

民族风格服饰的创意设计呈现探析

朱昱燃

泰国格乐大学

摘要: 本文从创意设计原则和优化策略三个方面进行探析,旨在为民族风格服饰的创意设计提供理论指导和实践参考。研究发现,民族风格服饰是一种体现民族文化特色和审美情趣的服饰形式,具有传承、创新和美学的价值;民族风格服饰的创意设计应遵循实用性、美观性和民族禁忌回避性的原则,运用联想与想象、解构与重组等策略,这样才能够创造出具有民族特色和时代气息的服饰作品。

关键词: 民族风格; 服饰设计; 创意设计

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2022.06.219

引言

随着全球化的发展,世界各国的文化交流日益频繁,不同民族的服饰风格也相互影响和融合。民族风格服饰是一种反映民族文化内涵和审美情趣的服饰形式,不仅是民族文化的载体,也是时尚潮流的表现。如何在保持民族风格服饰的传统特色的同时,赋予其新的创意和活力,是当代服饰设计师面临的一个重要课题。

一、民族风格服饰的现代价值分析

(一) 传承价值

民族风格服饰是一个民族历史和文化的载体,记录了一个民族的发展变迁和精神内涵,是一个民族的记忆和根源。通过保护和传承民族风格服饰,可以增强一个民族的文化自信和认同感,促进各民族之间的交流和理解,维护国家的多元和谐。

(二) 创新价值

民族风格服饰是一个民族创造力和智慧的体现,涉及丰富的制作原料、纺织工艺、印染工艺、刺绣工艺、图案纹样、色彩表现、饰品工艺。对民族风格服饰进行研究和借鉴,可以为现代服装设计提供灵感和素材,创造出具有特色和个性的新型服装产品。

(三) 美学价值

民族风格服饰是一个民族美学观念和审美情趣的反映,能够展示了一个民族对于美的理解和追求,以及形式、色彩、比例、节奏等美学要素有着独到的把握和运用。在欣赏和穿着民族风格服饰的过程中,个人的美学修养和品位可随之提升,其精神生活也能够同时丰富。

二、民族服饰创意设计原则

(一) 实用性

实用性是指服饰设计要考虑到穿着者的生理、心理、社会等方面的需求,使服饰能够适应不同的环境、

场合和功能,满足穿着者的舒适性、便利性和安全性。

民族服饰创意设计要遵循实用性原则,既要保留民族风格的特色和文化内涵,又要符合现代人的审美和生活方式,避免过于复杂、繁琐或不实用的设计。具体来说,民族服饰创意设计要注意以下几个方面:

第一,面料选择。面料是服饰设计的基础,也是展现民族风格的重要元素。民族服饰创意设计要根据不同民族的地域特征、气候条件、生活习惯等选择合适的面料,既要保持传统面料的质感和色彩,又要考虑现代面料的功能性和环保性。如壮族、傣族的传统服饰所用布料推崇自己种植棉花、自己织造棉布,并使用天然染料进行染色,这种面料具有天然、健康、环保的优点,但在耐久性、防污性、防皱性等方面存在一定欠缺。因此,在民族服饰创意设计中,可以借鉴现代科技,采用新型纤维或混纺材料,提高面料的质量和功能,同时保持其原有的风格和特点。

第二,版型设计。应根据不同民族的身材特征、穿着习惯、审美观念等设计合适的版型,在突出民族服饰造型美感和文化内涵的同时,需要适应现代人的身材和穿着场合需求。如汉服作为中国传统服饰之一,其版型以宽松、对称、层叠为主,这种版型具有优雅、含蓄之美,但也存在不够贴身、不方便活动等缺点。因此,民族服饰创意设计应借鉴现代时尚元素,采用收腰、开衩、拼接等方式,改善汉服的版型效果和穿着舒适度,汉服本身的风格和特点则需要重点保留。

第三,装饰设计。装饰是服饰设计的点缀美化,也是彰显民族风格的重要途径。设计应结合不同民族的文化象征、审美情趣、装饰技法,设法突出民族服饰的个性和气质,并避免采用过于繁复或不协调的装饰。如苗族传统服饰的装饰以银饰、刺绣、蜡染等为主,这些

装饰具有浓郁的民族风情和艺术价值，具体设计可同时借鉴现代审美，通过应用轻质材料或简化图案的方式提升装饰美观度和实用性，这一过程应规避色彩过艳等问题，但必须保持其原有的风格和特点。

（二）美观性

美观性是指服饰设计中所体现出的艺术性和审美性，是服饰设计的重要目标之一。民族风格服饰作为一种具有浓厚民族文化特色和地域风情的服饰形式，其美观性主要体现在色彩美观、图案美观、结构美观等方面，如藏族服饰喜用红、黄、绿等鲜艳的色彩，蒙古族服饰上常见的盘羊角、风雪帽等图案，立领、右衽、宽袖等民族传统服装结构等。以结构美观为例，具体设计一般需要根据现代人的穿着习惯和审美需求对传统民族服装进行适当改良与创新，如收腰、开叉、拼接等，使服饰既有历史传承感，又有时尚流行感。如在基于傣族传统服饰的现代服装设计中，设计人员可在保留傣族服装结构元素的基础上，运用欧美时装在剪裁上的技巧，以此取得中西融合的效果，这一过程也需要聚焦材质上的创新，真正实现古今交融。

（三）民族禁忌回避性

民族风格服饰的创意设计不仅要考虑实用性和美观性，还要尊重民族文化的特点和内涵，避免触犯民族的禁忌和敏感。民族禁忌是指某些民族对于某些事物、颜色、图案、符号等有特殊的忌讳或禁止，这些禁忌往往与民族的历史、信仰、习俗、传说等有密切的关系，是民族文化的重要组成部分。如果在服饰设计中忽视或违反了民族禁忌，不仅会损害民族风格服饰的文化内涵和审美价值，还会引起相应民族的不满和反感，甚至造成严重的社会问题。因此，在进行民族风格服饰的创意设计时，必须充分了解和研究目标民族的文化背景和禁忌内容，避免使用或改变不适合或冒犯的元素，同时也要注意与其他民族的差异和共性，避免产生误解或冲突。具体而言，可以从以下几个方面进行考虑：

第一，颜色。颜色是服饰设计中最直观和最重要的元素之一，也是民族文化中最具有象征意义和情感表达的元素之一。不同的民族对于不同的颜色有不同的喜好和寓意，也有不同的禁忌和规范。在具体实践中，设计人员既要考虑目标民族对于颜色的喜好和寓意，也要考虑其他民族对于颜色的理解和感受，避免使用或搭配不恰当或冲突的颜色。

第二，图案。图案是服饰设计中最具有表现力和创

意性的元素，不同民族的不同图案有不同的含义和象征，也有不同的禁忌和限制。如在维吾尔族文化中，十字花纹是幸运、吉祥、美丽的象征，常用于装饰服饰、地毯、帐篷。相关设计需要考虑图案在不同民族含义和象征，其他民族对图案的认知和反应也需要引起关注，避免盲目使用或处理图案。

第三，符号。符号是民族文化中最具有认同感和影响力的元素，但不同的民族对符号往往存在不同的解释和理解，也有着不同的禁忌和尊重。如在汉族文化中，龙是权力、尊严、智慧的符号，常用于标志、旗帜、建筑。而在部分少数民族文化中，龙是恐惧、压迫、敌对的符号。因此，设计人员不需要不同民族对符号的解释、理解、态度和敬畏，以此合理使用和组合各类符号。

三、民族服饰创意设计优化策略

（一）联想与想象

联想与想象是创意设计的重要手段，可以拓展设计人员的思维空间，激发设计人员的灵感和创造力，使设计作品具有新颖性和独特性。在民族服饰创意设计中，联想与想象可以从以下几个方面进行：

第一，从民族服饰的历史、地域、民俗、宗教等文化背景中汲取灵感。通过结合现代社会和人们的生活方式、审美趣味等因素，可对民族服饰进行时代化、个性化、多元化的改造。很多设计师常常运用联想与想象的方法，如设计将蒙古族文化与欧洲文艺复兴时期的风格相结合，创造了一种奢华、典雅、高贵的时尚风格。通过对蒙古族的历史进行研究发现，蒙古族的历史极为悠久，且有着自己的文字、音乐、舞蹈等文化，而通过将这些元素与欧洲文艺复兴时期的艺术特征融合，运用金色、银色、黑色等高级色彩，以及丝绒、蕾丝、珠宝等华丽材料，即可打造一系列富有贵族气息和艺术气息的服装作品，充分展现民族风格和文化内涵。

第二，从民族服饰的材料、工艺、色彩、图案等元素中发现新的可能性。设计人员可运用变形、组合、对比、抽象等方法，对民族服饰进行形式上的创新和变化。如开展秋冬牧羊人风格服装设计，运用了联想与想象的方法，通过对羌族牧羊人的生活场景和服饰元素进行形式上的转化与提炼，即可创造简约而富有趣味性的服装系列。设计可从羌族牧羊人使用的羊毛、皮革等材料出发，运用了毛茸茸的面料和皮草装饰来模拟羊毛及皮革的质感，并且在颜色上选择了棕色等自然色调来表

现牧羊人与自然环境的和谐。设计还可以从羌族牧羊人使用的工具和器具中提取灵感,如绳子、铃铛、水壶等,并将这类元素以变形或抽象的方式呈现在服装上,如以绳子为腰带或领结等,增加服装的趣味性和创意性。

第三,从自然界、科技界、艺术界等借鉴或借用相关知识、技术、理念、形象。将各领域理念与民族服饰进行跨界融合和互动,可实现对民族服饰的内容丰富和拓展。如基于联想与想象的方法,可将满族服饰的纹样、配色、刺绣元素与西方服饰的剪裁、风格相结合,创造一种中西融合的时尚风格。具体设计就可以将满族元素与西方的现代主义和后现代主义艺术理念相融合,运用对称、不对称、重复、变形等手法,以及印花、拼接、刺绣等工艺,打造一系列富有对比和张力的服装作品。此外,相关设计中还可以考虑加入满族传统的图案和色彩元素,如龙纹、凤纹、牡丹纹、八宝纹等,以及黄色、蓝色、紫色等皇家色彩,服装的民族风格和文化内涵能够实现进一步深化。

(二) 解构与重组

解构与重组是一种常见的创意设计方法,通过将原有的元素进行拆分、分析、重组、变形等操作,可创造出新的形式。在民族服饰创意设计中,解构与重组可以用来突破传统的束缚,寻找新的可能性和创新点,且可以充分利用现有的民族服饰元素,增加民族服饰元素的变化性和多样性,突出民族服饰元素的特征和个性,而通过融合不同的民族服饰元素,可实现跨文化和跨时代的交流和融合,具体步骤如下:

第一,选择一个或多个民族服饰元素,如图案、色彩、结构、材质等,对其进行深入了解和研究,找出其特点、功能、象征意义等。例如,在设计蒙古族服饰时,可以选择盘羊角、风雪帽、花纹等元素作为解构对象。第二,将选择的元素进行拆分,将其分解为更小的单元或部分,如线条、形状、色块等。如在拆分盘羊角时,可以将其分为上下两部分,并将上部分进一步分为若干个三角形。第三,对拆分后的单元或部分进行重组,按照一定的规则或逻辑,将其重新排列、组合、拼接、叠加等,形成新的图案或结构。如在重组盘羊角时,可以将三角形按照不同的方向和顺序排列,并用不同颜色填充。第四,对重组后的图案或结构进行变形,通过旋转、缩放、扭曲、剪裁等方式,改变其形态或比例。如在变形盘羊角时,可以将三角形旋转一定角度,

并缩放成不同大小。第五,对变形后的图案或结构进行评估,检查其是否符合设计目标和要求,是否具有创意和美感,是否能够表达出民族风格和文化内涵,进而开展针对性的修正。如在评估盘羊角时,可以考虑其是否能够体现出蒙古族服饰的简洁大方之感,并适当调整其颜色搭配和线条流畅。

以上文提及的蒙古族服饰为例,蒙古族服饰以黑色为主色调,具有简洁大方的特点。设计人员可以将蒙古族服饰中常见的盘羊角、风雪帽、花纹等元素进行解构与重组,形成新颖别致的图案或结构。如在黑色背景上用白色线条勾勒出盘羊角的轮廓,并在其中填充不同颜色的几何图形。或者将风雪帽上原有的花纹拆分成若干个小方块,并按照一定规律重新排列组合。也可以将花纹中的线条进行扭曲变形,并用不同颜色进行渐变处理等,这些操作可以使蒙古族服饰呈现出更加现代化和时尚化的风格。

结语

综上所述,民族风格服饰是一种富有生命力和创造力的服饰形式,既能传承和弘扬民族文化,又能展示时尚潮流。民族风格服饰的创意设计应注重实用性、美观性和民族禁忌回避性的原则,运用联想与想象、解构与重组等策略,进而创造出具有民族特色和时代气息的服饰作品,时代发展变化和文化遗产需要应在这一过程中得到高度重视。

参考文献

- [1] 刘雯雯.民族风格元素在舞台服装设计中的应用研究[D].天津科技大学,2016.
- [2] 刘洁.民族风格元素在舞台服装设计中的应用研究[J].视界观,2021,000(006):P.1-1.
- [3] 张静.民族风格元素在舞台服装设计中的应用研究[J].2020.
- [4] 吕雅丽.湘西苗族服饰文化与品牌设计[J].西部皮革,2022,44(08):79-81.
- [5] 陈国娟,陈琳.民族服饰中的色彩艺术设计研究与应用[J].流行色,2022,(04):82-84.
- [6] 周媛远.民族服饰产品设计创新实践[J].棉纺织技术,2022,50(04):97-98.

作者简介:朱昱燃,(1998.10.08),男,民族汉,籍贯内蒙古呼和浩特市:学历硕士,职称,毕业院校 泰国格乐大学 毕业专业 美术学与设计学,研究方向:美术学与设计学,工作单位 泰国格乐大学。