

Innovative Application of Women's Dress Patterns in Tang Dynasty in Modern Fashion Design

Yixin Xu, Hailong Luan*

Dalian Polytechnic University, Dalian Liaoning

Email: 158776681@qq.com, *lhldrogen@sina.com

Received: May 26th, 2020; accepted: Jun. 10th, 2020; published: Jun. 17th, 2020

Abstract

Among the many cultures of the Tang Dynasty, the dress of the Tang Dynasty is one of the parts with research value, which not only absorbs the characteristics of the dress of the former Dynasty, but also integrates the culture of many foreign nationalities. This paper mainly analyzes the dress patterns of women's clothing in the Tang Dynasty, and through the use of modern design ideas and techniques combined with the pattern patterns of women's clothing in the Tang Dynasty, it can not only inherit the traditional culture but also meet the aesthetic needs of modern people.

Keywords

Tang Dynasty, Women's Clothing, Pattern, Modern Clothing

唐代女性服饰纹样在现代服装设计中的创新应用

许译心, 栾海龙*

大连工业大学, 辽宁 大连

Email: 158776681@qq.com, *lhldrogen@sina.com

收稿日期: 2020年5月26日; 录用日期: 2020年6月10日; 发布日期: 2020年6月17日

摘要

在唐代众多文化中, 唐朝的服饰是其中有研究价值的部分之一, 不仅吸收了前朝服饰的特点而且融合了

*通讯作者。

文章引用: 许译心, 栾海龙. 唐代女性服饰纹样在现代服装设计中的创新应用[J]. 设计, 2020, 5(2): 19-22.

DOI: 10.12677/design.2020.52004

众多外来民族的文化。本文主要对唐代女装服饰纹样进行分析并且通过运用现代设计理念以及工艺手法结合唐代女装图案纹样在现代服装设计中进行创新以及应用, 既可以继承传统文化又可以满足现代人们的审美与需求。

关键词

唐代, 女性服饰, 纹样, 现代服装

Copyright © 2020 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 唐代女性服饰纹样的概括

作为开放世风下的唐代, 女性的社会地位逐渐提高, 服饰款式多样。在经济繁荣, 文化多元的环境下, 女性服饰纹样精美华丽, 促进了唐代衣着时尚的发展, 呈现服饰空前繁盛, 作为时代特征被后人流传。

1.1. 服饰纹样的分类

唐代女装图案纹样种类繁杂, 受不同时期的时代因素影响, 服饰图案纹样有着多元化的特点。主要有花卉、动物、几何、文字图案纹样等。花卉图案纹样在服装上的应用较多, 例如, 在唐代服饰图案中较为流行的宝相花图案, “宝相”在佛教中是对佛像的尊称, “宝相花”具有圣洁、端庄、美观的意义, 它集合了莲花、牡丹、菊花的特点, 又经过本土文化的和西域文化的融合, 组合成了独特的花卉纹样, 在隋唐时期流行。通过将花的花瓣、花蕊、绿叶等重新组合设计形成新的图案元素, 并遵循中国特有的对称美; 与宝相花纹相似的是卷草纹, 也是在唐代女性服装中运用较多的图案纹样之一, 牡丹花作为主要的图案纹样, 呈 S 的形状与花草的枝茎相似, 以此为基础再以石榴、葡萄及鸟兽等图案纹样加以修饰, 使花纹更生动饱满, 其以左右对称排列的方式在主干线条两段佐以卷曲圆润的花草和沿着脉络旋绕着的叶子, 组成了连绵不断的带状花纹。团花纹也称团窠纹, 所谓团花, 就是花纹以四周放射式或者旋转式的图案纹样, 由牡丹、梅、兰、竹、菊等几种花卉分别展示出来, 也有福、禄、寿、双喜等文字图案, 是唐朝比较受欢迎的另一类服饰图案纹样。这种图案采用一种或几种花卉为素材, 作左右对称使构成圆形或近似圆形的图案。团花纹图案纹样左右对称丰满, 华美艳丽并且分布合理具有装饰性效果, 所以被应用到许多的服饰图案纹样中; 在几何图案纹样中, 具有代表性的是菱形纹、万字纹等, 几何纹通常分为两种: 在几何图案的基础上形成的二方连续或者四方连续的图案, 其次是在几何图案中加入其他花纹。

1.2. 服饰纹样的特征

唐代女性的服饰款式丰富、色彩艳丽、精致美观的装饰图案是唐代服饰上的主要特色。女装服饰图案主要为写实, 活泼生动, 构图丰满均匀。从敦煌壁画中可以看出初唐时期这些纹样主要以圆形、方形、菱形等几何图案纹样以及卷草图案为主; 晚唐时期, 女装图案纹样有了很大的改变, 此时期开始盛行牡丹, 花鸟纹锦等, 在帛纱轻柔的服装上加以装饰, 就像是五代王建所说: “罗衫叶叶绣重重, 金凤银鹅各一丛, 每翩舞时分两向, 太平万岁字当中。” [1]。在工艺上, 主要以刺绣、印染、提花等手法, 通常在服装的边缘处加以装饰, 例如袖口、领口、腰部等。

2. 服饰图案在现代服装设计中的应用

2.1. 现代服装设计中的案例与分析

唐朝时期的服饰以及服饰图案的影响深远,借用《国家宝藏 2》里著名设计师楚艳在大唐时装秀中所说的一段话:“当我们回望历史,回到盛世大唐,那个时候的长安,就像今天的纽约和巴黎一样,也是世界的时尚之都,是引领着国际时尚潮流的一个策源地。我们看,唐人是何等的自信,他们无论是梳着回鹘的发髻,或者是用着丝路之上传来的胭脂,甚至穿着波斯纹样的唐锦,整体看上去,大唐依旧是大唐。”

在现代的女装设计中,很多设计的灵感都来自于唐朝服饰图案元素和服饰造型,例如说1998年迪奥系列中的时装运用了吉祥文字图案、龙凤图案纹样、牡丹菊花等图案纹样,此时吉祥图案纹样在时尚界引起了广泛的关注;在2004年, Tom Ford 著名设计师的秋冬发布会中,可以看到唐代服饰图案纹样元素的应用,结合了刺绣、提花等工艺手法将团花、龙纹等一些传统纹样表现出来;同时在很多细节处也能体现出来,图案纹样的装饰部位大概可以分为衣边装饰、胸背部装饰等。装饰形式可以分为大面积装饰和局部装饰。在衣边的装饰叫做边缘装饰,其中包括领口、襟边、袖口、裙摆、裤脚等部位的装饰,在服装的边缘装饰可以凸显出服装的轮廓造型以及线条感,显得服装款式结构更加鲜明。进行服装图案设计时要考虑到纹样与款式的结合,使得整体风格更加和谐。牡丹花在唐代纹锦中多成团花状,其花型饱满,纹样层次丰富,线条圆润流畅,华丽而丰满,装饰性较强,牡丹因其富丽华美的审美倾向倍受唐人推崇,在现代服装中也常直接拿来运用[2]。人们的视觉中心通常在人的胸背部处,所以成为服装一般最主要的装饰位置之一。胸部的图案设计可使用较大面积的图案纹样。背部宽阔平坦,可以随意组合图案或合适的大面积纹样,因此来加强装饰效果。如今现代服饰更多的是讲究款式简洁,因此服装的图案纹样是整个服装的亮点,图案纹样的风格决定了服装的整体风格。

2.2. 在现代女装设计中唐代纹样图案的创新应用

唐代服饰文化的多元性催生出了利于创作的多元服饰图案,可以被学习借鉴,在现代服装设计中被广泛应用,发现传统与现代文化碰撞出的契合点,使其适合于现当代人们的审美眼光,创作出了具有民族特色且贴合市场需求的现代服装。作为现代的服装设计师要学习并从中汲取唐代服饰的经典从而对此加深研究、继承、获取新的创作灵感从而进行创新应用。

2.2.1. 服饰图案及色彩上的创新

通过对唐代传统服饰纹样的分析,根据时代流行趋势以及服装自有的特色提炼出创新式的图案纹样应用在现代服装设计中,使传统文化与现代设计相结合。在现代很多的服装图案中可以发现,唐代服饰图案元素中的花卉图案纹样曾经以平面图案出现在服装上,而现在以立体的形式重新被应用到了服装上面,图案更加生动饱满。在现代女装设计中,应用唐代宝花纹图案的手法多种多样,其中整体图案的应用主要是从设计工艺的角度对整体图案进行处理[3]。以宝相花纹为例,可以将纹样进行二次设计,由于传统纹样过于复杂的结构装饰应用于现代服饰中显得服装略为沉重。所以可以将传统纹样进行打破重组夸张等方式进行重新变形设计。此外,在中国传统服饰文化中,纹样色彩的运用注重色彩的寓意和象征。因此,受传统文化的影响,宝相花纹的色彩大多以黄色、红色、绿色、黑色等颜色组合而成。在现代服饰设计中,可以对色彩通过提高或降低饱和度、明暗度等以及加入当下的流行色来适用于现代服装中。唐朝服饰图案元素还被应用到了一些面料以及辅料当中,例如丝绸、针织布料等等。

2.2.2. 运用科技手段创新应用

我们还可以通过现代科技手段进行创新应用,将唐代的服饰纹图案通过 Photoshop、AI 等软处理图像然后提取出纹样,再进行简单的变化编辑,还可以通过变形、模糊等方法处理,可以得到全新的另一

种纹样图案, 传统纹样的形式结合了新时代的纹样特点, 利用简单的线条色彩保留原纹样的基本形状, 使图案纹样更有现代感。另外, 还可以将不同种类的唐代纹样提取出轮廓线, 用一些不同的方式来重新组合现代的纹样图案。这种手段不仅可以将纹样重新创新组合还可以不被传统纹样的限制, 可以和现代的一些时尚纹样相结合运用。此外, 还可以通过丝网印花、直喷数码印花、热转印、机绣和手工制作等工艺手法将图案应用于服装上, 例如热转印工艺, 可以覆盖于表面并且还有一定的厚度增加立体感。无论是色彩还是图案的层次立体感都比直喷数码印花更胜一筹。而对于只呈现纹样效果的工艺上可选用直喷数码印花工艺来增强服饰纹样的耐用性。

3. 总结

传统服饰中的文化元素是服装设计师的灵感来源之一, 提供了丰富的设计灵感。唐代服饰纹样在现代服装设计中的运用, 需要符合现代人的审美取向。通过与现代服饰设计的创新结合, 将纹样加以变形、重组、分解等方法, 创造出既有现代设计理念又有我国特有的民族风格服装, 实现在服饰文化上的传承与交融。

基金项目

项目编号: J2019035《历史文化发展视角下的辽宁刺绣研究》辽宁省教育厅人文社会科学研究项目。

参考文献

- [1] 郑清璇, 梁惠娥. 唐朝服饰上的宝花纹在现代女装中的设计应用[J]. 丝绸, 2014, 51(8): 51-56.
- [2] 张苗苗. 浅析唐代服饰图案在现代女装中的应用[J]. 山东纺织经济, 2012(7): 75-77.
- [3] 张旸. 唐代宝相花纹样在服饰中的应用研究[D]: [硕士学位论文]. 北京: 北京服装学院, 2017.