

民族服饰元素在艺术设计中的应用

王芬

(广西科技大学, 柳州 545006)

摘要: **目的** 探索民族服饰元素的艺术魅力及其融合于艺术设计的几个关键领域与具体策略。**方法** 以民族服装元素独特的布料、图案与形式等基本元素为切入口, 结合基本的概念特点探讨传统服饰元素在现代艺术设计中的应用原则, 得出两者的结合可以有效地解决艺术设计领域创意缺乏、民族性淡薄等现实问题, 以较具代表性的包装设计、服装设计等为突破口, 深入分析民族服饰艺术中图案、色彩与形态等方面的融合与创新, 总结两者之间相互依存、相互丰富的关系, 最后向广大艺术设计者提出一些现实的设计要求。**结论** 民族服饰元素融入现代艺术设计, 为现代艺术设计作品注入了新的活力, 不仅有助于丰富设计作品的文化内涵, 凸显民族特色, 而且有利于现代性的创新与完善。

关键词: 民族服饰元素; 艺术设计; 创意缺乏

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)10-0315-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.10.052

The Application of National Costume Elements in Art Design

WANG Fen

(Guangxi University of Science and Technology, Liuzhou 545006, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the artistic charm of national costume elements and their integration in several key areas of art design and specific strategies. With such national costume elements as unique material, patterns and forms as the starting point, the principle and enlightenment of the application of traditional costume elements in the modern art design were discussed in combination with the basic concepts and features. It was concluded that the combination of the both could effectively solve practical problems, such as the lack of creativity and weak nationality in the field of art design. Then, with the relatively typical packaging design and costume design as the breakthrough point, an in-depth analysis on the reasonable integration and innovation of patterns, color and forms in national costume art was conducted. The relationship between traditional costume elements and modern art design in terms of their interdependence and mutual enhancement and their development trend were summarized. Finally, some realistic design requirements were put forward for the majority of art designers. The integration of ethnic costume elements into modern art design has injected new vitality into modern art design works, which is not only conducive to enriching the cultural connotation of design works, highlighting national characteristics, but also conducive to the innovation and improvement of modernity.

KEY WORDS: national costume elements; art design; lack of creativity

作为一个多民族国家, 我国的历史文化悠久, 孕育出了具有明显差异、独具特色且存在共性特征的民族文化。民族服饰就是这一文化艺术领域的佼佼者, 展示了我国丰富多彩的民族文化, 无论是在五彩斑斓

的风貌和样式中, 还是在文化内涵的表达上, 民族服饰艺术一直有着独特的闪光点^[1]。正因如此, 才最终造就了各具风格又兼有审美异同的民族艺术。我国一直以来就是衣冠王国, 数千年历史涤荡出了很多经典

收稿日期: 2020-03-04

基金项目: 国家艺术基金 2017 年度青年艺术创作人才资助项目 (2017-A-05-(346)-1000)

作者简介: 王芬 (1979—), 女, 湖南人, 硕士, 广西科技大学高级工艺美术师, 主要研究方向为艺术设计民族技艺。

的传统服饰艺术,在图案、色彩等方面展现出协调修饰之美,给现代艺术设计以极大的参考和借鉴^[2]。从这一层面出发,现代艺术设计领域的设计者将民族服饰中的经典元素进行深入挖掘,希望借此使作品在激烈的市场竞争中脱颖而出,在互相促进、互相帮助的过程中,实现民族时尚与时代文明的双重价值,彰显时代意义。

1 民族服饰元素简介

民族服饰元素是存在于民族服装中的典型元素,其主要参考的是民族材料、民族工艺、民族图案、民族款式造型和民族色彩等,展现出了与众不同的文化特点。从视觉上看,民族服饰上的动植物图案、绣花、百褶裙、民族刺绣等元素,经过长时间的传承与发展后,已经形成了独特民族标示,是民族文化的象征;从精神层面分析,民族服饰中所深含的文化意义代表着一种社会生活状况,是民族文化的典型代表^[3]。具体而言,民族服饰元素可细分为以下几个方面。在服饰面料的选择上,天然纤维面料深受人们的喜爱。该面料吸水性、透水性好,质地柔软。民族图案大多带有浓厚的民族色彩,如寓意幸福、圆满的圆,象征大富大贵、健康长寿的龙凤和福禄寿等图案,都是其重要的组成元素。在色彩的选择上,民族服饰并不局限于某种单一的色彩。除了基本的红色、黑色等常用色外,各民族之间因风俗习惯和审美习惯的不同而有所区别,但整体呈现出多样化的姿态。在工艺的选择上,民族服饰多选用刺绣、雕花以及抽纱等工艺,在形成良好装饰的同时,凸显民族特色。

2 民族服饰元素在艺术设计中的应用原则

民族服饰的艺术魅力在于其有自身的文化和思想内涵,并不是一种“旧”的图案,因此在具体的应用中必须与实际生活相结合,与当下人们的审美心理相结合,进行深层次、创意性地运用和改良,最大化地实现民族服饰元素的新生^[4]。必要时,设计者可以大胆挣脱固有思想的束缚,突破传统服饰图案的外形和所包含的思想意义,借助想象将传统图案与艺术设计有机结合,保证新颖和美观。进一步来讲,就是要找到传统图案与时尚感的契合点,以更加深刻且新颖的形式展现出来。

民族服饰元素的融入,带给艺术设计更多的创意与表达形式,有着广泛而深刻的启示作用。第一,有利于解决设计语言匮乏问题,丰富设计素材。由于我国民族文化十分丰富,其所包含在内的民族服饰文化同样值得肯定与赞赏。尤其是其中具有代表性的图形与色彩,不仅数量繁多,而且有着各自不同的风格特征。将这些元素科学地融入现代艺术设计中,可以赋予作品更多的内涵,增强作品的表现力,对解决当前

的设计语言匮乏问题有着重要价值意义。第二,有利于推动现代艺术设计的民族化^[5]。我国的艺术设计在面对众多外来文化挑战的大背景下,必须以民族化的创新与发展来提升竞争力。民族服饰元素的加入,使得艺术设计有了更加深刻的内涵。有了这一保证,我国的艺术设计才能在未来走得更远,开拓出更大的市场。

基于以上分析不难发现,民族服饰元素与现代艺术设计存在很多相似和共通之处,尤其是少数民族服饰中的精髓更是品质的象征。随着时代的发展,民族服饰的传承与创新正在进行。此时,设计师立足国内设计行业的实际现状以及人们对设计作品风格化、民族化、个性化的需求,对民族服饰元素进行深入探析,挖掘其内在潜力与价值,让民族服饰元素与现代服饰特点、时代特点相契合。

3 民族服装元素在现代艺术设计中的应用

在当前这个特殊的历史时期,艺术设计领域正面临着极大的发展机遇与挑战。这时,从民族文化的大环境出发,以民族服饰为切入点,探索彼此的关系,有利于传承我国的传统服饰图案元素,让这一典型的东方文化艺术形式在世界舞台上绽放出夺目的光芒。

3.1 在包装设计中的灵活应用

民族服饰艺术包含着古老的手工艺技艺,在世代承袭过程中,很好地诠释了民族文化的精彩内容,既有民族的民俗风情,又有一种与生俱来的感染力与渗透力,是一种取之不尽的文化宝库^[6]。将这样的艺术元素融入到包装设计中,可以为设计者提供更多的灵感,给包装设计植入全新的文化与艺术因子,赋予包装更加深刻的视觉符号与文化内涵,展现出更加独特的设计效果。基于此,充分挖掘民族服饰元素中的意、形、图、色等符号,使之与当前的包装设计结合,既有利于创新包装设计,又有利于民族文化的传承与发展^[7]。

3.1.1 图案形态

在包装设计中,图案形态的创意构思十分关键,尤其是在应用民族服饰文化中的色彩元素时,必须科学对其进行解构与重构,在保持图案自然神情的基础上,进行工匠式处理,即以高度概括、夸张抽象和丰富内涵为原则,以现实需求和市场走向为标准,充分发挥民族与现代的巨大合力^[8]。例如,凤凰姑娘湘西特色鱼粉一直是湘味民族特色鱼粉餐饮的佼佼者,其在食品包装设计中将民族服饰元素融入其中,更加特殊的是,该包装直接将一个苗家姑娘栩栩如生地印了上去,无论是姑娘所穿的苗族服装还是佩戴的传统苗银,整体的图案纹样将民族文化特色完美彰显,成功体现了品牌的风格和特色。

3.1.2 色彩风格

对民族服饰中的色彩进行再创造和再利用,可以

拓宽和丰富包装设计的思路,形成独特的艺术风格。湘西苗族服饰的色彩多选用红、绿、蓝、黄、紫、黑、藏青等,讲求夸张的配色,有着浓郁的当地民风气息^[9]。从这一民族服饰色彩的视角审视当前的包装设计,不难发现其中的重大价值意义^[10]。例如,“老凤凰银饰”包装的色彩,就将苗族服饰中的靛蓝色作为主色,使得整个包装更加凸显了民族地域特色,在迎合人们审美的同时,大大提高了产品的商业价值。儿童珠宝奢侈品牌 POPOKING 在设计过程中充分结合民族服饰色彩元素,将藏青色、蓝色为底,配以五彩的图纹设计,将中华民族独特的思维方式融入其中,体现了少数民族纹样的美感,将“虎头金”产品包装设计得完美而经典。

3.2 在服装设计中的完美展现

“民族风”的盛行给了服装设计以丰富的灵感来源,各类独特的民族服饰成为设计师们争相应用的重要元素,给整个服装设计行业带来了良好的载体支持。

3.2.1 民族图案

图案元素是服装设计中的重要组成部分,其在服装领口、衣襟以及袖口等部位均有很大的发挥空间,在一定程度上修饰了服装的艺术效果,同时还赋予了服装美好的寓意。在具体的应用方式上,设计者可以将服饰图案元素进行放大应用,以细致的细节处理和强大的视觉冲击力,迎合现代人的服饰审美需求^[11]。例如,在服装的前胸或后背融入简单的月牙图案组成圆形,象征着圆满、幸福的图形,体现出一种豪放风格。另外,设计者还可以对图案进行整体性布局与应用。例如,将民族服饰的立领、门襟、开衩等造型元素与流行服装的结构造型进行整体设计,同时考虑相关的色彩、材料等,使整个造型更显简洁与优美,体现民族化特点。

3.2.2 民族色彩

作为服饰设计中的点睛之笔,色彩给了受众以美的认识和美的享受。在民族服饰的色彩应用上,红、黄、紫、绿、蓝等颜色较为常用,这些色彩的视觉冲击感很强,能够给人以明亮、热情的情感体验^[12]。另外,在协调色图案运用上,我国的民族服饰同样十分精妙。粉红、桃红、大红等相近色可以营造出渐变的整体效果,而白底、黑底的色系则可以让整体的服饰图案形成协调舒适的效果,让人赏心悦目。在当前的服装设计中,无论是青少年和儿童的服饰,还是婚服,民族服饰的色彩依然有着很强的应用价值^[13-14]。

4 结语

对民族文化进行传承是现代艺术设计的必由之路,而民族服饰元素作为其中的精髓,更是促使现代艺术设计走向民族化的必然选择。面对时代的变迁与

社会的进步,以及国际文化交流的日益频繁,现代艺术设计的民族化趋势日益凸显。在这一大趋势下,艺术设计者要对这一现实重新进行审视,在保留民族元素本身所富含的文化内涵的基础上,借助现代化的艺术设计手法,或简化,或移植,或局部变形,不断创新,使其能够与设计对象形成合力,创造出有着全新视觉感受的服饰作品,以此传承传统服饰图案,传承我国独特的服饰文明,让承载了本土文化脉络和现代气息的服饰文化元素在文化多元化、全球经济一体化的当下,不断创新与发展,在世界舞台上独领风骚。

参考文献:

- [1] 元晓丽. 论传统服饰图案的艺术特征及运用[J]. 艺术与设计(理论), 2015(4): 78-80.
QI Xiao-li. Artistic Features and Application of Traditional Costume Patterns[J]. Art and Design (Theory), 2015(4): 78-80.
- [2] 徐波. 民族服饰元素在现代服装上的应用探讨[J]. 艺术科技, 2015(10): 108.
XU Bo. Application of National Costume Elements in Modern Apparel[J]. Art Science, 2015(10): 108.
- [3] 陈煜鑫, 郝云华. 现代服装设计中民族服饰元素的运用——以永仁彝族服饰元素的现代运用为例[J]. 郑州轻工业学院学报(社会科学版), 2010, 11(2): 17-20.
CHEN Yu-xin, HAO Yun-hua. The Application of National Costumes in Modern Fashion Design: Taking the Modern Application of Yongren Yi People's Costumes as an Example[J]. Journal of Zhengzhou University of Light Industry (Social Sciences Edition), 2010, 11(2): 17-20.
- [4] 谭亚先. 民族元素在艺术设计中的传承与应用[J]. 科技创新导报, 2013(1): 232.
TAN Ya-xian. Inheritance and Application of National Elements in Art Design[J]. Science and Technology Innovation Review, 2013(1): 232.
- [5] 和一星. 新形势下中国传统元素在现代艺术设计中的创新[J]. 现代装饰(理论), 2015(5): 104.
HE Yi-xing. Innovation of Chinese Traditional Elements in Modern Art Design under the New Situation[J]. Modern Decoration (Theory), 2015(5): 104.
- [6] 田欣. 湘西传统苗族纹样在食品包装设计中的应用研究[J]. 大观, 2016(7): 80.
TIAN Xin. Application of Traditional Miao Patterns in Western Hunan in Food Packaging Design[J]. Grand View, 2016(7): 80.
- [7] 周易华. 论苗族传统图案在现代旅游商品设计中的开发及运用[J]. 艺术科技, 2013(3): 179.
ZHOU Yi-hua. Development and Application of Miao Traditional Patterns in Modern Tourism Commodity Design[J]. Art Science, 2013(3): 179.

(下转第324页)

- 2018(6): 85.
- [8] 汪瑾. 中国古漆工艺“剔犀”与“犀皮”之流变[J]. 南通大学学报(社会科学版), 2014, 30(5): 96-100.
WANG Jin. The Rheology of the Chinese Ancient Lacquer Technology, “Tido” and “Luteolin”[J]. Journal of Nantong University(Social Sciences), 30(5): 96-100.
- [9] 刘子建, 徐倩倩. 基于打散重构原理的文化创意产品设计方法[J]. 包装工程, 2017, 38(20): 156-162.
LIU Zi-jian, XU Qian-qian. The Design Method of Cultural Creative Products Based on the Principle of Scattered Reconstruction[J]. Packing Engineering, 2017, 38(20): 156-162.
- [10] 喻晓燕, 王煜新. 浅谈包装设计的构图方法与手法表现[J]. 艺术教育, 2017(5): 212-213.
YU Xiao-yan, WANG Yu-xin. A Brief Talk on the Composition Method and Technique of Packaging Design[J]. Arts Education, 2017(5): 212-213.
- [11] 高雪. 基于消费语境的产品包装设计[J]. 包装工程, 2015, 36(12): 104-107.
GAO Xue. Product Packaging Design based on Consumer context[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(12): 104-107.

(上接第 317 页)

- [8] 何基东. 南岭瑶族传统图案在包装设计中的应用[J]. 现代装饰(理论), 2015(5): 158.
HE Ji-dong. Application of Traditional Patterns of Nanling Yao Nationality in Packaging Design[J]. Modern Decor(Theoretical), 2015(5): 158.
- [9] 李红霞. 湘西苗族服饰图案在土特产包装设计中的应用研究[J]. 艺术教育, 2015(10): 253-255.
LI Hong-xia. Research on the Application of Miao Nationality Costumes in Xiangxi Packaging Design[J]. Art Education, 2015(10): 253-255.
- [10] 向家祥. 工艺品包装设计中苗族传统服饰图案元素的运用探析[J]. 现代装饰(理论), 2015(2): 195.
XIANG Jia-xiang. Analysis on the Application of Miao Traditional Costume Pattern Elements in Handicraft Packaging Design[J]. Modern Decoration(Theory), 2015(2): 195.
- [11] 郑潇. 中国传统服饰红色系色彩分析[J]. 艺海, 2017(3): 77-79.
ZHENG Xiao. Color Analysis of Chinese Traditional Costume Red System[J]. Yihai, 2017(3): 77-79.
- [12] 张瑞瑞, 王莉. 论传统装饰元素在动漫服饰设计中的运用[J]. 电影评介, 2010(10): 17.
ZHANG Rui-rui, WANG Li. Application of Traditional Decorative Elements in the Design of Anime Costumes[J]. Film Review, 2010(10): 17.
- [13] 舒燕. 云南苗族服饰图案的现代性传承及运用[J]. 新西部(理论), 2015(3): 32.
SHU Yan. Modernity Inheritance and Application of Yunnan Miao Costume Patterns[J]. New West(Theory), 2015(3): 32.
- [14] 周艺. 基于地域性视觉符号作用的地铁导视系统分析[J]. 工业工程设计, 2019, 1(1): 46-49.
ZHOU Yi. Analysis of Subway Guiding System Based on the Function of Regional Visual Symbols[J]. Industrial & Engineering Design, 2019, 1(1): 46-49.