

现代华服再设计研究

蔡晓秋¹, 郭毓斌²

(1.黎明职业大学,福建 泉州 362000;

2.闽南理工学院,福建 泉州 362000)

摘要:为促进华服设计的创新与发展,分析了华服的服饰规则与符号特征,提出了现代华服再设计的创新手段,使之更方便理解和接受,以提升华服品牌的设计内涵。

关键词:华服;设计元素;创新;再设计

中图分类号:TS941.2

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2017)10-0043-04

华夏民族曾经在瑰丽璀璨的历史长河中创造了令炎黄子孙引以为傲的服饰文化,但随着现代工业文明发展所引发的西服东渐的冲击,其在潜移默化中失去了具有中式代表性的民族服饰。界定华服的定义,识别于其他国家和民族的具有中华特色的服饰规则与符号特征,进一步把握华服的形、意、神,将其融入到现代华服设计之中,可以让人们更容易接受并乐于穿着,也让华服服饰文化能够立足于全球流行文化之林。

1 华服概念

“华服”,即中华服饰。“华”意为具有中华文化的民族,“服”是指人意识形态的外在反映^[1]。因此,华服应先是华夏民族精神层面和文化传统的物质表征体,符合中华民族审美习惯与心理认同,进而具备不同于、可识别于其他国家和民族的有中华特色、中国风格的服饰规则与符号特征。概括地说,华服指的是以具有代表性时代风貌的中式服饰为基础的形态与意指概述。

2 华服设计元素

华服在薪火相传的记忆中闪烁着流光溢彩,它不仅记载了中华民族的璀璨历史,还以自身的绚丽多彩丰富了民族文化。华服在结构造型、色彩配置、面料选择、工艺配饰等方面具有中华民族传统特征与鲜明个性的符号法则,并具有潜藏在各类形态背后的意识形态、价值取向、审美观念等的人文文化渊源与社会价值的符号所指。

2.1 华服形制基本延续

华服的式样繁多,历朝历代各具特点,但实际上华服的形制基本延续,演变甚微。基本可以分为两大类:一是黄帝时期上衣下裳式,上身为衣,如半臂、襦、坎肩、马甲、短袄、马褂等,下身为裳,如裙或裤;二是衣裳连属式,如深衣、袍、衫、褙子、直裰、水田衣、旗袍等。华服的主要款式为交领大襟和直领对襟,在外形上表现为纵向结构,服饰由衣领部位开始自然延展,通过款式搭配形成各式各样的风尚。汉服、唐装、旗袍等的款式各异,琳琅满目,但都强调了对称、平衡的服装造型手法,以规矩、平稳为美,体现出一种含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。华服独特的结构特征和外观形式,与西式服饰大相径庭,并与周边受到中华民族影响的韩服、和服也有所区别,可以说具备了华夏民族的独有特色。

2.2 华服追求面料自然和图案寓意

华服的服装面料主要选取的是丝、棉、麻,如唐装善用华贵、厚重的锦缎和轻盈飘逸的绉纱,旗袍则采用棉布、麻布、真丝、绸缎等。其面料不作过多分割,遵从自然的法则,面料随人体呈现出不同曲线,勾勒出多方位的视觉美。其次,古朴优雅的纹样图案是华服设计中最具民族特色的元素,谷纹、蒲纹、云纹、祥云、团花纹、福禄寿喜等图案多装饰于胸、肩、裙等部分或装饰腰带上^[2]。同时具有强烈的吉祥象征寓意,如冕服上的“十二章”、龙凤呈祥、九龙戏珠等图腾崇拜,吉祥八宝、松鼠长鹤等祈福愿景以及飞禽走兽的官服“补子”标志等。华服图案表现出的是一种隐喻文化,与西式的明喻文化相比,其重视图案、色彩本身的客观化美感有所不同。

2.3 华服色彩具有时代符号寓意

华服色彩以高纯度强对比、低明度弱对比两种方

收稿日期:2017-08-16;修回日期:2017-08-18

作者简介:蔡晓秋(1989-),女,助教,硕士,主要从事服装设计研究,E-mail:139890226@qq.com。

式为主。在中国长达两千多年的封建社会政治经济文化主导下,服饰色彩日新月异。中国先秦传统色彩受黄老学说中的阴阳五行影响,视青、红、黑、白、黄为正色(贵色),其余颜色为间色(贱色),认为“五色应五行”寄寓万事万物均相应于本原。商尚白(金),周尚赤(火),秦尚黑(水)都蕴含了浓烈的五行观念。唐朝开放包容的社会观下,服饰呈现出非浓艳不取,对比强烈,再加上杂之以金银,眩人耳目。宋代在程朱理学“存天理,去人欲”的影响下,整体色彩形成了淡雅恬静的低明度、弱对比的风尚^[3]。与西式服饰色彩对比,华服的色彩更能表达对时代的符号寓意。

2.4 华服采用平面裁剪结构

华服通常采用二维平面裁剪的方法,无论衫、袍、襦,都只在袖底缝和侧摆有一条连接的分割线,在其衣身上,没有西式的省道及肩斜等设计,追求一种流畅的效果。这也是华服与其他民族及西方服饰的重要区别,即华服讲求整体性。这种方法追求的是在设计中尽可能不破坏面料、图案的完整性,因此构造上以平面为佳。而西方的服装设计多采用立体裁剪方法,崇尚表现人体美,关注人体自然的特征,设计中多采用省道或褶裥的处理手段,以期达到与三维人体吻合的立体效果。

2.5 华服崇尚独特风情的中式细节

华服典型的设计为斜交领、对襟、直立领,清代出彩的琵琶襟、一字襟、领衣也独具匠心。裙式上变化虽不如上裳多元,但在细节上却大胆施制,如用弹墨工艺印上纹样的弹墨裙、幅下绣满水纹的鱼鳞裙、以百鸟毛织成的百鸟裙等^[4]。华服的装饰工艺手法有镶、嵌、滚、盘、绣等。“衣必锦绣”,华服设计上常用刺绣的方法来做细部装饰,鬼斧神工的刺绣工艺与精美细腻的丝绸面料配合,赋予中式平面结构的华服立体性装饰表面效果,增强其艺术感与立体感。其次,镶、滚工艺在华服上运用颇多,可在衣领、袖口、前襟、下摆、裤管等施绣镶滚花边,通过不同的色彩和纹样镶滚形成独树一帜的民族风格。

3 现代华服再设计

随着信息化技术的普及发展以及全球经济贸易的一体化,各国家、各民族的生活方式越来越趋同,服饰文化也在这一大环境下日益“统一”。在这样的环境下,服装设计作为时尚文化产业的一种行为,其作品主要是以商品的形态进行贩售,其基本特征为普遍性和

易接纳性。因此,现代华服设计提倡的并不是恢复古制,而且这在今时今日是不现实也是不可能实现的。我们需要的是富有创新而实用的华服改革,来表述中国人自己的服饰文化,并以在世界之林里树立中国形象为目的^[5]。所以,华服的设计应当在传承中华优秀传统文化的基础上,将中华文化纳入全球性的文化背景中,并汲取其他文化体系中的有利因素,丰富、完善自身文化的发展,而不是对传统的华服元素采取简单的“拿来主义”,保持本体文化不落伍。也就是说,在华服的品牌形态定位过程中,首先要立足于全球化的高度,本着将华服带向世界的立场去挖掘中华民族服饰文化的精气真髓。

3.1 挖掘传统文化符号,开拓华服主题

借鉴语义学理论来传承中华古典文化理念,发掘中国传统服饰文化内涵的隐性符号。中国人受儒、道、释美学思想的影响,重视情理结合,讲究“天人合一”,崇尚自然和谐,讲求真、善、美,追求超出形体的精神意蕴。中华服饰文化具备固式的基因,因此中国传统能保持相对巩固的服饰形制,并表征出一种追求和谐、寓意的精神意境和文化品位。中国服饰文化讲究的就是这种和谐,没有过分突出,形式与功能达到和谐统一的含蓄、平和之美。中国传统文化博大精深,禅学、茶道、书法、国画、陶瓷等都韵味深长,内涵深厚,为设计师源源不断地提供创意灵感。其次,除了从宏观层面来寻找创作灵感,也可从多角度来审视中华服饰文化,如以魏晋服饰为切入点,奇异怪诞的裊裆外穿、如燕飞舞的杂裾垂髻、粗犷彪悍的褶衣缚裤,变化多端的服饰样式来源于战乱频繁给人民带来的惶恐不安与报国无门的苦闷、民族错居等,对服饰的发展起到了推动作用。

3.2 站在时尚前沿高度,优化华服元素

华服面料的选材可基于传统面料的发展和特色加以创新,不同种类的华服设计对面料材质要求各不同。在此基础上,选择传统服装面料与现代时尚面料、新型面料、流行时尚元素融合的面料元素,如用细小竹管串编做成的竹衣(图1),既具有良好的吸湿、吸热的性能,又具有坚韧、挺拔的中式印象。其次,面料的选择应当是高档次并经过深加工的,以此来改变当今华服市场上部分低档的印象,如酒店、餐馆的迎宾服等。色彩方面,理解传统礼仪文化,注意场合不同采用的颜色不同,色彩搭配要充分协调、平衡,并符合中华传统的和谐文化。同时,要吸纳国际流行色趋势,辩证而有所斟酌地选取流行色系应用于华服设计中。

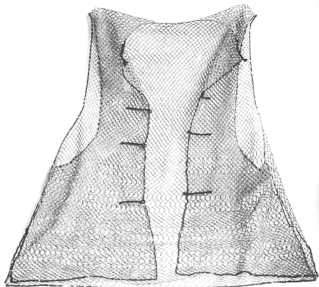

图1 竹衣

3.3 融合现代裁剪优势,创新华服样式

由于平面结构的特殊性,华服一般采用的是“十”字裁剪,即将服装面料按一定的方式折叠,然后直接进行裁剪。这种裁剪方式一方面与传统追求自然和谐的文化相关,另一个方面是由于丝织品牢固性一般,不宜多破缝。随着现代纺织技术的发展,各种面料的服用性能得到很大的提升,因此可以大胆地运用现代裁剪的优势。如西式裁剪所应用的省褶、归拔、结构线分割等立体造型手段更有助于实现服饰的轮廓美和内部造型,也符合当今人们的生活和工作需要的活动便利性。在设计中,可以在保留中式风情的基础上,适当地变化廓形。如华服袖式多样,根据袖形、袖肥大小、衣袖长的不同可变化出广袖、箭袖、方袖、垂胡袖、琵琶袖、直袖和短袖等7种华服常见的衣袖样式(图2)。华服的特殊结构导致汉服没有袖窿、袖山弧线等在现代服装中才具有的服装结构,完全依靠增大肩肘部的松量来满足人体活动需求,这种特性反而给这类服装的衣袖设计上腾出了巨大的空间。如琵琶袖形似琵琶为例,可以创造出金鱼袖、葫芦袖(图3)等各种袖型。东方的平面裁剪所能表达隐喻的形态与现代裁剪所增添的灵动性使得华服的设计获得了崭新的发展,更好地凸显了华服的内涵意识,同时也更能符合现代人的审美习惯。

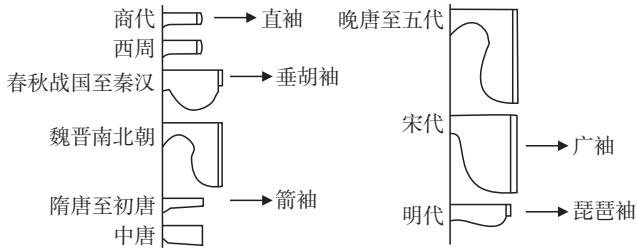

图2 华服常见衣袖样式

3.4 认知传统图案内涵,丰富华服装饰

华服的纹饰图案选取应充分理解其深刻的文化内涵。中国传统图案和纹样是中华民族文化遗产中的重要内容,具有成熟而又多元的地域民族风情,其艺术语

言具有丰富独到的魅力,运用这些图案纹样时特别要注意不能生硬地抄袭古人的线条和寓意。华服图案纹样设计依然要突出其吉祥如意,但要与服装设计款式相协调,不同的华服设计种类应具备详尽的纹饰分类,展现不同的寓意内涵^[6]。如图4的设计,灵感来源于“北京扎燕风筝”,呢喃的燕子承载着人们对美好生活的向往,在图案的设计上尽可能地保留了文化底蕴,并通过抽象化的表现形式重新演绎大燕图,并以中国复古红为基色,充分展现出中国风情。其次,在继承传统手工艺技术,如刺绣、编织、印染等方法增加设计附加值的同时,还要与现代的工艺技法,如数码印花、植绒烫花、烫钻等现代工艺处理加工手法相结合。随着工业化变革和行业发展,以及工艺加工处理方法的不断更新,华服的工艺制作过程也会不断地丰富和发展。

图3 现代华服拓展袖型

图4 “呢燕”原创效果图

4 结语

通过界定华服的能指与意指,明确了华服的服饰规则与美学思想,在现代华服的创新设计研究中,挖掘出中华传统服饰文化的内涵及与现代时装的创新融合方式,开拓了研究现代服饰与传统文化间的新视角,有助于创新设计思维的发展。然而,在传统服饰的继承与发展的道路上,如何提升人们对传统服饰文化的认同感,提高华服的民族地位,将是未来亟需解决的问题。

参考文献:

[1] 潘健华.论华服文化的深层结构[J].戏剧艺术,2002,(4):

- 33.
- [2] 朱 河,杨先艺.华夏衣冠,造物之美——浅析汉服中的造物文化[J].美与时代,2011,(9):37-39.
- [3] 蔡晓秋,马大力.宋代男子儒风服饰符号学解读[J].神州,2012,(8):26.
- [4] 华 梅.中国服装史[M].北京:中国纺织出版社,2007:52.
- [5] 龙小天.当代华服设计的服装构成要素研究[D].长春:长春工业大学,2011.
- [6] 安 妮,周 莉.华服设计中的中国传统寓意与现代元素[J].纺织学报,2010,(4):109-112.

Study on Redesigning of Modern Chinese Costume

CAI Xiao-qiu¹, GUO Yu-bin²

(1. Liming Vocational University, Quanzhou 362000, China;

2. Minnan University of Science and Technology, Quanzhou 362000, China)

Abstract: In order to promote the innovation and development of the Chinese costume design, the dress rules and symbolic features of the Chinese costume were analyzed. The innovative means of redesign of the modern Chinese clothes were proposed to make it more convenient to understand and accept, and enhance the design connotation of Chinese costume brand.

Key words: Chinese costume; design elements; innovation; redesign

内地纺企原料较为充足 新棉9月中旬上市

进入8月下旬,内地棉花零星吐絮,采摘工作在湖北、安徽、江西南部等地区先行展开。据江苏盐城等地棉花贸易商和纺企经营者反映,目前棉花市场供求关系相对稳定,资源供给不存在问题,资金情况根据企业实力和产品销售状况而各呈不同表现,总体过得去,有部分企业受制偏紧。购销安排依然存在不相一致性,花色品种多、涤棉混纺型、规模适度的企业情况相对好,但企业经营效益明显提升的还是较少。

目前,无论棉花还是棉纱价格相对较为稳定,期货调整对中小纺企影响较小,当前商家反映较多的是点价成交率偏低,地产棉3128级在13 500~14 500元/t,多数企业依然以销定购,多数企业原料库存维持在一个月左右。

由于棉花现货资源并不紧缺,即便新棉上市未必与纺企同步对接,但纺企库存能够实现平稳过渡。一些贸易商在储备棉成交价格上加200~300元/t加紧销售,有的视情还可以再行议价。

有关人士分析认为,最早9月中旬有些地区新棉就会上市,现在看来,新棉收购价格、数量对棉市供求会否产生影响,是值得业间重视研判的。从储备棉竞拍与消耗情况看,社会上储备棉尚有一定库存,而存棉企业销售压力较大的。另外,在新棉上市节点上,籽棉收购价位的走势、纺织品市场下游的消费状况都将对棉花进入生产流通环节的具体表现产生影响。

(摘自:全球纺织网)

黄麻让孟加拉成为仅次于中国的服装出口国

孟加拉国近些年经济发展迅猛,是一个发展中国家。位于孟加拉湾北岸的孟加拉被印度所环绕,还与缅甸有一段不长的共同边界。它是由布拉马普特拉河和恒河每年沉积的淤泥所形成的三角洲。沿着北边和东边的边界山丘的海拔高度升到100米,但该国大部分地区是平坦的且地势不高。孟加拉有丰富的旅游资源:沙滩、湖泊、河流、群山、森林、野生动物、古遗迹、包括历史博物馆、民俗、宗教和文化遗产、手工艺品等等很多东西。

本次2017海丝博览会,孟加拉国有17个企业报名参展,参展产品包括:皮革制品、鞋、塑料制品、黄麻

手工品、纺织品、成衣等。

提到成衣,就不得不说,孟加拉国是目前世界上仅次于中国的第二大服装出口国,服装出口约占其出口总额的80%。据统计,孟加拉拥有近2 000家纺织厂,近6 000家成衣加工厂,直接就业人数近500万,带动相关行业近百万个就业岗位。2014年,成衣出口总额达到248亿美元。按现有增速预测,2021年孟加拉国出口额将达到500亿美元。其纺织品和成衣主要出口欧美国家,纺织服装业已成为孟加拉名副其实的龙头产业。

(来源:中华网)