

汉服元素在当代服饰设计中的应用研究

王婧昕,黄若为

(徐州工程学院 艺术与设计学院,江苏 徐州 221000)

摘要:汉服作为汉民族的传统服饰,发展历程长达数千年,它具有我们民族独特的历史文化。汉服的发展已是大势所趋,以加入汉服元素的当代服饰为研究对象,旨在从汉服的本质出发,探索汉服发展的困境和趋势,从汉服结构设计入手,拆解出可以利用到当代服饰中的元素,探究汉服元素的应用方法,为当代服装设计的发展提供借鉴与参考,推动我国的服饰之美在世界传播。

关键词:汉服元素;服饰设计;应用研究

中图分类号:TS941.7

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2021)08-0027-05

1 汉服的发展现状

汉服,顾名思义,是汉族人民的服饰服装。汉服的起源要追溯到黄帝即位时,一直到明末清初它才逐渐退出历史舞台。汉服并不是一成不变的服装,随着汉族人民长期生产生活的需求变化,汉服的形制也随之发生改变,体系也在不断完善。

汉服在当代的发展是一个综合的问题,遇到的障碍也是综合性的。首先要考虑的是汉服本身的问题,比如无法符合大多数当代人的生活需求和审美取向;其次还要考虑鱼龙混杂的市场环境以及在发展过程中逐步暴露的问题^[1],比如市场面向的群众无法突破本来的圈子。

1.1 穿着繁复不便

汉服在当代的发展出现的第一个问题是穿着上的问题,这是由汉服本身的服制特性决定的。

在中国古代,裁剪技术以及纺织工艺较之当代有很大的差距,所以汉服就是宽松简单的样子,整体呈现出宽大的感觉,穿着的方式也十分繁琐。在当时因为技术受限,汉服所承载的功能十分基础,无非就是遮羞、保暖以及彰显身份地位。但是当代的中国发展迅速,人民生活水平高、节奏快,对于服装的要求与古代相比有了根本性的改变,传统汉服能提供的基础功能已经无法满足当代人的需要,尤其是在等级制度完全消弭的情况下,汉服的的存在更显窘迫。

在这种穿衣自由的环境下,服装不再和身份等级

相联系,当代人对衣服的追求从遮羞保暖这种基础需求转变成了追求审美和个性、方便和舒适,显然汉服不是最优的选择,就算它可以满足审美和个性,也无法满足方便和舒适。以生活中的场景举例,逛街、乘车、上班、上学,在这些构成当代人大多数生活的场景下,汉服都是很很不方便的,这一问题大大影响到大众对于汉服的接受度。

1.2 推广收效甚微

汉服在当代发展的第二个困难就是推广弱,不仅仅是推广的力度弱,推广的效果也很弱。

首先推广的力度,汉服的推广最初基本都是汉服爱好者自发推广,虽然汉服爱好者个个一腔热血,但是这个群体在庞大的中国人口中占比不大,影响力有限,相较于主流文化,汉服只能算是“亚文化”。不过随着国内汉服市场的形成,目前汉服的推广形式也发生了改变,比如有些地方开始出现“汉服文化节”,也有一些汉服的商家逐渐做大,开始采取主流做广告的形式推广自己的品牌,但是相较于当代主流服饰,这个力度还是比较弱的。

其次就是推广的效果,现有汉服爱好者的自发推广方式大多都是在进行形制的科普和穿着的规范,对于本来并不热爱汉服文化的人来说略显枯燥无味,因此穿汉服也被冠上了“麻烦”的名声。虽然“汉服文化节”每年都在办,但吸引的还是本来就热爱汉服的人,商家做的推广也一直都没有打破“汉服圈子”,推广的目的就是让圈子外面的人了解到并喜欢上它,但圈外人看不到也不了解推广内容的含义,推广就无法得到正向完整的反馈,所以推广的效果也比较弱。

收稿日期:2020-08-21;修回日期:2021-02-15

基金项目:教育部人文社会科学研究基金项目“两汉汉服文化体系及传承创新研究”(18YJC760083)

作者简介:王婧昕,副教授,博士研究生,主要研究方向为服装设计与开发, E-mail:535189463@qq.com。

1.3 市场竞争激烈

汉服在当代面临的第三大困境就是竞争激烈,这是由当代的服装市场决定的。

中国古代人民在服装上的选择权很小,因为衣服的种类一共就那几种,而且布料上也因为技术水平而受到限制。其实不仅仅是这方面选择小,更重要的是很多时候无法选择,除了你可以选择的常服以外,还有一部分服装是和礼仪文化、等级制度相挂钩,这和个人的喜好以及审美情趣是没有关系的,所以当时的人们更没有选择的余地,汉服也没有竞争压力。

当代服装市场的服制种类多且各有特色。汉服不仅需要和各种服制进行市场竞争,还要与同类商家一起争夺市场。因为汉服面向的群众基数较少,价格大多数不够亲民,所以同类之间的市场竞争更为激烈。

2 汉服的发展趋势

汉服在这三重困难的环境下,依旧顽强地发展着,它的发展现状不仅有困难,其实也伴随着机遇,现在的汉服是处于包括汉服复原、现代汉服以及汉元素服饰设计在内的一个多元化的状态,分别对应着汉服受众的三种不同的心态:支持汉服复原的支持完全复古,根据出土文物以及其他文献绘画对汉服进行复原,或者完全按照古代的形制和制作方法制作汉服;支持现代汉服的支持在保留汉服形制的情况下进行现代化的改良,这部分人意识到了完全复古的传统汉服与日常生活穿着有冲突,这种冲突也会阻碍汉服的发展,主张改良后的汉服更应该适应现代人们的生活方式^[2];最后一个支持汉元素设计的其实并不完全包含在汉服内,因为汉元素服饰仅仅是采用汉服的元素作为设计的一部分加入到时装中,不过对于汉服的内涵以及国民度的提升效果是显著的。

消费者对于汉服的态度和期许,对研究汉服的相关人员不管是未来的发展方向还是设计重点都有指导意义,如何发扬传统文化、让更多的人知道和了解中国服饰文化,最重要的一点就是要了解消费者,要设计和生产消费者喜闻乐见的产品。

根据汉服的发展现状,我们可以对比得出,目前而言,相对比较温和并且可以规避掉“穿着难、推广弱、竞争大”的困难是最好的发展方向,就是把汉服元素注入到时装设计中。这样不仅可以保留汉服的文化内涵,使运用汉服元素的中国时装也具有了民族性,还可以

让三个原本汉服发展的桎梏转变成助力。

让汉服的穿着问题不再显得麻烦困难,推广上利用时装这个载体的缓冲,让人们对于传统文化在服装上的运用有了入门级的了解^[3],会使传统汉服和现代汉服的推广更为容易。而且,汉服元素的魅力也会给时装设计进行加分,这是可以互为助力的,虽然殊途,但是归路都是想绽放中国传统服饰文化的魅力。

3 汉服中可利用元素分析

经过对汉服发展现状的了解,基于发展中国传统服饰文化、发扬中华民族精神这个原则,可以确立将汉服元素融入到时装设计中是目前推广汉服的有效途径。根据服装设计的三要素,可以从款式造型、色彩图案和面料材质三方面入手,分别提取可以利用到时装中的汉服元素。

3.1 款式造型方面

目前而言,大众呼声最大的就是汉服的款式造型。“形制正确就算汉服”是大多数汉服爱好者的声音,也是汉服的传统、内涵最典型的代表,所以汉服元素的提取首先就要从最能代表汉服精神的款式造型入手。

汉服的款式造型上最为典型的标志就是它特有的领型,其中以交领右衽、直领对襟最具代表性,这些领型是直接区别于时装的元素,这种东方美学的产物是全世界仅我们才有的。

“交领右衽”是汉服最经典的领型,传统汉服的领部都是衣领直接与衣襟相连,所谓交领就是衣襟在胸前交叠,右衽则为左侧的衣襟压住右侧的衣襟^[4],这种领型在外观上就呈现为“y”字形。交领代表着中国古代天圆地方的文化思想,右衽也显示出中国古代以右为尊的思想^[5],这一特点使汉服明显区别于其他民族服饰和时装,是汉民族独特思想的体现;直领对襟则为两襟相对,居于胸前正中,门襟有装饰图案,对襟和交领是汉服几千年来最重要的两种领型,也是民族文化在服装上的最典型的代表。

除了上述领型以外,隋唐时期半臂的坦领也是比较典型的领型,适合于做春夏款的时装时运用,虽然没有交领和对襟这么典型,但是也反映出当时开放灿烂的隋唐文化,也是汉民族优秀的文化产物。

除去领型,在汉服的形制和款式上也可以提取出汉服元素,例如齐胸襦裙的形制,在时装设计时可以去除上衣保留下裳,改为齐胸吊带连衣裙;再如汉服肚兜

的款式,可以保留肩部或颈部的系带,也可以保留胸前的设计,然后把背后的系带换成布料或者肚兜下面拼接半身裙,将其改为背心或者裙子。

汉服的形制、款式和时装的结合,可以说是完美的古今文化碰撞,使得中国设计师设计的时装有了独特的仅属于我们的味道。

3.2 色彩图案方面

中国传统色彩以艳丽为美,表现在服饰色彩上,就是以原色为主,原色既饱和又鲜艳。红、黄、蓝三原色加黑白两极色构成的五方正色,奠定了中国传统服饰艳丽的基本色调。例如商代崇尚的白色、周代崇尚的红色、秦代崇尚的黑色就是典型的例证,几乎每个朝代都以一种颜色而且是一种原色作为代表性的色彩。

当代的流行色中没有五行观的倾向,面对颜色的态度更多的是个人审美喜好而不是整个社会共识,所以在色彩选择和搭配上有更多的选择余地,可以把这些传统颜色作为设计的主色调,或者作为设计的一个色彩元素加以利用,为时装注入古典韵味。

汉服服饰的装饰,多采用动物、植物和几何纹样。图案的表现方式,大致经历了抽象、规范到写实等几个阶段。图案是汉服的重要组成部分,提取汉服面料上的传统图案加入到时装中,可以丰富时装的图案花型。例如传统宋锦图案的主要骨骼结构是由圆形、方形与斜向骨架线组成的四方连续图案,纹样一般会以福寿全宝、定胜四方、龟背龙纹、金线如意等传统的吉祥纹样为主,这些吉祥纹样不仅造型别致^[6],而且还有很多只有中国人才能体会到的意蕴,将其运用在时装的面料上,比现在流行的纹样更能代表中华民族文化艺术的精髓,不管是用作主体纹样还是辅助纹样,都可以直接区别于其他的时装图案,展现独特的民族魅力。

3.3 面料材质方面

以前汉服面料多半是选用丝绸、锦缎、香云纱。而这几种面料在当代的产量不高,如果拘泥于面料的问题就不利于汉服的发展,所以当代的汉服可以选用能替代的面料,比如雪纺、麻、花罗等面料。单有面料也不足以完全显示汉服的美,还要加上刺绣,这才是一件完美的汉服。刺绣在我国工艺史上源远流长,早在战国时期就已经出现,经过几千年的发展演变,形成各具特色的形式。在时装设计中局部使用刺绣可以提高时装的精致度和美观度,而且刺绣本身那种工艺带来的华丽、高贵之感,用在高级定制上更能凸显其高级感。

4 当代服饰汉服元素应用案例分析

当代服饰中已经有许多品牌凭借汉服元素名声大震,从国内三个经典的品牌入手,根据它们最具代表性的款式以及最典型的结合方式,分析它们是如何将汉服元素和时装巧妙融合。

4.1 郭培的“Guo Pei”

郭培是中国最早的高级定制服装设计师,也是中国第一位被法国高级定制时装联合会邀请在巴黎高定时装周展示个人作品的服装设计师,是中国当之无愧的“高定第一人”。

她曾为很多知名人士设计过出席重要场合的礼服,几乎每届春晚上都能看到来自她工作室的作品。在她的同名品牌的设计中,最典型的就是大量的刺绣工艺的运用。

刺绣是中国的传统手工艺,也是汉服的礼服中最为重要的元素,在中国古代是等级身份的象征。在当代,没有了等级制度^[7],但是刺绣这种传统手工艺因为昂贵所以依旧是身份的象征,用来做高级定制的礼服非常适合。

与西方以及当代流行的刺绣图案不同,郭培在自己的设计中大量运用的刺绣图案也来源于中国古代汉服元素,“Guo Pei”刺绣元素如图1所示。

图1 “Guo Pei”刺绣元素

衣服上的图案就是典型的中国传统元素,龙凤纹、祥云纹、团花纹都是汉服礼服中的常用元素。而且这件衣服里面的上衣也是典型的汉服肚兜款式,在这里郭培将其做成一个挂脖的吊带,刺绣十分精巧。

郭培的高级定制是中国传统服装文化在世界上的

第一次大胆尝试,现在我们可以看到这个尝试在西方取得了很好的效果,刺绣那种神秘的东方味道和时装礼服的款式相结合,为礼服增添了许多高贵、庄严的感觉,使郭培在西方审美下的“高定世界”大放异彩。

4.2 熊英的“盖娅传说”

“盖娅传说”是目前最典型的中国传统艺术神韵与西式表现手法相结合的中国品牌,其基于中国传统服饰和当代艺术,致力于传承中国智慧美学和精湛服饰工艺,并始终坚持将原创精神转化为独特的服饰美学文化。

“盖娅传说”的设计师熊英在设计的过程中,也运用了许多汉服元素,比如汉服典型的交领右衽(图2),设计师在设计这件衣服时把领部设计成了交领右衽,但是袖子和裙摆都是现代服饰的处理方式^[8],衣身加上中国韵味的写意画,和汉服元素的领型相配合,凸显中国风格。

图2 “盖娅传说”交领右衽设计

在“盖娅传说”的设计中,还有直领对襟的运用(图3)。这件衣服就是典型的直领对襟,并且衣缘做了花纹更贴合传统汉服中的衣襟,和西式版型碰撞在一起散发出独特的美感。

除了领型的运用,“盖娅传说”还在形制上进行了运用,例如对齐胸襦裙形制的运用(图4)。这件衣服就是齐胸襦裙形制的改良,设计上舍弃了上衣保留下裳改为吊带齐胸裙,使其更符合当代人的审美。

同样作为中国的设计品牌,“盖娅传说”与“Guo Pei”有很大的区别。“Guo Pei”的设计整体上是华丽的、庄重的,“盖娅传说”则是灵动的、仙气飘飘的,两者没有优劣,只是侧重点不同,都展现了中国传统服饰文

化的不同面,展现着立体的、多面的中国设计。

图3 “盖娅传说”直领对襟设计

图4 “盖娅传说”齐胸襦裙形制

4.3 楚艳“新汉服”

与前面两个品牌主张的中国风不同,“楚和听香”在2017年10月31号的中国国际时装周的show上有一套秀款是传统服饰风格的礼服,设计师楚艳在个人专访中提到了“新汉服”这个概念,新式汉服就是将传统汉服进行改良,改掉了传统汉服在穿着上的繁复,使其变成更符合当代大众日常需求的“新汉服”。相比于“Guo Pei”和“盖娅传说”的中国风,“楚和听香”的“新汉服”中运用的汉服元素更多一些,如果不追求绝对正确的形制,一眼看上去它更加贴近汉服(图5)。这种新式汉服去掉了繁琐的穿衣步骤,使其变得简单好穿,也没有了传统汉服的宽袍大袖,做了现代的、更贴近人体结构的、方便的剪裁,是一个汉服元素和时装结合中偏汉服的典型。

图5 “楚和听香”的新式改良汉服

5 结语

汉服的发展道路任重而道远,通过对三个运用汉服元素并走向国际的中国品牌的分析我们很容易发现,目前在主流的服装设计趋势下,汉服的发展与主流大众的期待并不完全相同。这些走向国际的大品牌在传达中国设计和传统服饰文化的时候并没有一味复古,也没有在形制完全正确的情况下稍微改良,而是朝着汉服元素与时装设计相结合的方向在走。不管是大量运用中国刺绣的“Guo Pei”还是追求中国传统艺术神韵的“盖娅传说”^[9],亦或者是提出“新汉服”这个概念的“楚和听香”,都是把汉服元素作为设计元素之一进行时装设计。

我们生活在一个多元的、包容的时代,在这个时代中,汉服不管是走哪条路都是可以走通的,区别只在于路上的风景不同。但是我们作为当代的服装设计师,绝不能将目光仅局限在中国的市场环境,而要放眼世

界市场,让更多的人知道和了解中国传统文化的魅力,从这一点出发,将汉服拆解开作为设计元素与当代服饰相结合就是最好的发展之路。

汉服是我们民族历史沉淀下的文化瑰宝,也是我们民族数千年的智慧结晶,但是传承并不意味着一味的复古,中国古代的汉服有特定时代的韵味,当代的“汉服”也应该有当代的韵味^[10]。这种设计上基于中国传统服饰文化,表现形式上古今相映、东西结合的设计,才可以源源不断地为我国服饰文化的发展注入新的养料,才可以推动我国的传统服饰之美在世界传播。

参考文献:

- [1] 杜 煌,牛银银,张 静.汉服元素在灯具设计中的运用[J].美术教育研究,2017,(8):57,59.
- [2] 黄小娜,朱晓冬,李 莉.汉服元素在现代家具设计中的应用研究[J].山西建筑,2015,41(6):210-211.
- [3] 顾鸿炜.现代服饰设计中汉服原素的运用所带来的影响研究[J].江苏丝绸,2019,(5):19-21.
- [4] 马舒舒.基于汉服右衽特征的服饰设计应用研究[J].服饰导刊,2015,4(2):86-90.
- [5] 吴金源,于再君.汉服元素在新中式餐厅空间设计中的应用探索[J].家具与室内装饰,2019,(6):118-119.
- [6] 洪 叶.现代服饰中汉服元素的应用——评《时装设计元素:造型与风格》[J].上海纺织科技,2019,47(11):100.
- [7] 蒋佳妮.“汉服元素”在当代中国学位服上的运用[J].中国艺术,2017,(Z1):77-81.
- [8] 王 琦.汉服对现代服饰设计的影响[J].西部皮革,2018,40(8):13.
- [9] 刘菁华.服装设计中汉服元素的合理运用分析[J].现代装饰(理论),2016,(4):159.
- [10] 石 云,杨泳沁.二孩时代童装设计中汉服元素运用的应变与识变[J].轻工科技,2020,36(6):110-112.

Research on the Application of Hanfu Elements in Contemporary Costume Design

WANG Jing-xin, HUANG Ruo-wei

(School of Art and Design, Xuzhou University of Technology, Xuzhou 221000, China)

Abstract: As traditional costume of the Han nationality, Hanfu had developed for thousands of years. It had unique history and culture, so the development of Hanfu had been the trend of the times. Taking the contemporary clothing with the elements of Hanfu as the research object, the predicament and trend of the development of Hanfu were explored from the essence of Hanfu. Starting from the structure design of Han clothing, the elements that could be used in contemporary clothing were disintegrated. The application methods of Han clothing elements were explored, to provide reference for the development of contemporary clothing design and promote the spread of the beauty of China's clothing in the world.

Key words: Han clothing element; clothing design; application research