

在现代服装设计上的运用 中国传统图案

文 / 广州市工贸技师学院 林丽艳

“图案”词语由来已久，起源于日本。在汉语词典中“图”是指绘制出来的形象、图样、图稿；“案”是指计划、方案、设想。服装图案广义指运用于服装造型上的造型结构、色彩、纹样的设想。且遵循服装的技术工艺、服装材料、用途等条件制约所绘制的服装图案样式。服饰图案作为服装的重要组成部分，与服装面料及款式相适应，并随时代的发展变化而变化，风格形式丰富多彩。图案在装饰设计中应用非常广泛，中国传统图案在服饰设计中也被经常运用，特别是少数民族的服饰，更是中国传统图案的一个缩影。具有中国传统风格的图案及各少数民族服饰，积极的推进着现代服装设计文化，是设计师借鉴与创新的灵感源泉。对传

统图案越了解，继承和创新就会越容易。历史的每个时期装饰艺术的特点都不一样，但是，归根到底，图案的形式、风格的产生，都不是单独存在的，它和各民族传统及那个时期的社会状况密不可分。服装图案来从生活中，最后又美化人们的生活。在生活的不断演变中，图案设计的结构造型和设计技巧得以积累和变化发展，并不断深化。新的图案不可能是无本之木，无源之水，很多新的服饰图案设计都和传统图案有着源和本的因果关系。现代服饰图案设计一定要关注传统图案，并研究和实验，将美的造型和技巧进行继承，促进发展。在艺术的发展规律里，传承传统与借鉴历史，是必然的过程。古希腊艺术影响着古罗马艺术的风格、形式变化，唐代的开放和通商也让唐代服饰的一些图案形式透露出波斯的神秘和浪漫；现代的中国服装图案设计，也巧妙地继承了中国各时代传统图案的“元素”，并融合了现代社会的艺术形式及人们的审美趣味，从而形成了即带有丰富的历史文化内涵，又有着现代装饰趣味特征的新图案样式。给现代的服装抹上了浓墨重彩的华章，也带给人类对服装图案的惊喜。香港著名服装设计师邓达智先生就非常喜欢中国传统图案，他的足迹遍布了中国的每个省份，在旅行中了解和记录传统图案，迸发创意灵感，在敦煌乃至整个藏区，鲜艳对比的色彩、历史味道的图案给了他兴奋和惊喜，最终在他的服装设计手稿与头脑中幻化成了水墨和色块，回到香港之后，一组名为“游山玩水”的T台秀轰动了整个香港和内地。传统图案得以时髦绽放。

一、现代服装设计中中国传统图案的题材

由于服装设计的个体特性，中

国传统图案的题材和形式也有不同的心理喜好和限制。中国传统图案素材主要有以下几类。

1. 花卉、花草。

花卉是我国历代服饰设计中最常用的艺术形式。在中国传统图案中，花卉本身形态优美，而且还寄寓了人类的思想情感，如莲花、荷花与佛教净土宗有关，有纯洁、吉祥的寓意；牡丹华丽，象征富贵；梅花、兰花、菊花、竹岁寒四友，号称“四君子”，是高洁的象征。现代旗袍的设计中就经常能看到梅、兰、菊、竹的图案，给旗袍增添了古典的韵味和高洁的气度，从容优雅，绽放自如。上海市政府授予其“服装类设计大师”称号的凌雅丽女士的作品具有很强的超现实主义风格，特别是在艺术上的造诣，显现出深厚的艺术底蕴。同时，她对中国民族元素的运用很到位，有着自己的独特想法。2002年获第十届“兄弟杯”世界青年设计师大奖赛金奖的作品就是对传统图案的一次大胆创新，莲蓬、莲叶，通过巧妙的面料肌理变得趣味无穷，让观众在接触时尚的同时，也能感受到一种传承传统却又挑战传统的新理念。

2. 鱼、蝶。

在中国传统图案中，充满了鱼、蝶图案，他们同样被称为是服装图案当中的吉祥纹样。蝴蝶更是因为其特有的对称翅膀和千变万化的翅膀纹样而给设计师的图案设计带来了无穷无尽的灵感，自然而然成为现代服装图案设计当中重要灵感素材。具象或抽象的鱼、蝶图案，夸张或写实的设计方法，给我们展现了魅力四射的图案味道。雪纺长裙上蝴蝶翩翩飞舞、休闲T恤鱼儿游戏，传统的图案，依然活跃在时尚中。

3. 禽鸟。

禽鸟是中国传统图案不可或缺