胶东剪纸元素在女士家居服设计中的应用

左洪芬[1]，郭　强[1]，王　盼[1]，宋向前[2]

（1.烟台南山学院 工学院，山东 烟台 265713；

2.山东南山智尚科技股份有限公司，山东 烟台 265706）

摘　要：以胶东剪纸为研究对象，介绍了胶东剪纸种类、图案及其特点，归纳整理了女士家居服种类及特点，探索了胶东剪纸元素在女士家居服上的应用可行性，总结设计手法并运用到成衣设计实践中。对剪纸技艺的传承与创新途径进行探索，一方面有助于拓展传统手工艺的发展空间，另一方面将传统手工艺融入现代时尚设计，能更好地丰富设计语言，对于服饰创新设计有着重要借鉴价值。

关键词：胶东剪纸；图案提取；女士家居服；创新设计

中图分类号：TS941.2；J528.1　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1673－0356(2021)08－0032－03

胶东剪纸源远流长，它不仅仅是一门传统的民间艺术，更重要的是一种历史传承，是齐鲁大地文化与外来文化碰撞融合后积淀的历史产物。如何更好地整合传统文化资源，继承和发扬传统文化，是当代设计的重要课题。

1　胶东剪纸艺术概述

胶东剪纸历史悠久，是中国传统民间剪纸艺术的一个重要派别[1]，蕴含了深厚的文化底蕴。胶东剪纸种类丰富多样，具体反映在两个方面：一个是表现语言丰富精彩，另一个是表现手法层出不穷。就整体风格观之，细腻之中伴随着精巧，玲珑之中彰显着剔透，线条流畅之余又不乏精细，线面浑然天成且节奏感十足，虚实对比尤为明显，以线为主，展现出了良好的实用价值及非凡的审美价值[2]。

1.1　胶东剪纸种类

胶东剪纸的种类多种多样，有门神类（赐福门神、招财门神、童子门神、三星门神）、装潢类（花字对联、炕围花、祠庙装饰）、纸马类（寒衣、纸钱）、扎糊类（冥器、顶棚花、拉花、媚神插件）、日用类（扇面、绣稿、蓝印花板、抹灰漏样、木工雕花样、花笺）、符咒类（除毒类、天师符、驱邪免灾符、丰收符）、玩具类（斗鸡、舞狮、戏猴、抵羊、武打人物、手拉手）、文娱类（纸偶、文房清供、美术晒相花样）、宗教类（基督教、道教）、人生礼仪类（婚嫁、生育、寿诞、送终）等，其中最能彰显当地特色的莫过于平常人家中十分常见的那一类窗染花儿剪纸，它是通过绘画和剪纸双重语言元素来表达的传统纹样[3]，其核心功能是使窗户及附近区域的墙面得到装饰。

1.2　胶东剪纸图案

胶东剪纸积累了大量的图案纹样，堪称包罗万象，可以是四季花卉，可以是戏曲人物，又或者是历史典故，也有风景名胜和教义文化。这些剪纸艺术不仅仅是看起来美观那么简单，它还呈现了一种地域的传统文化，表达了人们对美好生活的向往。胶东剪纸的图案包括以下几种。

（1）植物花卉

植物花卉等大多具有亲和力，在人们眼中寓意着美好，所以大多都被用来营造喜庆节日的氛围，春节、婚礼等日子常会用到。植物花卉的题材通常是富贵牡丹如图 1(a)所示，还有梅花、荷花、兰花、菊花、苹果树等题材，这些都具有美好吉祥的寓意。

（2）动物纹样

分析民间传统剪纸艺术可知，在其创作者群体中，农村妇女占绝大比例，创作的剪纸题材大多来自于日常生活中的各种景象。其中包括了以十二生肖为主题特色的动物纹样如图 1(b)所示，还有一些生活景象例如驾马赶车、喂鸡养猪等，凡是她们能见到的都可以成为她们手中的剪纸题材。

（3）戏曲人物和神话故事

戏曲人物大部分取自一些经典场景，例如“梁山伯

收稿日期：2021-03-09；**修回日期**：2021-04-13

基金项目：2020 年山东省传统文化与经济社会发展专项（ZC202011281）；山东省本科教学改革研究项目（M2018X319）；山东省艺术重点课题（ZD202008422）；2020 烟台社会哲学规划课题（2020YTSK-261）；2020 年烟台南山学院青年科研基金资助项目（Q202011）

作者简介：左洪芬（1983-），女，副教授，硕士，主要研究方向为纺织服装产业发展、服装生产技术。

与祝英台”、“木兰从军”、“白蛇传”等，还包括经典的古代文学作品《红楼梦》，如图 1(c)所示。此外，像是“玉兔捣药”、“嫦娥奔月”、“天狗食月”、“后羿射日”等神话故事也在胶东剪纸中十分常见。

(4)风景名胜

祖国的山河、建筑、名胜古迹等都为剪纸人提供了非常好的题材，其中烟台的蓬莱阁如图 1(d)所示，青岛的齐长城、基督教堂等都独具特色，在剪纸人的手中使它们从立体变成平面，将祖国的大好河山用剪刀绘制在纸上。

(5)教义题材

基督教很早之前便开始在当地传播，基督教教徒在进行此类创作时，主要涉及三种题材：一是对西方文化加以相关介绍，例如，呈现《圣经》中的一些经典场；二是英文吉祥祝福语；三是介绍上世纪胶东地方人情的具有欧洲设计风格的剪纸。据考证，胶东之地是中国道教的一个关键源头，因而，当地道教题材剪纸也是相当常见，如图 1(e)所示，旨在传播道教教义，内容相当丰富，可以是神仙人物、道教仪式及故事传说等。

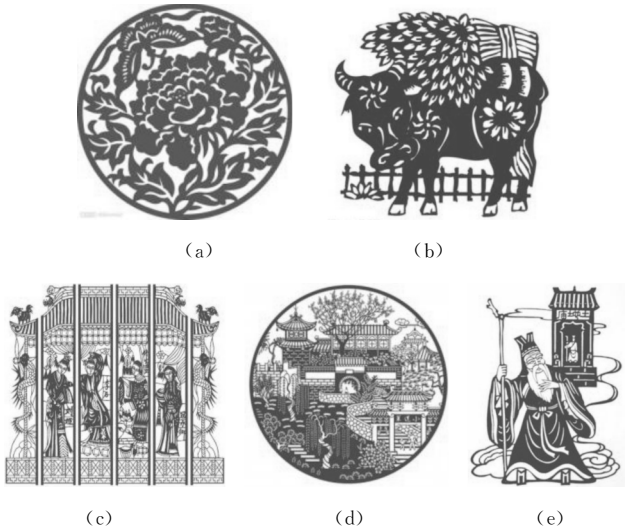

图 1　胶东剪纸图案

2　女士家居服概述

20 世纪 80 年代，随着经济全球一体化进程的不断加快，家居服这一概念传入国内。历经二十多年的积累和演变，2007 年中国纺织品商业协会家居服专业委员会于南京对外宣告正式成立，并对家居服的概念进行了界定，即：与家有关，于家中或家的附近穿着，为起居、休闲以及活动等提供便捷的一类服装[4]。家居服由家文化的需求而产生，包括睡衣、浴袍、休闲装等，见表 1。

表 1　家居服分类

类别	概　述	特　点
睡衣	睡衣是最为私密的家居服，应用场合有着较大的局限性，通常仅在卧室使用。	女式睡衣的风格通常都是浪漫唯美的，面料主要以柔软透气的丝、棉、纱、缎等。
浴袍	浴袍主要在沐浴前后穿着，由于浴袍的款式与睡袍相差不大，常会被混淆。	浴袍有着极强的吸水能力，以保证沐浴后身体的水分快速被吸干。
家务装	在进行做饭、清洁、打扫、整理等家务的时候，家务装会是女性的最佳选择。家务装包括围裙、罩衣等。	家务装款式简单，便于活动。面料一般采用防水性能高，且便于清洗的材料，多选择较为耐脏的色彩。
休闲装	休闲装有别于专业运动服，不会刻意的抢点运动的功能。穿着居家休闲装，在家中也能舒适且体面地招待来访宾客。	女式家居服中的休闲装保留了运动服轻盈、贴身、灵便的特征，在款式上更加具有设计感。面料具有柔软、吸汗、透气的特点。

3　胶东剪纸元素在女士家居服设计中的应用

3.1　应用思路

通过对胶东剪纸艺术各个方面的深入分析，结合当下前沿的设计理念，可在女士家居服设计过程中有机融入胶东剪纸图案，相关设计方法具体如下。

3.1.1　元素再造

纵观胶东剪纸造型，其中包含有多种多样的高度概括且颇具艺术性的图形，有的是直接挪用，有的是做适当简化，依托五花八门的设计元素，遵循特定的造型规律，对传统图案元素加以提炼、整合，从而使之更符合现代人的审美观[5]。

3.1.2　形式借移

一般有两种方法可供选择：方法一是传统元素与现代设计之间的有机结合，方法二是中国传统元素与西方图形技巧之间的理想融合。在进行相关设计时采用了第一种方法，先明确了胶东剪纸的若干元素，然后将之同现代造型艺术进行有机融合，如此一来，设计作品不仅继承了传统性，同时又融入了现代性。

3.1.3　意象重构

意象表现的重点在于，通过某种技法将客观景物、主观情趣进行有机统一。出色的现代设计表象应立足高远，在内涵上下足功夫。可将胶东剪纸相关元素有机运用到女士家居服设计中去，营造和凸显后者的意境，这种做法颇有可取之处，能够获得“景在画中，意在画外”的良好效果。

3.2　应用实践

“蝴”跟“福”谐音，被认为是福禄吉祥的象征，将胶东剪纸《鸟语花香》如图 2(a)所示的蝴蝶图案提取出

来，如图 2(b)所示，进行二方连续，运用数码印花的工艺方法，运用到真丝睡衣胸部、腰部、底边袖口等部位，给人以美好、祥和、温暖的感觉，设计的系列服装效果如图 3 所示。

第一套服装是一件吊带裙如图 3(a)所示，做了收腰的设计，很好地修饰了腰型，并且在胸部和裙底摆设计了胶东剪纸元素中的蝴蝶图案，让体型看起来更加修长纤细，整体时尚又优雅。第二套服装是休闲的长款短袖裙子如图 3(b)所示，在前身和领边设计了蝴蝶图案，比较适合居家穿着，给人以温柔、温婉、恬静的感觉。第三套服装是一件长袖上衣如图 3(c)所示，袖子做了喇叭袖的样式，并在袖口和底边设计了蝴蝶图案，适合居家和外出穿着，比较休闲但又不给人单调、不和的感觉。第四套服装是日常生活中最常见的一套服装如图 3(d)所示，上衣是一套宽松的短袖 T 恤，下装是一条长裤，在袖口、裤口和底边设计了蝴蝶图案，适合居家穿着，比较舒适、方便。第五套服装是一套浴衣如图 3(e)所示，整体衣长较短，在底边、领口和腰部位置设计了蝴蝶图案，搭配腰带更加凸显女性的身材。

4 结语

胶东剪纸是中国民间剪纸的重要组成部分，深深地根植于胶东大地，历史悠久，具有极高的研究价值和实用价值。为更好地传承胶东剪纸这一传统手工艺，选取胶东剪纸中合适的纹样，进行二方连续重新构成一个新的元素，并将其运用到服装的合适部位，使之与服装结构相结合，用图案和结构来修饰女性的曲线，达到美的效果。

(a) (b)

图 2 鸟语花香

(a) (b) (c) (d) (e)

图 3 成衣设计效果图

参考文献：

[1] 王 涛.胶东剪纸的传统纹样及美好寓意初探[J].农家参谋，2017，(19)：282.

[2] 张保玉.山东民间剪纸的构成与造型特点探究[D].济南：山东师范大学，2009.

[3] 郭万祥.胶东剪纸[M].南宁：广西美术出版社，2010.

[4] 于素利.现代女式家居服的设计研究[D].上海：东华大学，2011.

[5] 苏 淼，鲁佳亮，林海雷.皮影造型艺术在现代丝绸家纺中的应用[J].丝绸，2012，49(5)：41－44.

Application of Jiaodong Paper-cut Element in the Design of Women′s Homeclothes

ZUO Hong-fen[1], GUO Qiang[1], WANG Pan[1], SONG Xiang-qian[2]

(1. Engineering Institute, Yantai Nanshan University, Yantai 265713, China;

2. Shandong Nanshan Zhishang Sci-tech Co., Ltd., Yantai 265706, China)

Abstract: Taking Jiaodong paper-cut as the research object, the types, patterns and characteristics of Jiaodong paper-cut were introduced. The types and characteristics of women′s home clothes were summarized. The feasibility of Jiaodong paper-cut element in the design of women′s homeclothes was explored. The design methods were summarized and applied to the practice of ready-to-wear design. The inheritance and innovation of paper-cut were explored. On the one hand, it helped to expand the development space of traditional handicraft, on the other hand, it could better enrich the design language by inegrating traditional handicraft into modern fashion design, which had important reference value for the innovative design of clothing.

Key words: Jiaodong paper-cut; pattern extraction; women′s homeclothes; innovative design