

中国传统色彩在轨道交通制服设计中的应用探索

李 丹

(郑州轻工业大学 易斯顿美术学院,河南 郑州 451450)

摘 要:阐释了传统色彩作为制服设计中的一个关键要素,与其他制服设计要素之间有着密切的关联,并以郑州轨道交通制服为例进行了设计探索。

关键词:传统色彩;制服;设计

中图分类号:TS941.732

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2020)01-0030-03

若从设计发展的角度去探究色彩的意义,会发现一个显在的问题,即人类对色彩的感知和再现之间总是存在着诸多屏障。伴随技术的一次次飞跃,这些屏障日渐消弭,色彩的世界变得无边无际并趋于融合为大同。然而,若回望曾经被屏障遮蔽而孤立存在的历史风景,就会看到许多散发着独特地域文化气息的精彩片段。中国传统色彩即是其中非常独特的一隅。

1 中国传统色彩的独特性与文化价值

1.1 根植于中国传统哲学的色彩审美判断

中国传统色彩的独特性体现在对色彩的审美判断方面,生发于我国两种基础的哲学观,即“道”与“儒”。而此两种思想体系在建立之初就有了各自明确的色彩主张。包括,道家的“五色令人目盲”(《老子》第十二章)以及儒家的“正色”道德观念(即由远古传下来的红、黄、绿、白、黑定为五色)。这种对色彩知觉的判断和对用色行为的引导,绵延存续了2000余年。

1.2 从属于中国传统工艺的色彩呈现

中国传统色彩的独特性也体现在我国独有的传统染色技术、色料制作工艺等客观物态层面。《天工开物》中清晰地记录了传承至明清时期的古老染色工艺。例如大红色,“其质红花饼一味,用乌梅水煎出,又用碱水澄数次……”。包括如何造红花饼的过程也都有详尽描写。另外,曾让欧洲世界疯狂迷恋的中国瓷器,也有不胜枚举的独特呈色工艺。例如宋代“入窑一色,出窑万彩”的钧瓷色彩和清代难以被复制的“郎窑红”等,无一不是源于传统色彩的加持而最终成为惊艳世界的

中国符号。

2 轨道交通制服色彩设计的基本要求

2.1 色彩的标识性作用

轨道交通制服设计从属于强调功能性的特种职业制服设计,而这种功能性除了着重表现在对人体工效学及穿着舒适度的关注之外,也表现在对服装的标识性要求方面。一方面,作为区域性轨道交通系统CIS视觉识别系统中的一部分,制服的色彩设计应该是作用最明确的要素。这种规定好的标准配色,由于被固定环境内的一个群体集体穿着,从而产生了视觉与心理的链接效应。不仅能够给观者形成稳定的印象和依赖感,同时也将色彩带给人的心理感受引渡到穿着者的身上。因此,国内外所有服务系统的制服设计,几乎都会先进行色彩的设定,明确色彩的各个属性以及对其带给观者的心理引导作用做出预期。另一方面,在同一个企业系统内部,运用同一组标准色,会通过明度或纯度的差异来表现人员职位或岗位的差别。例如,通过降低色彩的纯度来表示工作人员职务的提升,或者通过适当调节色彩的纯度来表现前台服务人员与后台维护人员工种不同等信息。结合上述2个方面来合理进行色彩方案的规划,应是设计轨道交通制服的基本依据。

2.2 色彩的文化传播功能

知名人文专家周晓虹说:“地铁是一个城市的缩影。虽然是一个铁皮工具,却承载着灵性的人。”轨道交通制服的设计品位体现了一个城市整体的精神风貌,代表着一个城市的价值观、文化水平等。北京奥运会之前,北京地铁为迎接世界各地的人群,树立东道主形象,换去服役了16年之久的老制服,定制了07式新制服。当时07式制服采用的是国际职业装流行的中

收稿日期:2019-11-14;修回日期:2019-12-02

基金项目:河南省教育科学“十三五”规划2019年度一般课题“基于郑州城市规划体系的轨道交通系统工作人员制服应用设计研究”

作者简介:李丹(1978-),女,河南开封人,讲师,硕士,主要研究方向:服装与服饰设计,E-mail:838104815@qq.com。

性深藏蓝色,袖口和肩章采用国旗的黄色装饰;2012年9月,杭州地铁的行政、站务工作人员制服也对外亮相,清爽简洁的设计方案取自西湖蓝色的湖水色调。可见,轨道交通制服的色彩设计往往是一个特定地域文化展现其审美个性和独特文化的重要途径。如果设计者除了对色相、明度及纯度3种属性的调和与对比进行思考以外,加入对中国传统色彩的提取,将会进一步提升文化传播的精神底蕴,或可引导穿着者产生具有情感共鸣的自律感与自豪感。

3 中国传统色彩与其他制服设计元素之间的关系

3.1 中国传统色彩与款式造型要素

制服的款式造型要素,可以归纳为外部总体造型与内部各个局部造型两部分。而内部的主要局部造型又细分为:领部、肩袖、门襟、口袋、衣摆。这些造型的边缘轮廓形成了制服表面的一些明确分割区域。因此,传统色彩的比例配置应该是首先考虑的问题,若选择2种或以上色彩进行搭配时,为了凸显传统色彩的视觉感受,可以从经典传统艺术作品或工艺品中进行提取运用。遵循传统的配色比例,并将制服款式的局部比例进行对比分析,建立相互呼应的主体色、搭配色、点缀色的数字比例系统。同时,不同色彩的位置关系,也可以参考传统的对称构图形式,将领子、门襟视为款式的中轴线,把肩章、袖口和口袋看作2个三角形区域,理性地处理色彩的面积与位置,能够使得一件现代感十足的制服具备浓郁的传统文化气息。

3.2 中国传统色彩与服装材料

服装材料是色彩传达的载体,材料的肌理又反过来严重影响着色彩各个属性的呈现。我国传统色彩的提取工艺全部来自于自然界的植物、矿物,一些识别度很高的颜色都具备相对稳定的明度与纯度,尤其是色相的冷暖偏向非常固定。这就需要借由现代技术手段,建立传统颜色与标准色卡之间的精确链接。提取出标准的色号后,根据色彩的纯度和明度属性挑选不同质感的材料。例如,中高明度的色彩可以选择有一定亮度和光泽的面料;低明度的色彩相反,则应该选择有一定颗粒感的无光泽的面料。另外,材料的纤维成分也可以选择贴近传统服装的棉麻类,或者采用其他天然纤维与新型化纤混纺的材料,尽量避免使用全化纤类织物。通过材料的质感与传统色彩的有机处理来打造制服设计整体协调性的文化氛围。

3.3 中国传统色彩与细节工艺

服装作为一种满足功能需要并兼具审美价值的实用品,在制作层面可以大致分为缝合工艺和装饰工艺。缝合工艺虽然绝大多数情况是为了使服装成型而尽量被隐藏的,但也可以用局部缉明线的工艺来呈现线型的装饰,例如牛仔裤口袋和牛仔上衣的育克工艺就是典型代表。如果明线的色彩区别于面料颜色,那么色彩之间的强弱对比关系就形成了。另外,制服上衣的锁扣眼工艺也可以进行类似的处理。虽然扣眼看似微不足道,但如果与面料色彩形成对比,则会出现点状的装饰节奏,并使得整个色彩设计系统的层次更加丰富和活泼。更能体现工艺手法与色彩之间的关联,是各种细节装饰工艺。例如传统旗袍的镶边嵌线工艺就使得外部廓形线被强调,而色彩的差异会使这种强调出现优美的韵律感。以上3种工艺都可以体现在轨道交通制服的色彩设计中,将提取的传统色彩运用得更加细腻多变。

3.4 中国传统色彩与制服穿着环境

制服的使用者都是某地区轨道交通系统的工作人员,不同的岗位都有相对固定的工作环境。因此环境的整体氛围应该是进行制服色彩设计的参考依据。尤其是经常出现在公众群体面前的车务人员和服务人员,他们的制服色彩更应该与该地区各个站点的总体视觉设计风格吻合。当下我国许多城市的轨道交通站点内都有文化墙的设计,是宣传地区文化和发展的有效手段。设计者也应该在调研穿着者工作环境的基础上来确定色彩方案。根据空间内部的总体色调设定来选择契合度较高的传统色彩。

4 以郑州轨道交通制服为研究对象的色彩设计方案

4.1 色彩设计的总体思路

郑州市的轨道交通建设始自2008年,并于2012年10月23日公开征集员工服装设计方案。对客运服务、生产劳保、礼仪接待3类服装招标,其中要求不仅能反映轨道交通文化内涵,同时要注重本地特色。从2014年正式运营至今已历时5年。现用的设计方案是以深蓝为主体色,浅黄为点缀色。该深蓝色的色相与明度都与许多金融系统制服的色彩具有较高相似度,很难突出行业的特点和地域文化的独特性。此次制服设计的全新色彩系统提取自北宋王希孟的知名艺术作品《千里江山图》。该作品大量运用赭石色(提取色号

为 C0M77Y77K28) 和石绿色(提取色号为 C55M0Y60K37), 点缀少量的石青色(提取色号为 C75M60Y0K0), 展现出梦境般的连绵浩渺的极致美景。其中用来表现山石和水波的石绿色, 在背景赭石色的衬托和局部点缀的石青色对比之下, 是协调全局的主体色。石绿色早在公元 7 世纪的唐代, 就已经是中国画中大量使用的颜料。自魏晋的佛教传入以来, 中国画以黑红为主调的配色正是被青绿色的使用而打破。在宗教色彩观中, 认为石绿色能给人带来静谧的感受, 传达着追求安宁的愿望。而郑州也被称为“绿城”, 用石绿色作为制服系统的主色调不仅可以呈现来自传统山水画的视觉风格, 也能作为地方独特文化的代言符号。

4.2 以车乘服务人员制服为例的色彩搭配试验

以春夏季的制服款式设计为试验基础, 将传统绘画《千里江山图》中的主体色彩进行多次提取试验后, 选择了高明度的石绿色与最低明度的赭石色相搭配, 尝试运用于春夏女式制服, 如图 1 所示。该制服包括上装的衬衣、外套以及下装的半裙和裤子。以赭石色为搭配色运用于上装的分割线、口袋、肩章、袖口等位置。将上衣外套的贴袋设计为赭石色点缀石绿色缉双明线工艺, 并使扣眼颜色与之相呼应。在使用赭石色进行搭配时, 需采用减法原则, 例如上衣的局部使用不可以超过两处, 避免搭配色构图太散, 影响整体色调的稳定。同时, 要注意造型的协调和对比关系, 例如若将口袋设计为搭配色, 那么可以用领口的镶边与之呼应, 形成两者在造型上的线、面状差异以及面积的对比。还可以将上衣的开衩或袖衩的贴边设计为里外 2 种色彩的对比, 在穿着者走动时呈现出趣味变化。还应该系统地设计配件, 将丝巾、帽子和鞋子的色彩纳入到搭配系统中, 尤其是丝巾的设计, 可以利用图案来整合 3 种颜色, 凸显色彩的传统意蕴。

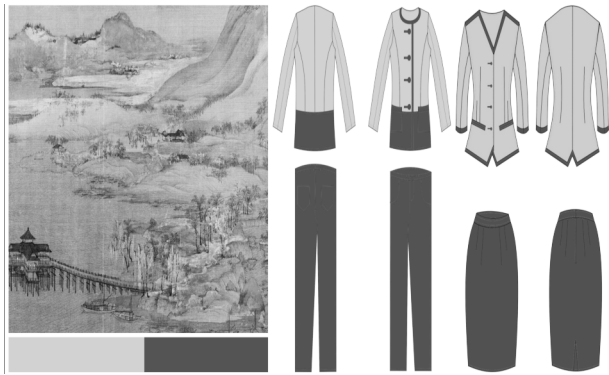


图 1 车乘服务人员制服效果图

5 结语

一个城市的地铁制服不仅代表着该城市的形象, 也是相关部门文化品位层次的传达, 体现了城市整体的精神风貌。采用具有独特精神底蕴的传统色彩, 则能彰显该城市的厚重文化底蕴。在设计过程中, 应尽量保留传统色彩的所有视觉属性, 包括色彩属性与比例关系和位置关系等要素。同时, 结合现代审美法则和设计方法, 融入经典的制服款式。基于传统色彩的提取和运用的角度, 不仅能够给制服设计者提供丰富的可用资源, 也可作为构建形式和文化遗产之间的桥梁。承载着中国传统符号的制服, 会引导穿着者产生文化自豪感, 成为该城市对外宣传的人文风景。

参考文献:

- [1] 刘瑞洲. 浅析职业制服的界定与特征[J]. 山东工业技术, 2016, (23): 243.
- [2] 余雅芸. 轨道交通制服的地域文化设计[J]. 西部皮革, 2017, 39(22): 5.
- [3] 李海英. 色彩在服装设计中的应用研究[J]. 美术教育研究, 2019, (14): 48-49.
- [4] 王弦语. 传统色彩在现代服装设计中的借鉴与应用[J]. 漯河学院学报, 2017, (2): 205-206.

Application and Exploration of Chinese Traditional Color in Rail Transit Uniform Design

LI Dan

(Eastern International Art College, Zhengzhou University of Light Industry, Zhengzhou 451450, China)

Abstract: As a key element of uniform design, traditional color was closely related to other uniform design elements, and the rail transit uniform of Zhengzhou was taken as an example to design and explore.

Key words: traditional color; uniform; design