

文献引用格式:张蜀君,欧阳宇晴,郭丽.新中式服饰设计方法研究[J].纺织科技进展,2024,46(2):48-51.

新中式服饰设计方法研究

张蜀君,欧阳宇晴,郭丽*

(武汉纺织大学 服装学院,武汉 430073)

摘要:概述新中式及新中式服饰,分析目前新中式服饰的发展现状,探讨新中式服饰设计的款式、色彩、材料、图案和工艺。通过总结目前新中式服装的设计理念与方法,分析当下新中式服饰设计存在的问题及解决办法,对未来新中式服饰的发展进行展望。

关键词:新中式风格;服饰设计;方法;理念

中图分类号:TS 941.7

文献标志码:A

文章编号:1673-0356(2024)02-0048-04

根据中国知网数据显示,关于新中式服饰的研究从2012年起呈上升趋势。关于新中式服饰的研究主要针对其应用,多数学者认为在设计新中式服饰时,不能简单照搬照抄,需要从中体现出中国传统文化的内涵,展现中国特色。通过文献研究法、案例分析法,对新中式服装的设计理念与方法进行研究,分析新中式服饰目前存在的问题并提出解决方法,对新中式服饰未来的发展进行展望。

1 新中式服饰概述

1.1 新中式服装的概念

“新中式”设计这一说法最早出现在20世纪改革开放后的80、90年代,一些既承袭着传统中式样式又表现出时代新风格的产品被人们称为新中式,最先出现在建筑和室内设计领域,后来向产品、平面、服装设计等领域渗透开来^[1],变得更加多元化。目前有关“新中式”设计较为一致的定义为:中国传统风格文化在新时代的全新诠释,在对传统文化掌握的前提之下实现当代设计^[2]。

新中式服装将传统中式元素与现代流行趋势相结合,以当代审美需求设计出具有传统韵味的服装,在继承传统的基础上进行延伸和创新。

1.2 新中式服饰发展现状

随着中国的快速发展,具有深刻内涵的中国元素在国内及世界舞台都受到了关注,中国传统文化的深层内涵和东方美学理念也得到更多国内外人士的认可和喜爱,传统文化复兴和国潮风盛行。同时兼具文化与时尚特征的中国风服饰成为消费者表达个性和品味的重要象征,新中式服装产业得以快速发展。

早在20世纪90年代,John Galliano在Dior任职期间就曾多次将中国元素运用在高定系列中(图1)。2015年The Met Gala以“中国:镜花水月(China: Through the Looking Glass)”为主题,也说明了中国元素和新中式服装在国际上的影响力。

图1 John Galliano应用旗袍元素的设计

目前国内众多设计师品牌都将传统中国元素作为灵感,成立较早的吉祥斋、夏姿·陈,以及近年来在国际舞台上崭露头角的年轻品牌Samuel Gui Yang、

收稿日期:2023-10-27;修回日期:2023-11-04

基金项目:“纺织之光”中国纺织工业联合会高等教育教学改革研究项目(2021BKJGLX406);湖北省高等学校哲学社科重点项目(21D049);创新创业训练计划项目(202111057S-1);武汉纺织大学教学研究项目(2020JY049);改革研究项目(kg202115)

第一作者:张蜀君(1998—),女,硕士在读,研究方向为服饰创新设计。

*通信作者:郭丽(1975—),女,教授,研究方向为非物质文化遗产缠花与服饰创新设计,E-mail:751881847@qq.com。

Angle Chen,都将传统中华元素作为设计灵感,创作出了更多具有时尚与中国特色的新中式服装,也让新中式成为年轻世代新的潮流趋势。

2 新中式服装设计理念与方法

新中式服装体现出经济全球化背景下国人的民族身份认同意识,也反映了人们日渐增强的文化自信心^[3-4],引起世人关注的同时也唤醒了国人对中国元素的重新思考和关注。新中式趋势风格主题由中国年轻世代所推动,它的形成彰显了中国年轻一代与生俱来的民族自豪感以及对中国传统文化的认同和使命感。

2.1 设计理念

在新中式设计中,不仅从外在体现中华特色,其内在的设计理念同样可以体现中华传统内涵。如运用儒家思想、道家哲学、民族艺术等中华传统理念进行设计^[5];或通过新中式服装体现中国特色,在未来的创新中扩大新中式服装的影响;同样也可以结合当前的可持续发展观,秉持“生态、环保、健康”的生态设计理念进行设计^[6]。

2.2 设计方法

新中式服装是富有时代精神的中国元素服装,其背后深厚的思想文化蕴含着中国民族风格。新中式服装创新设计不是简单直接的模仿借用和盲目的生搬硬套^[7],而是中国传统风格文化在新时代的全新诠释,需要在了解文化背景的前提下,通过合理的提取及合适的手法,设计出独具中国特色的服饰。目前新中式服装的常见设计方法,主要是通过提取传统文化及服饰中的款式、色彩、图案、面料和工艺进行设计,或结合2种及以上的元素进行设计。

2.2.1 款式

目前最为常见的新中式服饰设计主要运用传统服饰的形制和结构进行设计,将传统服饰的形制解构,经过现代化改良后应用。多对传统服饰的领袖结构进行应用,提取传统立领、半臂、交领右衽、连肩袖等形制进行改良创新设计,或在传统的服装形制中融入西式服装元素进行设计。其中最常应用于新中式服饰设计的是传统立领和旗袍元素,图2所示的中国设计师品牌M essential 2022春夏系列就将旗袍元素结合现代流行风格进行全新设计,具有中式优雅风格的同时又简约时尚。

2.2.2 色彩

中国从古代就具有独特的色彩观念,中华民族是

世界上最早确立色彩结构的民族之一^[5],越来越多的设计对中国传统文化中的色彩(如中国画、青铜、漆器、唐三彩等)进行提取并创新应用于服饰上,或将传统色与现代流行色进行融合应用。图3所示的Angle Chen 2022秋冬系列就是将具有蒙古族服饰的色彩应用于现代服饰上,将传统民族文化与现代时尚完美融合,具有强烈的视觉冲击。

图2 M essential 2022 春夏(1)

图3 Angle Chen 2022 秋冬

2.2.3 面料

在新中式服饰的面料设计中,可以通过对传统服饰中的面料进行复刻或创新。将传统面料与现代面料创新结合,通过传统手工艺或现代手工艺对面料肌理进行创新,或通过减少或增加的手法保持面料的原有形态,呈现出新的面料外观肌理效果。图4所示的M essential 2022春夏就将传统面料中的图案进行了创新复刻,具有中式特色的同时又更具质感。

2.2.4 图案

在新中式服饰的图案设计中,可以对传统图案进行复刻或创新。较为常见的是将图案通过拓印、转移压皱、即兴手工喷绘和拔色等新兴手工艺进行创新应用,使传统图案具有不同的质感,或将传统图案结合

现代流行进行再设计后通过以上工艺进行应用。图5所示的花木深2022春夏是对具有中国传统纹样特色的工笔、水墨图案结合现代流行进行了再设计,通过平面印花应用于服饰上,突出服饰中的写意美感。目前对图案的运用较为广泛和多样,中国传统文化中能够提取的图案也丰富多样,在设计中对图案进行全新的设计,赋予传统图案新的生命。

图4 M essential 2022 春夏(2)

图5 花木深 2022 春夏

2.2.5 工 艺

在新中式服饰的工艺运用上,一方面可以对传统工艺手法(如刺绣、印染、手绘、贴绣、编织等)进行创新,或抛开传统工艺原有的功能或装饰,将刺绣、印染、盘、滚、镶、嵌等工艺作为一种服饰语言运用到服饰设计中。另一方面可以将传统工艺结合现代元素进行设计,或结合现代材料进行应用。图6为将传统刺绣、贴绣工艺应用于现代服饰中,具有传统特色的同时更加精致华丽。

3 新中式服饰现存问题与发展前景

3.1 目前存在的问题

新中式服饰的设计并不是单纯的元素堆砌或简单

图6 传统工艺应用案例

的抄袭复制,而是在了解文化内涵的前提下,应用独特的设计手法,结合现代潮流趋势,设计出体现深厚历史底蕴并符合现代人审美的服饰。目前大量的新中式服装设计只是单纯地将一些服饰结构元素“拿来”运用,脱离了流行的趋势和现代人的需求,只是纯粹的复古,没有创新的同时也失去了设计的美感。同样较为突出的问题是新中式服饰设计中的单一化,使用相同元素(旗袍、盘扣元素)的设计过多,使目前新中式服饰过于同质化。

在新中式服装的设计过程中,需要在明确设计理念、了解传统文化内涵的前提下,对传统文化进行剖析,合理融通设计,才能更好地设计出具有传统东方美学理念和符合现代流行趋势的服饰,在保留中华民族精神内涵的前提下追求新的新中式风格。

3.2 发展前景

近年来,新中式服装成为一种新的趋势,国潮风的出现,改良旗袍、改良汉服的流行都说明了中国元素在服装行业的重要性以及新中式服装的发展潜力。新中式服装的款式、独特的设计文化元素都吸引着消费者,并逐渐得到国内外的认可,在设计师和时尚人群的努力下,正在走向成熟、发展的路上。相信在未来,新中式风格会成为中国服饰风格的重要部分,也将占据中国服装行业更加重要的地位。

4 结束语

中国元素作为一种具有深刻文化内涵的传统元素,一直是时装界不可或缺的重要角色。在中国国力日益强盛、文化突出的今天,中国元素再一次成为当下的流行趋势。而关于对新中式服装的设计也不只是中国传统符号和中国元素运用,还有对中国传统文化思想的传承。所以在设计的过程中需要有明确的设计理

念,结合符合设计理念的设计方法,根据当下趋势进行创新设计,赋予传统文化新生命的同时,让时装得到更好的展现。新中式服装的流行使传统服饰文化得到更好的保护与传承,同时吸引了越来越多的人去探究中国文化,让更多的人了解中国文化的博大精深和深刻内涵。

参考文献:

- [1] 喻涵. 浅谈“新中式服装”设计[J]. 企业家天地·理论版, 2008(8):207-208.
- [2] 龙一南. 中式风格服装设计及其创新途径分析[J]. 美术教育研究, 2014(17):91-93.
- [3] 章建春,肖新. 新中式女装纹样设计的创新思考[J]. 休闲, 2021(8):224-225.
- [4] 王巧,李正. 南京云锦纹样及其在新中式服装设计中的应用[J]. 丝绸, 2019,56(5):60-65.
- [5] 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.
- [6] 张颖. 新中式女装创新设计的研究[D]. 长沙:湖南师范大学, 2016.
- [7] 杨颖,孙瑞雪,陈颢,等. 新中式女装的设计应用[J]. 青春岁月, 2018(29):54-55.

Research on New Chinese Dress Design Method

ZHANG Shujun, OUYANG Yuqing, GUO Li*

(School of Fashion, Wuhan Textile University, Wuhan 430073, China)

Abstract: The new Chinese style and the new Chinese clothing were explained, the current development status of the new Chinese clothing were analyzed, while the style, color, material, pattern and craftsmanship of new Chinese clothing design were discussed. By summarizing the current design concepts and methods of new Chinese clothing, the problems and solutions of the current new Chinese clothing design were analyzed, while the development of new Chinese clothing in the future was prospected.

Key words: new Chinese style; clothing design; method; philosophy

(上接第 47 页)

- [3] 刘飞龙. 西兰卡普的艺术特色及非物质文化遗产传承探析:评《西兰卡普》[J]. 上海纺织科技, 2023,51(2):65-66.
- [4] 宋方昊,刘燕. 地缘文化视域下的西兰卡普文化特征研究[J]. 湖南科技大学学报(社会科学版), 2020,23(6):163-169.
- [5] 赖小静. 西兰卡普图案传承与实践创新研究[J]. 包装工程, 2017,38(2):201-205.
- [6] 张高峰. 文创产品设计中传统纹样的融入与创新[J]. 包装工程, 2022,43(4):401-404.

Innovative Application of Traditional Patterns of Xilankapu in Sportswear Design

WANG Shiya, HE Liting, CHEN Si, CUI Lina*

(College of Textile and Clothing, Quanzhou Normal University, Quanzhou 362000, China)

Abstract: By summarizing and analyzing the basic materials such as design themes, colors and design rules of traditional Xilankapu patterns, the artistic features and design rules of traditional pattern were summarized. Combined with contemporary design concepts and methods, the patterns with the characteristics of Xilankapu were designed, then combined with modern digital printing technology, the patterns were applied to the series of sportswear design, exploring the inheritance and development of traditional cultural patterns.

Key words: Xilankapu; innovative design of pattern; sportswear