

基于传统鱼纹的中老年女装图案创新应用方法

李敏, 顾春华, 卫艺林

(安徽工程大学, 纺织服装学院, 安徽 芜湖 241000)

摘要:鱼纹是中国传统吉祥纹样,具有很强的装饰性,将其应用在中老年女装图案设计中,可以提高中老女装的文化内涵,凸显中老年女性的魅力。通过分析传统鱼纹造型特征及象征寓意,采用“直接应用”或“间接应用”的方法对中老年女装图案进行设计,同时整理归纳不同女装的款式特点及图案色彩搭配。研究认为,将传统鱼纹应用于中老年女装图案设计中,能够增加中老年女装的时尚度,同时可以拓宽中老年女性服装的设计思路。

关键词:传统鱼纹;中老年女装;图案设计;设计应用

中图分类号:J 51 **文献标志码:**A **文章编号:**2096-1928(2020)03-0234-04

Innovative Application Methods of Traditional Fish Pattern in Middle and Old Aged Women's Clothing Pattern Design

LI Min, GU Chunhua, WEI Yilin

(College of Textiles and Garments, Anhui Polytechnic University, Wuhu 241000, China)

Abstract: Fish is a traditional Chinese auspicious pattern. It is very decorative. The application of fish to pattern design of middle and old aged women can not only improve its cultural connotation, but also express feminine charm. Based on the analysis of the traditional fish pattern modeling characteristics and symbolic implications, combined with the clothing characteristics and psychological needs of the middle and old aged people, the design methods of "direct application" and "indirect application" were applied to the middle and old aged women's clothing. The style combination and color matching of different women clothing were summarized. It was found that the application of traditional fish to pattern design could increase the fashion sense of middle and old aged women's clothing, and broaden the design ideas of middle and old aged women's clothing at the same time.

Key words: traditional fish pattern, middle and old aged women's clothing, pattern design, design application

世界卫生组织将45~59岁年龄段的人划为中年,60岁以上为老年,目前,中国中老年人的比例正在逐年上升^[1]。据联合国统计和预测,2025年中国60岁以上老人将达到3亿,占全国人口21%,2050年中国中老年人将达到4亿,占全国人口25%^[2]。随着中老年人的不断增加,中老年服装消费市场潜力巨大,但由于年龄的增长,中老年人体形发生了改变,适合她们的服装款式越来越少,无法满足现代中老年人对时尚的需求^[3]。因此,设计师可以利

用传统纹样进行服装图案设计,以此丰富中老年服装形式。文中选取具有吉祥寓意的传统鱼纹,并结合时尚潮流,设计出风格和主题多样化的图案应用于中老年女装设计中^[1],使中老年服装款式选择多样化。

1 传统鱼纹概述

1.1 传统鱼纹特点

传统鱼纹是中国古代纹饰中重要的纹样之一,

收稿日期:2019-06-12; 修订日期:2020-01-10。

基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目(18YJA760017);安徽省高等教育提升计划项目(TSSK2015B05);安徽工程大学校级青年基金项目(2013YQ24);安徽工程大学人文社会科学重点研究基地开放基金项目(2016SKJD04);安徽工程大学校级科研项目(Xjky03201910)。

作者简介:李敏(1981—),女,讲师,硕士。主要研究方向为服装艺术设计与理论。Email:9261239@qq.com

多见于彩陶、青铜器、玉器、瓷器上,其表现形式有单体鱼纹、双鱼纹、连体鱼纹、变体鱼纹等。另外,其也可与其他动植物纹样进行组合,如人鱼纹、鱼鸟纹、鱼物纹、鱼兽纹等。古代鱼纹是人类物质文明和精神文明的产物,不同时期的鱼纹具有不同特点。远古时期的鱼纹神秘而拙朴,商周时期鱼纹厚重而大气,汉代鱼纹灵活且多变,魏晋时期的鱼纹更多体现飘逸和洒脱,唐代鱼纹比较华丽,宋代鱼纹精致优雅,明清鱼纹则体现吉祥和富贵^[3]。从古至今,鱼纹作为一种符号象征,有着深厚的历史文化积淀,在长期的发展变化中深深地根植于传统民族文化中,形成了独特的鱼文化,而传统鱼纹也被人们赋予了深刻的象征意义。

1.2 传统鱼纹的造型特征与象征寓意

1.2.1 生命祈盼的抽象鱼纹 抽象鱼纹在造型上多以点线面或简单的几何形状组合而成,线条虽稚拙、朴素,但富有运动感。雷圭元先生曾说过:“彩陶上的弧线三角形是抽象化的鱼形,在庙底沟图案中成为主题,用巧妙的组织,构成不可思议的连续图案来装饰实用器皿,虽然已隔几千年,但仍像新的设计一般。”^[4]由此可知抽象鱼形由来已久,早在6 000多年前半坡仰韶文化的彩陶中就出现了抽象鱼纹纹饰,其中比较典型的有人面鱼纹。由于过去人们具有生殖崇拜信仰,认为鱼在水中具有强大的生命力和繁殖力,因此便把人面鱼纹涂画在盛水的容器上,以此表达人们对后代繁衍兴旺的美好愿望^[3]。

1.2.2 吉祥美好寓意的具象鱼纹 明清瓷器上及民间吉祥物中的鱼纹形态生动、比例得当,大多是具象鱼纹,鱼鳞、鱼鳍和鱼尾等细节刻画清晰^[3]。具象鱼纹在寓意上多表达吉祥美好之意,这与明清时期“图必有意,意必吉祥”的文化理念分不开。“鱼”谐音“余”,代表富足有余,因此鱼纹具有吉祥富贵之意,同时也蕴含了和谐、圆满、如意等美好寓意,这也是鱼的形象被广泛运用的主要原因^[5]。具有吉祥寓意的具象鱼纹是在艺术表现和精神内涵上得到共同认可的一种符号,也是鱼纹存在的一种精神动力,并且随着人们对美好生活的热切追求得到无限延伸扩展。比较有代表性的具象鱼纹有“鲤鱼跳龙门”,具有金榜题名、飞黄腾达之意。

传统鱼纹风格各异,鱼体形态丰富,但不是所有鱼纹都可以被中老年人所接受并应用到服装图案设计中,因为她们在追求精美图案的同时,更注重其背后所蕴含的寓意。因此,在鱼纹的选择上,尽量避免带有某种信仰的抽象鱼纹,而是选择形态生动自然的具象鱼纹,更能够清晰地表达吉祥寓意。

2 传统鱼纹在中老年女装中的应用方法

2.1 直接应用

直接应用是指通过剪影法、谐音法及谐意法提取合适的鱼纹形态,直接应用或微调后应用于中老年服装图案设计中。这些方法在保留传统鱼纹完整性的基础上,充分表达了鱼纹图案的形式美感,使人产生强烈的视觉体验。

2.1.1 剪影法 剪影是最简洁的图案表现形式,主要通过事物的外轮廓来表现各种形象。剪影法具有较强的概括性,通过剪影处理后的鱼纹简洁清晰,在保证鱼完整外轮廓的基础上再加以细节点缀,既有装饰性又有艺术性。剪影法适用于具象鱼纹,因其鱼的形态生动、自然且造型简单,即使省略局部的细节,也不会影响鱼纹的表现力。

剪影鱼纹在中老年女装中的运用如图1所示^[6]。图1(a)中盖罐上的鲤鱼色彩艳丽,鱼鳞与鱼鳍清晰可见,整体形象生动逼真。另外,鲤鱼本身在传统文化中具有夫妻恩爱、生活幸福的吉祥寓意,符合中老年人对美好生活祈盼的心理。因此,鲤鱼形象非常适合直接应用在中老年女装图案设计中。图1(b)通过剪影法进行鲤鱼纹样提取,在保留鱼纹生动造型的基础上,又加以一定的层次变化。图1(c)为鱼纹在中老年女装中的应用效果。此款服装在色彩选择上,采用了中国传统的红色,使服装与鱼纹色彩保持统一;在服装细节设计上,采用了传统的立领、抽绳设计,服装整体造型简洁大方并富有东方韵味,融合了传统鱼纹图案,符合现代中老年人的审美。这款服装上的鱼纹虽然通过剪影法凸显了色彩的深浅变化,但此方法含蓄简单,所呈现的画面单一,因此结合植物纹样进行点缀,并利用数字喷墨印花等技术手段使纹样更加立体逼真^[7]。

(a)明代嘉靖五彩鱼藻纹盖罐

(b)鱼纹提取

(c)应用效果

图1 剪影鱼纹在中老年女装中的运用

Fig.1 Application of silhouette fish pattern in middle and old aged women's clothing

2.1.2 谐音、谐意法 将鱼纹和其他动植物纹样

进行组合,通过谐音、谐意来表达人们对福、禄、寿、喜的精神诉求,如鱼纹与花草、鱼纹与八吉祥宝物、鱼纹与禽类组合等^[8]。鱼莲组合纹样在中老年女装中的运用如图 2 所示^[9]。图 2(a)是传统的鱼莲组合剪纸图案,“莲”谐音“连”,“鱼”谐音“余”,寓意连年有余,表达了人们对粮食丰收的美好愿望。其图案整体造型和谐且寓意吉祥,可作为单独纹样直接应用于中老年女装图案设计中。图 2(b)提取剪纸中鱼莲纹样的原有造型,只是将原来的红色改为素雅的蓝色。图 2(c)为鱼莲组合纹样在中老年女装中的应用效果。此款服装在款式设计上,采用简单的翻领及九分袖,整体造型古典大方;色彩上选用轻淡沉静的蓝色,与鱼纹的色调相配套;图案工艺上采用了刺绣手法,凸显图案的立体感,使装饰效果更加强烈。将具有吉祥寓意的传统剪纸鱼纹直接应用于中老年服装图案设计中,既展现了中国传统文化的精神内涵,又满足了中老年人简约、时尚的审美需求。

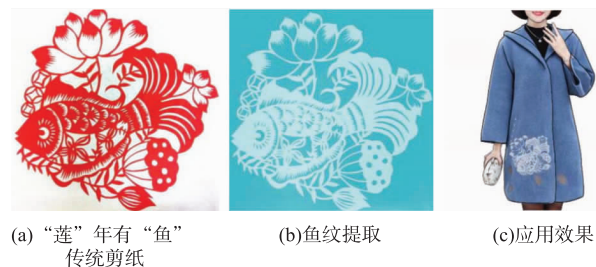

图 2 鱼莲组合纹样在中老年女装中的运用

Fig. 2 Application of fish and lotus pattern in middle and old aged women's clothing

2.2 间接应用

间接应用指在保持鱼纹基本识别特征的基础上,通过变异错位、分解重构、意象造型等方法,结合服装款式和风格对传统鱼纹进行创新设计。

2.2.1 变异错位 变异错位是指有意识地将原有平面或立体鱼纹进行错位重组形成新的图案。注意在图案重新组合时并不是随意的拼接,而是根据设计者的想法与意图进行有序地排列,其主次分明,层次丰富,展现出全新的鱼纹造型。变异错位后的鱼纹在中老年女装中的运用如图 3 所示^[10]。图 3 中设计师将铜镜双鱼纹进行错位变化,应用于中老年女装的前襟,形成视觉中心,整体图案既延续了鱼纹的动感,又传达了现代图案设计的构成感。此款服装在款式上,选用了大气的“H”型版型,宽松而没有约束感,衣长采用中长款,整体造型大方得体;色彩上,选择了适合中老年人的古朴暗红色调,凸显了她们优雅的气质^[11]。

图 3 变异错位后的鱼纹在中老年女装中的运用

Fig. 3 Application of fish pattern after variation and dislocation in middle and old aged women's clothing

2.2.2 分解重构 分解重构是指将原有图案分解再组合,从表面看分解像是破坏,但其实是一种提炼,它是将原有图案进行分解、变异、再重新组合成新图案的过程。通过分解重构将一个或几个单元的鱼纹进行反复交替排列,形成二方连续和四方连续纹样。其中二方连续纹样在服装的边缘、袖口或领子上可以起到装饰作用;四方连续适合大面积应用,如整个衣身的装饰^[12]。分解重构后的鱼纹在中老年女装中的运用如图 4 所示。图 4 选取李苦禅先生《群鱼图》^[13]中的部分鱼纹进行分解重构,在保留鱼基本形态的基础上,采用四方连续纹样并进行图形反转,通过有规律的排列和色调深浅的变化达到一定的视觉效果,最终铺满整个服装。这种设计方式旨在对服装整体进行图案装饰,在应用时以图案为主,款式变化为辅。因此服装整体采用简洁大方的“A”型版型,服装底色与图案保持整体协调,采用了同色系的红赭色。

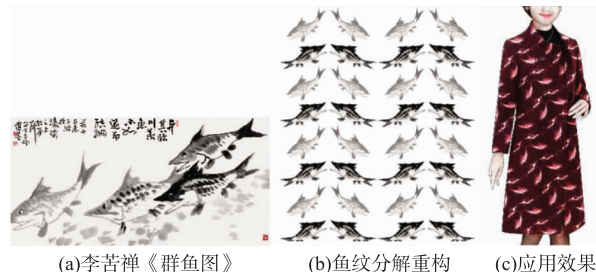

图 4 分解重构后的鱼纹在中老年女装中的运用

Fig. 4 Application of decomposed and reconstructed fish pattern in middle and old aged women's clothing

2.2.3 意象造型 所谓意象造型,是指介于具象和抽象造型之间,在原有物象的基础上超越本来的

意义,更多地表达主体感受以及主体的意境美,有“不求形似,而求神似”之意。意象造型鱼纹在中老年女装中的运用如图5所示。图5提取宋代磁州窑白地黑花开光鱼纹梅瓶^[14]上的鱼纹,并对其外形进行简化,有意识地忽略细节构成元素,强调整体组合纹样的对称与和谐,保持鱼纹层次感。此款服装在款式上选择宽松版型,满足人体大幅度运动,舒适度较高,符合中老年女性的需求;色彩上延续了之前的黑白灰色调,给人成熟稳重的感觉;图案表现上采用喷墨印花技术,使鱼纹图案更加丰富饱满,提升了服装的质感^[15]。

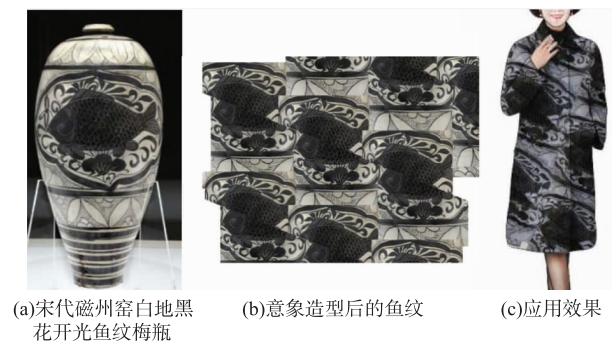

图5 意象造型鱼纹在中老年女装中的运用

Fig. 5 Application of fish-pattern intentional modeling in middle and old aged women's clothing

3 结 语

近年来,越来越多的中国传统艺术被提炼并用于服装设计中,鱼纹作为中国典型的传统纹样之一,具有丰富的艺术形式与文化内涵。通过不同方法提取传统鱼纹并应用在中老年女装图案设计中,能够传承与发扬中国传统文化,使中老年服装在具有传统民族特色的同时又兼具现代艺术感,同时,也满足了现代中老年人对于时尚的追求。

参考文献:

- [1] 梁惠娥,杨韧. 传统工笔人物画在中老年服装图案设计中的应用[J]. 丝绸,2016,53(8):60-65.
LIANG Hui'e, YANG Ren. Application of traditional meticulous figure painting in middle-aged and old people's clothing pattern design[J]. Journal of Silk, 2016, 53(8):60-65. (in Chinese)
- [2] 陈继红. 论中老年服装设计[J]. 山东纺织科技,2002,43(6):42-45.

- CHEN Jihong. Discussion on garment design for middle-aged and old people[J]. Shandong Textile Science and Technology, 2002, 43(6):42-45. (in Chinese)
- [3] 邢文菁. 随鱼所思缘鱼应变[D]. 济南:山东师范大学,2009.
- [4] 李琼舟. 丝绸在中老年服装设计中的创新运用[J]. 丝绸,2012,49(5):33-36.
LI Qiongzhou. Application of silk in the clothing design for the aged[J]. Journal of Silk, 2012, 49(5):33-36. (in Chinese)
- [5] 陈勤建,尹笑费. 点击中国吉祥艺术[M]. 上海:上海人民美术出版社,2006:55-56.
- [6] 明代嘉靖五彩鱼藻纹盖罐[EB/OL]. [2019-05-12]. http://www.chnmuseum.cn/zp/zpml/201812/t20181218_25364.shtml.
- [7] 房宽峻. 数字喷墨印花技术[M]. 北京:中国纺织出版社,2008:38-41.
- [8] 陶思炎. 中国鱼文化[M]. 北京:中国华侨出版公司,1990:86-88.
- [9] 传统剪纸[EB/OL]. [2019-05-12]. <https://www.studentart.com.cn/artistinfo/TVRJNE16RXk>.
- [10] 双鱼纹大铜镜[EB/OL]. [2019-05-12]. http://www.chnmuseum.cn/zp/zpml/201812/t20181218_26087.shtml.
- [11] 李晖,宗明明. 中国传统文化与老年服装创新设计探微[J]. 大众文艺,2012,57(2):101-102.
LI Hui, ZONG Mingming. Chinese traditional culture and old clothes innovative design exploration[J]. Art and Literature for the Masses, 2012, 57(2):101-102. (in Chinese)
- [12] 郑清璇,梁惠娥. 唐朝服饰上的宝花纹在现代女装中的设计应用[J]. 丝绸,2014,51(8):51-56.
ZHENG Qingxuan, LIANG Hui'e. Application of floral medallion pattern on costumes in Tang dynasty in modern women's wear design[J]. Journal of Silk, 2014, 51(8):51-56. (in Chinese)
- [13] 群鱼图[EB/OL]. [2019-05-12]. http://www.chnmuseum.cn/zl/zlhg/201812/t20181220_32184.shtml.
- [14] 宋代磁州窑白地黑花开光鱼纹梅瓶[EB/OL]. (2016-10-20)[2019-05-12]. https://sucai.redocn.com/yishu-wenhua_7307539.html.
- [15] 杨韧,付少海. 中老年女装图案设计及其发展趋势[J]. 纺织学报,2016,37(10):107-112.
YANG Ren, FU Shaohai. Garment pattern design and developing trends of middle aged and old women[J]. Journal of Textile Research, 2016, 37(10):107-112. (in Chinese)

(责任编辑:张 雪)