

现代服装设计中的“中国风”

钱旭林, 乔南*

(河北科技大学 纺织服装学院, 河北 石家庄 050080)

摘要:通过对“中国元素”的解读,分析其内在精神意蕴和外在形式表达的方式,以及在形成服饰语言过程中的转换手法,并从服装款式、色彩、面料、图案等角度,探析传统与现代结合的视点、方法。结果表明:“中国风”只有超越了对传统元素的简单再现,以新形式、新角度和新语言体现民族精髓和文化意蕴,才是其设计发展的未来趋向。

关键词:中国风;传统元素;现代时尚;服装设计

中图分类号: TS 941.7; TS 941.12 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-1928(2018)05-0416-06

"Chinese Wind" in the Modern Fashion Design

QIAN Xulin, QIAO Nan*

(College of Textile and Garment, Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang 050080, China)

Abstract: The inner spiritual meaning and external form expression, as well as the proper transformation in the process of forming clothing language were analyzed, through the interpretation of "Chinese elements". The view, method and means of combining traditional and modern were then discussed, from the angle of fashion style, color, fabric, pattern and so on. The results showed that "Chinese style" only surpassed the simple reproduction of traditional elements, and embodied the new form, new angle and new language of national essence and cultural implication in innovation, which was the future trend of the development of Chinese style design.

Key words: Chinese wind, traditional elements, modern fashion, clothing design

中国风,也可以称之为中国风格,是一种以传统文化为内在基础,并蕴含大量中国元素,顺应国际流行趋势的艺术风格。其中,“中国元素”则是指在全球文化范围内被认可的,蕴含着中华民族传统文化精神、审美,并能充分体现中国外在形象和内在民族气质的物象、符号或风俗^[1]。

在清康熙、乾隆年间(17世纪末至18世纪末),欧洲就曾对具有中国风格的物品颇为青睐,期间“中国风”成为欧洲社会的时尚潮流。1700年法国国王路易十四在凡尔赛宫举行盛大的舞会,晚会上路易十四以身着中式服装,坐在中式轿子里的出场方式庆祝新世纪的到来,惊艳全场^[2]。由于当时服装流行是自上而下的传播,“中国风”也便以这样的方式逐渐影响到欧洲中下层社会,并被普遍接受和

欢迎。

如今“中国风”又活跃在世界舞台。可以看到近些年服装秀场上, Gucci, Valentino, Miumiu, Dolce & Gabbana, Temperley London 等著名品牌的服装服饰中不断有各式各样的中国元素涌现,从服装款式、色彩、面料、图案到细节装饰的处理等,都能体现“中国风格”受到国际消费者的广泛关注与喜爱。

1 服装设计中的“中国风”

在现代服装设计中“中国风”元素可以分为两部分,即外在元素(视觉元素)和内在元素(精神元素)^[3]。外在元素指视觉可见的、形象化的、具体可感的元素,是经过时间历练留下的符号化的象征性或代表性元素。这些元素可以直接运用到服装设

收稿日期:2018-01-14; 修订日期:2018-03-13。

基金项目:河北省社会科学基金项目(HB15YS036)。

作者简介:钱旭林(1992—),女,硕士研究生。

*通信作者:乔南(1963—),女,教授,硕士生导师。主要研究方向为服装设计与理论。Email:519910777qq.com

计中,用其具象的表现形式,如款式廓形变化、色彩搭配、材质变化、图案点缀、工艺表达等显示其中的中国韵味。2017年 Gucci 春夏秀场上的服装如图1所示。服装上装饰的龙形图案,是人们最为熟悉的具有传统“中国意味”的元素。

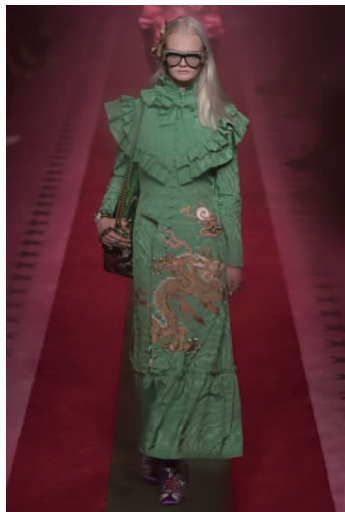

图1 2017年 Gucci 春夏秀场服装

Fig.1 Spring/Summer 2017 Gucci fashion show

内在元素指在服装中所蕴含的精神意蕴和文化内涵,是无形的,是服装的灵魂。“中国风”的内在元素渗透着中华文明特有的精神意境^[4]。能够将服装内在元素运用得当的设计师,一定有深厚的文化底蕴,并能将其转化为全新的设计语言。服装设计内在元素的表达不是简单拼接和形式借鉴,而是通过理念诠释使表现服装创新的各种细节达到和谐与融合。在现代服装设计中,中国设计师马可的服装是将“中国风”内在意蕴进行全新诠释的代表性作品。马可的成名作《秦俑》如图2所示^[5]。由图2可以看出,除去类似兵马俑的铠甲上衣,还在廓形、领、袖以及面料等多方面呈现了“中国意味”。一件成功的具有中国风格的服饰,是具有独特性,并能令人反复品味的,其设计不只是对外在元素的运用,更需要对其内在的精神、文化等元素有很好地解读和把控,使原有的中国传统元素及内在精神与现代设计方法有机结合。

2 服装款式中的“中国风”

现代服装设计理念与中国传统服装设计理念不同,它崇尚凸显人体的曲线美,强调人体的形态特征和人的主体性,以人体的自然形态为根本进行合体剪裁,符合西方热情开放的审美理念。而中国传统服装设计理念则忽略人的具体形体,着重表达人的精神气质,服装多以十字交叉的主干线条为造

型基础,采用平面比例裁剪,呈宽衣博袖的特点。这种将人体隐于服装之中,避免视觉上感性刺激的处理方法,展现了穿着者儒雅的形象,与传统礼教所推崇的审美标准相吻合^[6]。

图2 马可《秦俑》

Fig.2 Terra Cotta Warrior by Ma ke

在现代服装款式设计中,“中国风”则表现为将服装裁剪成宽大平直的造型,且在有型而又不束缚之间呈现出含蓄美,2012年 MaxMara 品牌就出现了这样的服装^[7],作品“宋衣变新装”如图3所示。图3中简约的白色大衣,形似中国宋朝女式广袖长衫,但下摆又笔直修身,既演绎出 oversize 的随性感,又不会使身材娇小的东方女性被衣服喧宾夺主^[8]。近年流行的阔腿裤、对襟男装、长袍类服装都采纳了具有中国风的元素,以表达服装的设计感和个性审美。2016 Dolce & Gabbana 男装春夏秀场服装如图4所示。

图3 2012年 MaxMara 作品“宋衣变新装”

Fig.3 2012 MaxMara works "Song clothes change new clothes"

图 4 2016 Dolce & Gabbana 男装春夏秀场服装
Fig. 4 Spring/summer 2016 Dolce & Gabbana fashion show

3 服装色彩中的“中国风”

色彩是服装中最具视觉冲击力的语言,能够充分表达着装者的情绪与性格。中华民族是世界上最早确立色彩结构的民族之一。人们把关于自然主义、伦理道德、哲学理论的多种观念杂糅于色彩之中,形成了独特的具有中国韵味的色彩文化。中国传统色彩文化对传统服饰的影响较大,在服饰上多以体现着装者的社会等级和对美好生活的祈愿^[9]。中国各历史时期人们的生活习俗、审美情趣、色彩爱好各不相同,因此服饰色彩也呈现出不同风格,如明朝服装色彩浓重、饱和,色调爽朗,讲究对比又协调统一,而清朝服装色彩淡雅柔和,色调清新^[10]。

在现代,中国红成了世界上最能代表中国的颜色,许多服装在表达中国风格时都会不约而同地使用中国红;2013 年 Valentino 品牌的上海系列晚礼服以中国红为主要色调来表现中国风格^[11],具体如图 5 所示;Alessandra rich 2016 秋冬时装周中用红色加盘扣的样式来体现中国风格的服装,具体如图 6 所示。

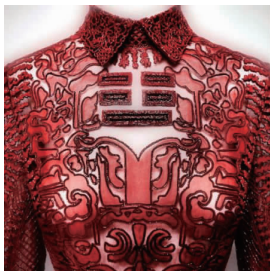

图 5 2013 Valentino 上海系列
Fig. 5 Valentino Shanghai series in 2013

图 6 2016 年 Alessandra rich 秋冬秀场服装
Fig. 6 Autumn/winter 2016 Alessandra rich fashion show

而当青花瓷系列服饰在国际上获得成功之后,这种靛蓝色被称为中国蓝,成为中国的又一代表颜色,并出现在中国风格的服装中,如 Miumiu 2016 秋冬时装周就用类似青花瓷的手法表现了中国风格,具体如图 7 所示。

图 7 2016 年 Miumiu 秋冬秀场服装
Fig. 7 Autumn/winter 2016 Miumiu fashion show

4 服装面料中的“中国风”

面料是构成服装的物质基础,它直接决定着服装设计的风格和款式^[12]。5000 多年来中国服饰面料的材质变化更迭,品种繁多且各具千秋,丝绸、织锦、麻布和独具特色的印花布等都是有着浓郁中国特色的面料^[13]。从中国传统对面料的使用习惯来看,麻布的使用历史最为悠久,棉布使用范围最为广泛,而丝绸则多为皇室及达官显贵者使用,这几

种面料也成为了当今“中国风格”服饰中最常用的面料。

丝绸面料柔软,易上色,色泽华丽,手感细腻,有悬垂、飘逸感,成衣可体现高贵、优雅的气质,最能表达中华民族风格。如2016年Gucci的新任首席设计师Alessandro Michele与Valentino的Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli设计双人组的服装设计秀场上,就多次出现具有中国风的服饰选用丝绸面料并配以刺绣,具体如图8和图9所示。

图8 2016年Gucci春夏秀场服装

Fig.8 Spring/summer 2016 Gucci fashion show

图9 2016年Valentino春夏高定秀场服装

Fig.9 Spring/Summer 2016 Valentino fashion show

棉布最早大约在秦汉时期传入中国,并因其有着轻便保暖、柔软贴身,吸湿性、透气性俱佳的特点,成为了中国传统服饰主要面料之一。棉相对于麻而言,多了一份柔和质朴,更能体现中国儒家的中庸之道,因而在现代服装设计中常使用棉布来体现“中国风格”。如渔、柒唐等传达中国传统服饰文化思想的现代时尚服装品牌,都以棉为服装主要

面料。

麻料轻薄,具有透气、吸湿的特性,展示出古典朴素美,更能体现富有中国禅意的服装,也常被用来做夏天的服装。例如例外、裂帛等既具有中华民族特色又充满时尚的原创品牌都以朴素的麻为主要面料,并融入一些富有创意的细节设计,表现设计师眼中的“中国风”。

5 服装图案中的“中国风”

服装的图案是最能直接体现服装内涵的部分,图案的选择将很大程度引导服装风格的体现。在服装对中国风格诠释上,传统图案是最为常见和行之有效的。

中国传统服饰图案的种类繁多、变化丰富,并以组合的形式出现,以表达更丰富的吉祥如意。如仙鹤的图案经常和松柏一起表达长寿;喜鹊图案常和梅花一起寓意喜上眉梢;而最为典型的龙、凤图案则多配有祥云、八宝、江崖海水等纹样。

在流行“中国风”的早期,服装对于中国传统图案的应用大多采用直接使用的手法,用原汁原味的中国图案表现中国风格。加利亚诺2003年为Dior设计的春夏系列如图10所示。设计者在表现中国风格的服装^[14]时,没有对图案的外形做太多的变化,而是直接使用了传统中国民间图案作为服装的主要图案。

图10 2003年Dior春夏秀场服装

Fig.10 Spring/summer 2003 Dior fashion show

随着时间推移,国外设计师对中国文化的了解逐渐加深,中国的传统图案被越来越多地应用到国际一线品牌,并且都融入了设计师对图案和文化内涵的思考。例如人们熟知的青花瓷服装^[14],便是一

种突破的尝试,青花瓷图案源于瓷器,而瓷器作为中国代表性物品之一,是很典型的中国元素,设计师将瓷器图案应用于服装,带给观众别具一格的艺术美,使其成为表现中国风格服装的一个代表。郭培青花瓷服装如图 11 所示。此外,设计师还将传统图案以不同的方式展现出全新的艺术效果,Gucci 2016 秋冬时装秀如图 12 所示。图中服饰上就将传统图案仙鹤用半立体的方式表达,效果更为生动形象;而 Temperley London 2016 秋冬时装秀将传统图案虎形采用了抽象变形手法展现,为传统图案增添了一丝现代蕴味,具体如图 13 所示。

图 11 郭培青花瓷服装

Fig. 11 Blue and white porcelain clothing by GUO Pei

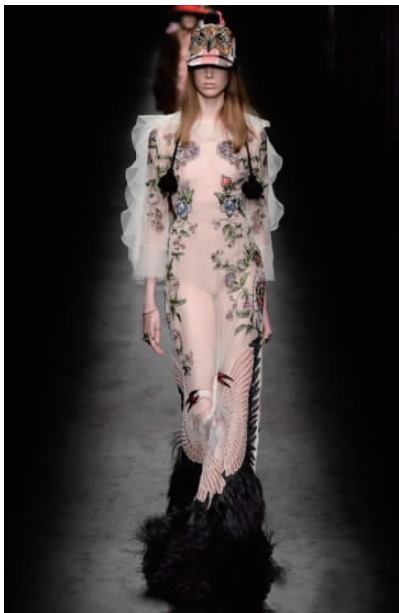

图 12 2016 年 Gucci 秋冬秀场服装

Fig. 12 Autumn/winter 2016 Gucci fashion show

图 13 Temperley London 2016 秋冬秀场服装

Fig. 13 Autumn/winter 2016 Temperley London fashion show

在某种程度上,中国服装史可以视为一部服装制度史。随着历代服装的设制,服装的款式、色彩都相应随之变化,其中服装图案是最能表现统治者权利和官员等级的部分,从十二章纹到百官补子,各朝代的统治者对服装图案的要求不尽相同,但目的相同。而现代服装设计中,对这种等级的观念予以模糊化,譬如在第 63 届戛纳电影节上就有明星穿着“龙袍”作为红毯礼服^[15]。在图案的选择上,现代设计师极为大胆,不仅将图案的等级制度打破,而且还跨越了地域性,使用中西传统图案对比的手法来表现“中国风”。2016 年 Dolce & Gabbana 的男装秀场如图 14 所示。图 14 中服饰图案多处出现将中国传统官员人物形象和欧洲圣母、圣子形象一起使用,中西图案的对比产生了强烈的感官冲击。

图 14 2016 年 Dolce & Gabbana 男装秀场服

Fig. 14 Dolce & Gabbana men's fashion show in 2016

6 结 语

近年来中国在国际上的地位不断提高,且较频繁地承办国际会议及赛事,一定程度上促进了中国热在世界范围的蔓延。中国作为一个有五千多年历史的文明古国,有着雄厚的文化支撑。在服装领域,中国传统文化中有太多值得继承、发扬和创造的内容等待中外设计师不断挖掘。在表现中国风格服装方面,照搬套用已不能满足当今消费者的审美情趣,因此,在对中国内涵有较为透彻了解的基础上进行创新设计,成了当今中国设计师和喜爱中国文化的国外设计师一个重要课题。将古老的中国传统服饰文化和现代服饰设计潮流趋势做富有新意的结合,将会成为未来中国风格服装的发展趋势。

参考文献:

- [1] 张紫星. 中国元素在现代服饰中的体现和传播[J]. 新闻世界, 2012(4): 172-173.
ZHANG Zixing. The embodiment and dissemination of Chinese elements in modern costumes[J]. News World, 2012(4): 172-173. (in Chinese)
- [2] 李凤阳. 洛可可样式女装研究[D]. 长春: 东北师范大学, 2007.
- [3] 彭梅. 中国民族服饰文化语言在设计中的装饰手法[J]. 大众科技, 2005(33): 119-120.
PENG Mei. Decorative techniques of Chinese national costume culture language in design[J]. Popular Science and Technology, 2005(33): 119-120. (in Chinese)
- [4] 李叶涵. 试析传统元素在现代服装设计中的应用[J]. 美与时代, 2014(9): 106-107.
LI Yehan. An analysis of the application of traditional elements in the design of modern clothing[J]. Beauty and Times, 2014(9): 106-107. (in Chinese)
- [5] 马黎. 例外品牌创始人马可的成名作[EB/OL]. (2015-05-22)[2018-03-01]. <http://hznews.hangzhou.com.cn/>

wenti/content/2015-05/22/content_5779703.htm.

- [6] 李俊, 张祎, 李全明. 中国元素在现代服装设计运用中的实例分析[J]. 纺织导报, 2010(4): 75-77.
LI Jun, ZHANG Yi, LI Quanming. Chinese elemental analysis in modern clothing design in the use of examples[J]. China Textile Leader, 2010(4): 75-77. (in Chinese)
- [7] 王晓易. 盘点历年“嘉人中国风”佳作[EB/OL]. (2015-10-23)[2018-03-01]. <http://lady.163.com/15/1023/11/B6K1FG1E00264N2N.html#>.
- [8] 王双. “中国风”在高级时装设计中的应用研究[D]. 青岛: 青岛理工大学, 2016.
- [9] 任哲雪. 中国传统服饰文化在当今服装创新设计中的运用[J]. 西部皮革, 2015, 37(16): 40.
REN Zhexue. The application of traditional Chinese clothing culture in the modern fashion design of clothing[J]. Western Leather, 2015, 37(16): 40. (in Chinese)
- [10] 韩枫. 中国造物美学影响下的服装设计研究[D]. 郑州: 中原工学院, 2014.
- [11] 黄雨鸥. 时尚该与中国艺术品建立对话[EB/OL]. (2016-04-18)[2018-03-01] <http://fashion.163.com/16/0418/14/BKUMELSC00264MK3.html#>.
- [12] 邱艳. 现代服装设计中中国传统元素的运用[J]. 美与时代: 城市, 2013(12): 45.
QIU Yan. The application of Chinese traditional elements in modern fashion design[J]. Beauty and Times: City, 2013(12): 45. (in Chinese)
- [13] 宋玲敏. 中国服饰元素在现代服装设计上的运用[J]. 中国轻工教育, 2008(4): 17-18.
SONG Lingmin. The application of Chinese clothing elements in the design of modern clothing[J]. China Light Industry Education, 2008(4): 17-18. (in Chinese)
- [14] 佚名. 大都会博物馆服装部春季特展中国风[EB/OL]. (2015-05-07)[2018-03-01] <http://gd.qq.com/a/20150511/025552.htm>.
- [15] 佚名. 伊娃谋女郎亮相戛纳, 范冰冰龙袍更惊艳[EB/OL]. (2010-05-13)[2018-03-01]. <http://nba.nubb.com/news/2010/05/13/1421503.shtml>.

(责任编辑: 卢杰, 邢宝妹)