

汉族服饰款式造型元素现代设计的时尚表达

路晶晶, 王宏付*

(江南大学 设计学院, 江苏 无锡 214122)

摘要:以汉族服饰的款式结构为研究对象,采用文献查阅和对比分析的方法,介绍其概念、形制、款式造型及细节特点,并对部分欧美品牌秀场服装中所包含的汉族服饰造型结构进行分析。研究表明,欧美设计师常借助前沿的流行趋势、前卫的设计思想,将现代服装设计与中国的汉族服饰元素进行融合创新,在保留传统汉族服饰特色的基础上,又添加了个性化、合理化、流行化的设计元素,对推广和复兴汉族服饰文化起到一定作用。

关键词: 汉族服饰;造型元素;款式结构;设计应用

中图分类号: J 523.5 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-1928(2020)02-0150-06

Fashion Expression of Han Nationality Dress Elements in Style Structure

LU Jingjing, WANG Hongfu*

(School of Design, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: The article took style structures of the Han nationality dresses as the research objects, and adopted the research methods of literature review and comparative analysis to introduce the Han nationality dresses' concepts, shape, styles and details. The article also analyzed the styling structure of the Han nationality dresses in some European and American brands' shows, and listed the characteristics of styles, collars and ribbons that are influenced by the contemporary elements of Han nationality dresses. Research shows that European and American designers often relied on cutting-edge fashion trends, avant-garde design ideas to integrate modern clothing design with the Han nationality dress elements for innovation. Through this, these designers retained the important elements of the Han nationality dresses, and added more personalized, reasonable and popular design elements to the Han nationality dresses to play a certain role in the promotion and revival of the Han nationality dresses.

Key words: Han nationality dress, modeling elements, style structure, design application

汉族服饰作为中华民族的传统服饰,有其独特的款式造型与视觉美感。于是很多新人结婚时首选带有汉族服饰元素的服装,许多影楼拍摄时也提供汉族服饰造型。“汉风热”已经成为当下年轻人的一种时尚追求,是一种极为流行的古风着装文化。但汉族服饰可能由于穿戴冗杂或不够时尚的原因,在日常生活中人们并不会经常穿着。为了适应现代人的生活方式、生活节奏和审美理念,服装设计师可以对汉族服饰元素进行提取与创新,使之与现代服饰相结合,方便人们日常穿搭。

文中针对汉族服饰的概念、历史、形制、细节特点等进行研究,并选取部分欧美品牌秀场服装作为研究样本,分析其包含的汉族服饰元素,找出中西方服装设计的差异,为以后设计师更好地运用汉族服饰元素提供参考。

1 汉族服饰概念与历史沿革

汉族服饰,简称“汉服”,又名“华服”“国服”。其中“汉”字的词义外延亦存在着由汉朝扩大为整

收稿日期:2019-07-06; 修订日期:2019-11-12。

基金项目:国家自然科学基金项目(51506076);中央专项基本科研业务费用专项资金项目(JUSRP51735B)。

作者简介:路晶晶(1995—),女,硕士研究生。

* 通信作者:王宏付(1963—),男,教授,硕士生导师。主要研究方向为服装设计理论与应用。Email:whf.123@163.com

个民族指称的过程^[1],这也是学术界对“汉服概念”产生歧义的原因。如《马王堆三号墓遣册》关于“汉服”最早的记载:“简四四‘美人四人,其二人楚服,二人汉服’。”^[2]此“汉服”指汉朝的服饰礼仪制度,即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系;而唐朝《蛮书》记载“初袭汉服,后稍参诸戎风俗,迄今但朝霞缠头,其余无异”^[3]中的“汉服”指的则是汉民族的服饰礼仪制度。

汉族的前身是华夏族,华夏族周边都是蛮夷戎狄,华夏族与蛮夷戎狄最主要的区别在于华夏族生活的方方面面都遵循《周礼》。《周礼》对华夏族的服饰制定了一套极为完备严苛的体系,以至后来的历朝历代凡是由汉族建立的王朝都必须严格遵守《周礼》的服饰要求,这被现代学术界统称为“汉民族的传统服饰”^[4]。汉服不仅仅只指代衣服,还包括了衣、冠、发式、面饰、鞋、饰物等整体的礼仪系统。

经过漫长的民族融合,汉族服饰中加入了一些新元素,如窄袖、圆领等。传统汉族服饰与新元素的融合具体如图 1 所示。由图 1 可以看出,传统的“交领、右衽、系带”等元素逐渐发生了一些变化,如袖子越来越窄,交领变圆领等。值得注意的是,在汉族服饰发展演变的过程中,清代以旗装为主,旗装是满族的传统服装而非汉族服装。

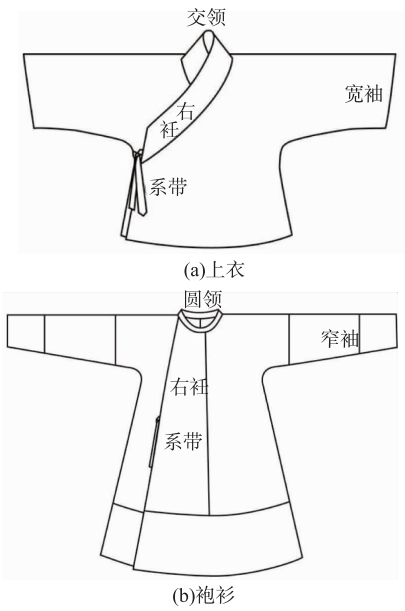

图 1 传统汉族服饰与新元素的融合
Fig. 1 Integration of traditional Han nationality dresses and new elements

2 汉族服饰的特点

汉族服饰有严格的形制要求,主要有上下连缝深衣制(含曲裾深衣与直裾深衣)、上衣下裳分裁制、上下通裁袍服制(含圆领袍衫与对襟褙子)、上衣下裳襦裙制等。汉族服饰典型的款式如图 2 所示^[5-10]。

图 2 汉族服饰典型的款式

Fig. 2 Typical styles of the Han nationality dresses

根据不同的形制要求,汉族服饰造型又有不同的特点,具体见表 1。这些汉族服饰除各自特点外,

也有一些共同之处,如形制上都恪守服装的形式美法则,或对称、或非对称平衡、或分割上遵循人体的

完美比例。此外,这些衣服都不用衣扣,而用带钩或绳带把衣服束住,不仅实用,还具有很好的装饰效果。

表 1 不同形制汉族服饰特点

形 制	服饰特点
深衣制	交领,右衽,束腰,系带,大长袖
上衣下裳制	交领,右衽,束腰,系带,大长袖
袍服制	圆领(对襟直领),一块布上下通裁,中间无接缝,袖子合体
襦裙制	短上襦在内,长下裙在外,腰间绳带系扎,袖子合体

汉族服饰受制于传统,一直遵循平裁制作,没有省道和肩斜,且用料一般都大于覆盖人体的最小需要^[11]。汉族服饰的样式和特点在汉朝之后的历朝历代中,几乎没有本质上的变化,只有花型、花色、穿着方法等有细微差别,以体现人们对美与时尚的追求。到了现代,中西文化融会贯通,在一些服装秀场上可以看到西方服装设计师对汉族服饰元素的设计应用出现了欧化的立裁视觉效果,其设计变得时尚、简洁、实穿、又伴有历史痕迹感。

3 欧美服装中汉族服饰元素的设计应用

以香奈儿、迪奥、路易威登、阿玛尼为首的欧洲奢侈品牌,都曾在秀场上推出过以“风”为主的时尚女装设计。设计师以汉族服饰制度和基本特征为基础,结合时尚流行趋势,对汉族服饰的款式、衣领及系带方式等进行创新设计,在保留汉族服饰元素的同时,又满足消费者穿着的实用性与时尚性。

3.1 款式

衣长间的比例关系决定了服饰最基础的美感。在典型的汉族服饰形制中(除襦裙制),衣长比例一般为居中分割或偏下分割,如上衣下裳为居中分割,曲裾深衣与下裳的分割形式则偏下。同时,汉族服饰受儒家思想影响,在服装造型上注重削弱人体特征,以宽松随意为主。路易威登设计师马克·雅可布以汉族服饰特点为基础,将其与现代服装款式有机结合,设计出全新的对襟超长宽松外套、对襟短外套及宽松长裙等。路易威登 2011 年春夏时装秀如图 3 所示^[12]。图 3(a)中模特穿着超长对襟博袖外套并露出一截宽松的裤腿,上长下短的比例效果,将人们视觉焦点集中于下半身,以此凸显着装者端庄沉稳的气质,同时非对称的平衡状态给人强烈的视觉张力。图 3(b)中模特身上的衣服通过宽腰带进行上下身分割,降低了人们视觉焦点,1:1

的比例压缩了人体的视觉高度,制约了人体线条的纵向延伸,上下身的对比放大了服装的宽博感,慵懒性感又时髦。两款服装的廓形如图 4 所示,上身与下身的比例大致遵循 6:1,1:1。

(a)超长对襟博袖外套 (b)对襟短外套、宽松长裙

图 3 路易威登 2011 年春夏时装秀

Fig.3 Louis Vuitton 2011 spring and summer show

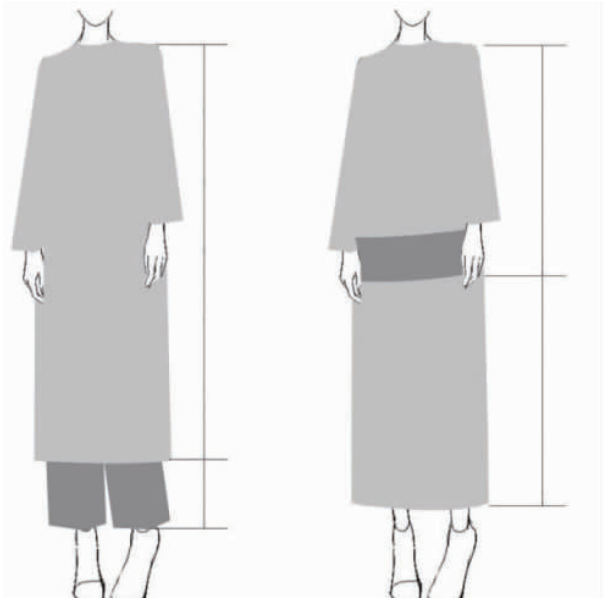

图 4 廓形与比例

Fig.4 Silhouette and proportion

3.2 衣领

颈部由于靠近脸部,在上衣设计中十分重要。汉族服饰有很多领型,如周正的外搭长衫一般采用对襟领型;袍衫多采用圆领或典型的交叉领(即向右的领口压着向左的领口)^[13]。阿玛尼高定 2015 年春夏秀如图 5 所示^[12]。图 5 中设计师借鉴汉族服饰颈部造型并对其进行创新设计,将不同造型的

领子搭配不同面料的西装、大衣外套和连衣裙,并采用竹元素进行图案点缀,凸显了女性干练的气质。

(a)对襟领 (b)圆领

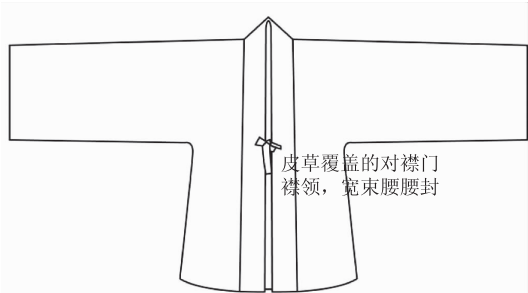
(c)圆领 (d)右衽交领

图 5 阿玛尼高定 2015 年春夏秀

Fig. 5 Armani Prive 2015 spring and summer show

纽约华裔设计师吴季刚在 2012 年推出的秋冬系列服装的领部造型如图 6 所示^[12]。图 6(a)与图 6(b)中的军装夹克搭配高耸的对襟竖领,给人强势、酷帅的感觉。图 6(c)的皮草对襟领出现在闪亮的皮草外套上,既性感又时尚。

中式对襟领是集功能、结构、装饰为一体的综合性设计,它通过结构技法将装饰服务于结构^[14]。图中设计师将对襟领从模特脖颈贯穿到底摆,从结构上分开了前衣身,确定了服装穿脱功能。同时又采用闪亮的拉链进行装饰,增加了前衣身的设计细节,使人产生视觉焦点,时尚感立显。该细节设计灵活地贯彻了结构分割线的时尚简洁适度原则,降低了过量运用带来的凌乱感。此外,合体的款式剪裁,搭配汉族服饰典型的宽束腰腰封,将传统元素融入到时尚、优雅、实用的现代设计中。

(a)对襟领原型

(b)对襟领造型1 (c)对襟领造型2 (d)对襟领造型3

图 6 对襟领设计

Fig. 6 Design analysis on double-breasted collars

门襟止点的位置是传统汉族服饰中深衣结构的要点所在,从长度上看,它直接影响右衽交领领口的大小。门襟止点的位置越低,右衽交领的开口就越大,领口越容易出现外露;从宽度上看,它直接影响交领左右门襟的重叠量^[14]。拉尔夫·劳伦 2011 年秋冬时装秀中的领部设计如图 7 所示^[12]。

图 7(a)模特身上白色衬衫的大 V 型交叉领就是模仿传统汉族服饰的交领造型。其门襟止点接近于侧缝线,左右门襟几乎等量交叠,这种对称平衡法则的运用,将服装形与量的比例平均分配,给人端庄大气的感觉。图 7(b)右衽交领短衣和宽松长裤,虽未做太大规模的改变,但采用全新的平绒和缎面料,营造出耳目一新的时髦感。图 7(c)外套上的皮草随意地覆盖在大交领上,增加了不同材质间的对比,彰显着装者的奢华与贵气。

(a)右衽交领原型

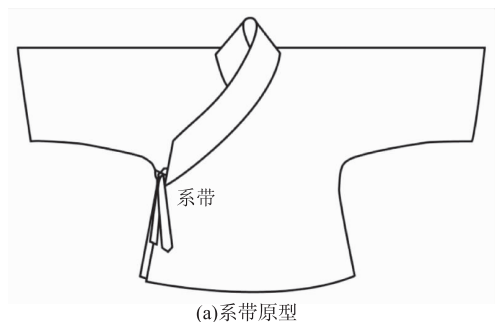
(b)右衽交领造型1 (c)右衽交领造型2 (d)右衽交领造型3

图7 右衽交领设计

Fig.7 Design analysis on overlapped and rightward collars

3.3 系带

用带系结代替扣子是汉族服饰的特色,且系带方式多种多样,如束腰大带、革带、披帛飘带、系腰带、暗带等,不同的带子有不同的作用。阿玛尼2015年春夏高定秀中的系带设计如图8所示^[12]。

(a)系带原型

(b)系带方式1 (c)系带方式2 (d)系带方式3

图8 阿玛尼系带设计分析

Fig.8 Design analysis of loop fastening

图中设计师在简约肃穆的西装外套腰部使用异色或同色的超大系结,一方面为了服装结构的固定;另一方面为了装饰,令平淡简洁的服装有了视觉重心。长裤和半身长裙的腰部系结也是出于同

样的设计理念。阿玛尼该系列的腰带属直线型的面元素,具有明快、沉稳、和谐的特点,腰带小面与服装大面的覆叠组合产生了前与后的空间关系,使服装更具层次感。

3.4 中西方设计不同的原因

传统汉族服饰通常采用与合体立裁对立的平面裁剪制成,忽略了人体自身的三维特性,其目的是通过宽衣广袖、披帛、飘带等装扮,使人衣着宽松,不拘泥形迹,淡泊人体特征,产生一种人与自然的和谐呼应^[15]。这与中国古代一直追求的“天人合一”思想相一致,以自然为尊,以人为卑,存天理,灭人欲。但欧美设计师受西方思潮影响,注重以人为本,在服装构成上以彰显个性为荣,突出造型、线条本身的美感,以视觉舒适为第一^[16]。立裁因省道丰富更利于展现人体曲线,提升服装合体度。由此可知,欧美服装设计师为了“人本”的追求,其服装更多体现时尚个性,合体,实用,摒弃其他复杂的内容。而中国传统的汉族服饰不突出“人本”,不显露人体,为的是将人置于自然中,附属于自然。

4 结语

欧美设计师受西方“人本思想”影响,常常将流行趋势、设计思想、品牌风格与中国汉族服饰元素结合,进而完成对汉族服饰元素的时尚化创新设计应用。因此,很难看到欧美设计师对中国汉族服饰元素服装的直接拿来主义、照搬照抄,反而为汉族服饰元素添加了时尚元素。这些设计师从款式、比例、结构细节等方面出发,全方位深入再设计,既保留了传统汉族服饰的重要元素,又以时下最时髦流行的款式和结构细节进行展现。毕竟,当下消费者追求的不再是充满等级意味的、再现历史的蔽体服装,而是独具个性与审美品位的时尚、流行又实穿的服装,这种服装是对传统汉族服饰元素的现代化时尚再设计。

参考文献:

- [1] 汉服,全称是“汉民族传统服饰”[EB/OL]. (2019-04-17)[2019-06-04]. <http://www.guyisy.com/cn/product-show.aspx?id=1649&classid=244>.
- [2] 湖南省博物馆,湖南省文物考古研究所.长沙马王堆二、三号汉墓:田野考古发掘报告:第1卷[M].北京:文物出版社,2004:177.
- [3] 樊缜.蚕书[M].北京:中国书店出版社,2007:52-53.
- [4] 居然还有那么多人以为“汉服”等于“汉朝的服装”[EB/OL]. (2018-04-09)[2019-06-14]. <https://www.douban.com/group/topic/115243948/>.

- [5] 汉族服饰典型的款式(a) [EB/OL]. (2018-07-03) [2019-06-14]. [https://gss3. bdstatic. com/7Po3dSag _ xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0% 3Dbaike80% 2C5% 2C5% 2C80% 2C26/sign = 5b69828c79cb0a46912f836 b0a0a9d41/810a19d8bc3eb1356460d7cda41ea8d3fd1f 4424. jpg](https://gss3.bdstatic.com/7Po3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/c0%3Dbaike80%2C5%2C5%2C80%2C26/sign=5b69828c79cb0a46912f836b0a0a9d41/810a19d8bc3eb1356460d7cda41ea8d3fd1f4424.jpg).
- [6] 汉族服饰典型的款式(b) [EB/OL]. (2014-04-19) [2019-06-14]. [http://s6. sinaimg. cn/bmiddle/4caea 87cg985dd2b484c5&690](http://s6.sinaimg.cn/bmiddle/4caea87cg985dd2b484c5&690).
- [7] 汉族服饰典型的款式(c) [EB/OL]. (2015-01-02) [2019-06-14]. [http://imgx. yywz123. com/xyz/201501/ 02/22-33-49-72-1. jpg](http://imgx.yywz123.com/xyz/201501/02/22-33-49-72-1.jpg).
- [8] 汉族服饰典型的款式(d) [EB/OL]. (2009-12-30) [2019-06-14]. [https://gss0. baidu. com/94o3dSag _ xI4khGko9WTAnF6hhy/zhidao/wh% 3D600% 2C800/sign = 7af6f5c3d7ca7bcb7d2ecf298e39475b/42a98226cffe1e178 27a40314a90f603728de9ed. jpg](https://gss0.baidu.com/94o3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=7af6f5c3d7ca7bcb7d2ecf298e39475b/42a98226cffe1e17827a40314a90f603728de9ed.jpg).
- [9] 汉族服饰典型的款式(e) [EB/OL]. (2011-08-13) [2019-06-14]. [http://image34. 360doc. com/Download- Img/2011/08/1320/15759400_17. jpg](http://image34.360doc.com/Download-Img/2011/08/1320/15759400_17.jpg).
- [10] 汉族服饰典型的款式(f) [EB/OL]. (2017-08-11) [2019-06-14]. [https://ww4. sinaimg. cn/bmiddle/ddd 365afly1fifsyz9j20ku0kuaaj. jpg](https://ww4.sinaimg.cn/bmiddle/ddd365afly1fifsyz9j20ku0kuaaj.jpg).
- [11] 张君浪. 从汉服的审美层面看汉服的精神文化价值[J]. 才智, 2009(28):147-148.
- ZHANG Junlang. See the spiritual and cultural value of Hanfu from the aesthetic aspect of Hanfu[J]. Ability and Wisdom, 2009(28):147-148. (in Chinese)
- [12] 欧美品牌秀场[EB/OL]. (2018-10-09)[2019-06-14]. [http://www. haibao. com/](http://www.haibao.com/).
- [13] 张凯辰. 汉服款式在现代服装设计中的应用[J]. 艺术科技, 2015(11):109.
- ZHANG Kaichen. The application of Hanfu style in modern clothing design[J]. Art Science and Technology, 2015(11):109. (in Chinese)
- [14] 刘若琳. 中式服装大襟结构研究[J]. 丝绸, 2015, 52(6):32-35.
- LIU Ruolin. Study on placket structure of Chinese clothing[J]. Journal of Silk, 2015, 52(6):32-35. (in Chinese)
- [15] 黄燕敏. 东西方服饰构成体系形成的传统文化思想基础[J]. 丝绸, 2001(11):46-48.
- HUANG Yanmin. The thought basis for conventional culture formed by the constitution system of western and eastern dress adornment[J]. Journal of Silk, 2001(11):46-48. (in Chinese)
- [16] 倪洁诚, 钱欣. 中国传统服饰文化元素对欧洲品牌服装的渗透[J]. 纺织学报, 2006, 27(7):44-47.
- NI Jiecheng, QIAN Xin. Influence of Chinese traditional costume culture on european fashion brands[J]. Journal of Textile Research, 2006, 27(7):44-47. (in Chinese)
- (责任编辑:张雪)

(上接第138页)

- [8] 昭槿. 嘯亭杂录[M]. 北京:中华书局,1979.
- [9] 黄能馥,陈娟娟. 中国服装史[M]. 上海:上海人民出版社,2004.
- [10] 王淑慧. 满族传统服装造型结构研究[D]. 北京:北京服装学院,2012.
- [11] 常馨月. 清朝马蹄袖的装饰语言及功能性探析[J]. 美与时代,2018(1):93-95.
- CHANG Xinyue. An analysis on the decorative language and function of the horse-shoe sleeve in Qing Dynasty[J]. Beauty and Times, 2018(1):93-95. (in Chinese)
- [12] 夏艳,李瑞芳,罗艳,等. 大清皇室的走秀台[M]. 北京:中国青年出版社,2011:12.
- [13] 程晓丹. 论清代服饰的传承与创新[J]. 新西部,2013(20):109,112.
- CHENG Xiaodan. On the inheritance and innovation of costumes in Qing Dynasty[J]. New West, 2013(20):109,112. (in Chinese)
- [14] 赵世琰. 服饰与皇权[D]. 天津:天津科技大学,2016.
- [15] 刘菲. 清代女子袖身风尚变迁[J]. 时尚设计与工程, 2016(10):4.
- LIU Fei. The fashion changes of women's sleeves in Qing Dynasty[J]. The Journal of Fashion Design and Engineering, 2016(10):4. (in Chinese)
- [16] 马艳波. 从清代女子服饰特征管窥传统美学意蕴[J]. 兰台世界,2015(6):87-88.
- MA Yanbo. A probe into the traditional aesthetic implication from the characteristics of women's costumes in Qing Dynasty[J]. Lantai World, 2015(6):87-88. (in Chinese)
- [17] 刘锦藻. 清朝续文献通考[M]. 杭州:浙江古籍出版社,2000.
- (责任编辑:沈天琦)