高大上,而要使设计直达消费者内心,与其产生情感共鸣,如此才能从众多的同类包装中脱颖而出。民族服饰图案中的植物、祥禽瑞兽等形式都可以借助现代化的设计手法在展现文化内涵的同时,表达美好的情感和祝福,将他们与传统的红黄两种喜庆色进行搭配,可以产生强烈的视觉效果,引发消费者和使用者的情感共鸣。其次,寓意的应用。在包装设计中,民族服饰图案的吉祥涵义总是能为设计师提供创新的源泉。经过全新构图的服饰图案不仅能够展示商品的特性,而且还能体现企业的文化内涵,可谓一举两得。以茶叶包装为例,设计师可以通过全新的设计手法将牡丹、梅花等有着美好寓意的服饰图案与商品包装进行重新变化与组合,延其形,富其意,寓意饮茶人或企业文化的节气,为茶叶包装融入全新的时代气息,使其更加符合大众的心理需求。

2.2 民族服饰图案在服装设计中的应用

一位服装设计师曾提到设计要去掉中国的形,留住中国的魂。的确,在应用传统文化于现代艺术设计时,如果简单堆积图形,只能给人带来肤浅的外在形式,并不能将传统与现代完美融合,更不要说设计出个性鲜明的中国风服装了。事实上,服装设计并不提倡生搬硬套的挪用传统元素和过分出新出奇,只有从

设计目的出发,结合实际需要选择民族服饰图案的色彩、造型和工艺,进行贴合实际的改造,才能实现对优秀传统文化的继承和创新,传递出服装作品的个性和内涵^[6]。首先,色彩的运用。传统民族服饰图案一般具有鲜艳、明亮、浓烈的特点,设计师在进行服装设计时可根据实际需要,将其中的色彩进行点缀或大量应用,让服装的整体色彩既有着传统的特色又不失时尚意味。其次,造型的运用。民族服饰中的花卉、鸟兽等图案有着精美的造型,以及正方形、圆形、菱格形等组成的带状排列边缘线条,是服装设计师丰富的设计素材。或对图案造型进行节选、变形,或对各种装饰图形进行搭配使用,都可以让平淡无奇的服装焕发生机。再次,工艺的运用。现代服装设计可以借助民族服饰图案良好的表达力对衣领、衣袖、肩、胸或衣服边缘、下摆等细节之处进行装饰和美化,增添一种民族特质,引起人们的好感。以土家族服饰图案在现代服装设计中的应用为例,设计师常常从图案样式和色彩两方面展开应用。在样式方面,设计师可以采用变形夸张的手法,将土家族服饰图案的原样进行打散重构,实现民族性和时尚型的统一。比如,土家族织锦多用直线、几何形装饰图案,设计师可以结合新式的设计理念,从实际需要出发,对其进行大小、位置、色彩的变化,既保留了土家族图案的原有味道,又强化了灵动感。在色彩方面,设计师可以将土家族人们喜爱的蓝、黑、红、白等颜色进行直接或间接的应用。比如,最具代表性的巴渝盛装就是对土家族服饰元素的完美借鉴。设计师借助间接套用技法将蓝、红、白作为主色,再配合宝石绿和孔雀蓝,实现了时尚性与民族性的统一,成功探索出了适合现代时尚美的新形式色彩。

2.3 民族服饰图案在动漫设计中的应用

在动漫人物的造型设计中,服饰的设计可谓是重要组成部分,具有突出人物性格、展示角色魅力、推动情节发展的重要作用。在服饰图案的设计上,一些以民族服饰图案为基本元素的动漫造型设计成为了亮点^[7]。其中,以湖湘文化的影响最为明显。湘派动漫之所以能在国内动漫市场占据一席之地,归功于湖湘文化元素在动漫中的体现^[8]。《蓝猫淘气3000问》、《奇奇颗颗历险记》、《天降小子》等动漫作品从主题、形式、思想、人物塑造、精神特质上都吸取了湖湘文化的精髓,形成了独特而鲜明特点。湖湘地区的民族服饰图案作为湖湘文化的精髓之一,在动漫人物的服装造型中得到了更为广泛的应用。比如,《花木兰》的服饰设计简洁明了,将原本复杂艳丽的民族服饰图案纹样删繁就简,呈现出了强烈的时尚感,与花木兰的直爽性格相统一;《哪吒闹海》的服饰设计将粉色莲花造型作为云肩,配合鲜绿色荷叶下裳,将“莲花

生莲子”的服饰图案的美好寓意展现的淋漓尽致^[9]。可见,在动漫人物的服装造型上,设计师要从人物的性格出发,选择能够合理搭配展现鲜明性格的服饰图案元素,为动漫设计增添光彩,给人更加直观的观看感受,加深人们对人物的印象和理解。

3 结语

民族服饰图案在中国历史悠久,是中国传统文化的积淀,有着极强的审美性、装饰性和文化性特征。对于现代艺术设计而言,怎样使传统民族服饰图案在现代设计中得到创新和发展,是值得思考的一个重要课题^[10]。作为设计师,必须从思想上引起重视,并在实际工作中不断深入挖掘和整理,筛选出具有鲜明民族特点的服饰图案,利用各种媒介进行宣传、推广,并在实际的设计过程中通过多赢的合作模式来强化服饰审美的民族性和时代性,让民族服饰图案真正成为发挥创意的灵感源泉,创造出更多具有中国特色的设计作品,提升本土化设计的国际地位。

参考文献:

- [1] 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.
- [2] 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.
- [3] 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. Study on the Elements of National Costume in Modern Fashion Design[J]. Art Design(Theory), 2014(3): 87—89.
- [4] 王芳琳.民族服饰的包装设计浅析——以布依族传统服饰为例[J].科教导刊,2017(5):63.
WANG Fang-lin. Packaging Design of Ethnic Costumes: A Case Study of Buyi Traditional Costumes[J]. Science Journal, 2017(5): 63.
- [5] 蒋彦婴.少数民族服饰中的艺术符号与戏剧服装设计[J].上海戏剧,2011(5):38—39.
JIANG Yan-ying. Artistic Symbols and Costume Design in Ethnic Minority Costumes[J]. Shanghai Drama, 2011(5): 38—39.

- [6] 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): 49.
ZHOU Lin. On the Decorative Patterns in Ethnic Costumes: Taking Animal Lines as an Example[J]. Grand View, 2016(9): 49.
- [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. Research on the Application of Hunan Visual Culture National Costume Elements in Animation Art Character Design[J]. Art Technology, 2013(2): 26.
- [9] 高伟. 中国少数民族传统服饰的美学审视与传承[J]. 作家, 2013(14): 229—230.
GAO Wei. Aesthetic Examination and Inheritance of Chinese Traditional Costumes of Ethnic Minorities[J]. Writers, 2013(14): 229—230.
- [10] 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 Costume Design and Chinese Traditional Culture[J]. Monthly, 2011(1): 188.