

中国传统图案在现代服装设计中的运用刍议

高洁

(辽宁特殊教育师范高等专科学校 辽宁 沈阳 110000)

[摘要]传统图案是我国民族文化中珍贵的财富,经过千百年来沉淀,形成了各种具有典型文化的图形和纹饰,它凝聚了鲜明的华夏文化,更是民间艺术文化的沉淀。而近几年具有中国风格的服饰开始在全球慢慢流行起来了,也受到了各国有名的服装设计师的青睐,中国传统图案的不断发展,通过创新应用传统元素,为现代服装的设计提供了新颖的设计素材,给设计师带来了灵感。本文阐述了中国传统图案的发展历史以及其具有的特征,研究了在现代服装的设计中,传统图案的应用方法。

[关键词]中国传统图案;现代服装设计;应用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2019.12.793

引言

我国传统民间文化艺术发展至今,蕴含着丰厚的思想文化和情感文化。但是,由于多元文化和新生态的双重冲击,使传统化的生存环境面临着巨大的挑战。而将传统设计元素在现代服装设计中的运用,有利于将中国各种传统文化元素的发展和传承。同时,不是所有的传统图案都适合用在服装设计上的,那么如何巧妙的将其与服装的风格想融合是设计师们值得关注的问题。

一、中国传统图案的发展历程

在几千年前的新石器时代,人们通过彩陶运用纹样来装饰自己的生活。水波纹是当时纹样常用的题材,从水的动态中摄取而来。而青铜器是商周时期,也是当时的奴隶社会,它从设计风格到制作工艺上实现了前所未有的高度,它促进了图案的发展,其图案以回纹为主,还有蛇纹、羊纹以及具有图腾象征的龙凤纹、怪兽纹,其中,龙与凤的形象算是发展的比较完善且已经流行了好几千年之久。在中国的传统服饰文化中,龙凤的形象是独特的艺术形式的表现,并具有深刻的文化内涵。该形象的应用在民族服饰中有着很深层的寓意。在战国时代,图案的元素主要以花卉图案为主。而云雷纹和动物纹则是汉代织物和绣品图案的主要特点,以变化的为主流,也有以植物为主题,服饰中常用题材有几何纹、花卉等,形象生动概括,风格粗犷豪放,具有较高的艺术造诣。唐代是我国封建经济和文化艺术的鼎盛时期,花卉纹样日趋成熟,运用广泛,著名的唐草纹一直影响宋、元、明、清的图案风格。宋代图案古朴浑厚,以写生折枝花为主,色彩沉着淡雅。明朝在我国古代图案遗产中最丰富,图案特点结构严谨,造型简洁而丰满,色彩沉着而富丽。通过对中国传统图案的发展史的介绍,能让设计师对每个朝代的文化元素有一个了解,在选择时,能结合服装风格来合理运用。

二、中国传统图案的特征

(一)“写意”形式呈现

何为“写意”,顾名思义是通过神态和作者情趣的抒发作为重点,它属于一种绘画手法,形式简单,但寓意深。如果运用在设计作品中,那么就是指设计师在创作过程中,对于作品的创作手法一点也不违和作品的真实感,更加重视体现作品本身所蕴含的意义,通过自身的情感和想象力去刻画形象,留给观者无限的想象空间。

(二)内容富有寓意

寓意即是指借着一个或至少一组“谐音”等方式来对人进行寓意传情或者表意。在中国古代,传统图案,讲究的是图案的使用能表达深刻的情感以及它所赋予的深层思想,同时,也从侧面反映了古代社会的日常生活中的情趣,也是向人们传达对于事物的美好祝愿。传统图案中,“凤和龙”它象征的就是权势;蛇和蝙蝠在传统文化上,它象征着幸福;羊和猪的头在食物中则象征丰厚。

(三)题材多样性

中国古代传统的图案主义题材是多种多样,它既可以被认为是现代人们对于大自然和世界事物的如实描述,这同时也表达了现代人们对于美好和虚幻世界所抒发的情感和想象力。人

们借由山水景色的自然风光,暴露地震和雷电等各种天然物象作为设计灵感,经过多步骤的艺术性技巧加工,最后呈现在人们眼前是一种完美的艺术品。设计师在创作的时候,可选择不同的题材的图案进行创作,融入自己的情感,使作品更加具有生命力,当观赏者在欣赏这作品的同时,令他们感同身受。

三、中国传统图案在现代服装中的运用方法

(一)设计风格较协调

很多传统图案都有着悠久的历史 and 深厚的文化底蕴。时代不同,图案风格也各不相同,所以设计师要充分了解清楚图案的内容及风格,选择一些适合自己作品风格的图案,加以修饰服装,使设计的服装,整体的风格和气质与传统图案相协调。如果是一款高雅的礼服,那么就不要用相对粗犷的纹样,而是要用柔美的纹样更加适合。

(二)廓形与图案的融合

廓形在服装设计上应用,很大程度上限制了服装的外部而在装饰艺术发展的空间。由于服装都有其本身的特殊性,那么设计师在选择服装图案的时候,要考虑到服装本身的廓形问题,两者要协调,从而让传统图案在服装设计中发挥重要作用。在一件休闲风十足的服装上,为了充分契合服装所需要表现出来的风格,可以选一件较宽松的休闲装饰品,面积要大、颜色鲜艳,图案比较纵横向纹样。而对于修身风格款的婚纱礼服,侧重于对人体形象的呈现,图案选取也比较适宜于竖向的排列。

(三)图案素材的选择

当设计师在选择设计素材之前,首先一定要对中国民族传统艺术的图案所赋予的寓意及其特点有一个充分的了解和认识。每个传统文化的图案元素,都是具有自己突出的传统文化特色、时代背景、历史文化条件等。所以,在设计服装时,设计者除了要考虑到所选的图案能合服装风格相融合,还要考虑都所选择的传统图案是否符合作者所要表达的内涵。而设计师除了了解常见的经典图案之外,平时还可以通过多去积累一些不常见的经典素材,了解它们背后的真实重要性和内涵含义,能让图案素材有了更多的选择性。

(四)运用造型元素强化服装立体结构

中国的传统文化源远流长,有着五千多年的悠久历史一直延续下来且不断得以良好的发展,并由此产生了丰厚的文化内涵和意蕴,加之每一个民族都具备了其独属于自己的文化,这就给中国现代服装设计者提供了丰富的创作素材。在具体的设计中,中国传统元素的运用,创新了中国现代服装设计的设计理念。那么在设计运用传统图案的时候,设计师本着以符合现代人的传统文化和艺术审美价值作为切入点,与其进行相互融合和不断创新,在整个服装平面设计创作过程中充分地将其融入立体的现代艺术形状,使服装的本身能够充分呈现出独特的建筑艺术和现代文化的魅力。综合比较起来可以说,首先联想到的是宽大的圆领衣袍,以各种垂直面的线条交织为主,样式宽松而又自然,具有宏伟而又浑厚富于充满生命力的造型特征。在此一点的考虑基础之上,服装设计师要符合三维空间设计要求,结合自己整个身体的生理形态和心理特征,对自身进

(下转第868页)

根据实际数据,灵活变通开采计划。顺应新形势的企业应在确保了经济性与安全性两个首要前提之后,确保开采的科学性。

3.3完善采煤技术体系

市场需求是推动技术持续向前发展的主要动力,我国开采业顺应新形势发展,对各项指标都有较过去有更为严格的要求。为经济效益的提高,提高钻机总体设计的合理性是必要的,通过在控制系统中添加限速装置,过卷装置等有效保护措施,使整体工艺性能得到提高,以实现机械自动化,提高采煤效率。在新形势发展趋势下,不运用新兴的智能化系统化设备,将导致技术无法满足开采需求。企业应使现代化数控的管理能更加贴合采煤工作的需要,在现有常规设备的基础上,通过分析得出购入策略,进行有计划的设备与技术革新。适当配置控制系统,及时对采煤设备进行更新,能够完善采煤技术体系,获得更好的效益。推进数字化控制技术,使用高新设备,缩短开采时间,进一步提高开采效率,相较于传统设备,其对环境也有一定的保护,可以做到有效落实可持续发展理念。

3.4增加巷道布置合理性

可持续化发展理念已在煤矿开采领域得到了强烈认同,将该理念作为核心的开采技术,已经成了行业内的革新重点。值得注意的是,在煤矿开采过程中,煤矸石是重要污染源之一,对于减少煤矸石造成的污染,需要深入研究即将开采地区的地质特点与构造,针对实地状况进行设计巷道,并利用煤矸石地下处理技术及时处理污染。企业开采煤矿时,为大幅提升布置

的合理性,应注意将巷道布置与开采方法进行关联,充分考虑其适应程度,以有效的开采方式与巷道布置为基础,利用较为完善的采煤技术体系,提高集中化水平,以达到减少废物排放的目的

结束语

我国煤炭储量丰富、煤种齐全,在一次性能源消费结构中其占比相当大,并且可从中提取出多种产品,因此煤炭工业的发展对我国社会经济发展有很大影响。在当前经济社会变革的新形势下,采煤技术的发展趋向于更高产、高效和高安全性,其发展将会进一步带动煤炭开采各环节发展,促进我国经济建设。因此,对采煤技术进行探讨是极为必要的,企业需对其更科学掌握、合理利用。

参考文献

- [1] 鄢加俊. 新形势下煤矿开采中采煤技术的应用探讨[J]. 建材与装饰, 2015(20): 193-194.
- [2] 侯增新. 新形势下煤矿开采中的采煤技术探讨[J]. 能源与节能, 2016(08): 42-43, 61.
- [3] 黄文浩. 矿井开采新形势下的采煤技术分析[J]. 矿业装备, 2019(4): 110-111.
- [4] 张庆林. 新形势下煤矿开采中的采煤技术探讨[J]. 矿业装备, 2019(03): 134-135.
- [5] 李实. 新形势下煤矿开采中的采煤技术分析[J]. 科技创新与应用, 2017(29): 125.

(上接第717页)

设计人员在日常的设计工作之余,要时刻关注市场潮流的走向,充分了解目前潮流的流行元素,不断加深自身对时尚的理解。服装设计所涵盖的内容并不仅仅是对服装款式与风格的设计,还要求设计者能够对色彩颜料进行合理使用,能够对色彩进行合理搭配,形成新的服装风格。服装的设计如果脱离对颜料与色彩的正确使用就会破坏原有的服装设计,也就是说,就算是服装设计十分完美,整体风格也符合整个市场潮流的发展,一旦在色彩的搭配与应用上出现了偏差,就有可能导致服装设计的失败。因此,服装设计人员要时刻关注市场潮流以及最新流行的色彩搭配,将这些流行元素融入自己的设计中,为自己的设计添加一些亮点,满足市场导向的需求。只有通过对日常流行元素的不断积累与了解,设计人员才能让自己的服装设计作品更加富有时尚感和艺术性,紧跟市场需求变化导向,确保自己设计出来的服装款式深受人们的喜爱。

五、结束语

总而言之,在印染服装设计工作中应用流行美术图案对于服装设计领域的发展来说具有重要意义,服装设计人员可以将流行美术图案应用到彩印图案和印花布等设计环节当中,并且通过结合应用传统工艺、结合运用传统风格、关注市场潮流等途径来提升流行美术图案的应用质量,促进服装设计领域的发展。

参考文献

- [1] 方雨柔,王圆圆. 安徽西递宏村“三雕”图案纹样在服装图案纹样中的应用[J]. 西部皮革, 2019, 41(17): 67-68.
- [2] 何蓓璐. 扬州剪纸艺术在当地国际经贸旅游节礼仪服装中的创新设计研究[J]. 艺术科技, 2021, 34(3): 6-7.
- [3] 陈金花. 现代服装设计中传统美术图案元素的手法应用[J]. 轻纺工业与技术, 2020, 49(9): 56-57.
- [4] 赵红艳,叶洪光. 梵高绘画艺术在现代女装设计中的应用研究[J]. 服饰导刊, 2019, 8(1): 67-74.

(上接第799页)

行适宜的修饰裁剪,从而符合自己的各种身体生理尺寸,再结合整体的曲线美加以完美修饰,淋漓尽致地将其表达出来,凸显三维设计空间的整体视觉效果,同时为自身营造一种充满生机的空间意境。另外,服装专业设计师还非常希望自己的作品能够充分运用“错觉分割”的设计逻辑原理,通过把自己的服装衣物进行分割后,会变成几个主要的设计板块,使其作品能够充分呈现出多彩的设计艺术和服装视觉效果,从而赢得广泛服装受众的喜爱。

四、结束语

综上所述,中国传统元素在现代服装设计中的运用,给设计者带来了不一样的灵感,也使服装既有文化底蕴又具有时尚感。在实践中,设计师在运用传统图案时,必须对传统文化有一定的了解,且具备创新意识,以设计出更多优秀作品。在设计中,可选择的素材十分多样,要结合服装本身的风格来选

择。民族的才是世界的,在服装设计中,设计师不断尝试运用“中国元素”进行设计,虽然传承了民族文化,也要努力将传统与现代之间寻找平衡。以传统元素作为设计源泉,对设计时装,不仅满足了时尚消费者的需求,还开阔了国际市场,这对于服装的发展有重要的意义。

参考文献

- [1] 谢秀红. 刍议中国传统吉祥图案在现代服装设计中的艺术表现[J]. 包装世界, 2018(9): 27-27.
- [2] 庄姝琪. 中国传统图案在现代服装设计中的运用[J]. 艺术科技, 2018(5).
- [3] 毛文海. 中国传统图案在现代服装设计中的应用[J]. 纺织报告, 2020, 443(08): 89-90.
- [4] 蒋丽萍. 中国传统图案元素在现代服装设计中的应用[J]. 化纤与纺织技术, 2019, 048(003): 35-38, 51.