

中国传统服饰造型的文化符号和特征研究

乔丹

(武汉纺织大学 服装学院,湖北 武汉 430073)

摘要:具有悠久历史的中国文化以独特的民族情怀和象征性文化符号吸引着全世界,以“中国元素”为主题的服装设计从20世纪初至今一直是世界服装设计界不可或缺的设计符号,而中国传统服饰造型特征的文化符号更具象征性。基于文献研究,文章对中国传统服饰造型的概念、特征进行概括,进而对其文化符号进行抽象整理;以期为相关服饰设计师有所借鉴。

关键词:中国传统服饰,造型特征,文化符号

随着世界对中国文化的认知加深,设计师们对“中国元素”的应用从以往的造型模仿发展为通过设计表达对中国精神和文化的理解,在本文中将从中国传统服饰中所表现的造型特征——形态、色彩、纹样、面料等元素进行分析,梳理出中国传统服饰造型特征所展现的文化符号。这些文化符号可以转化成服装设计领域中对中国文化的演绎和理解,同时对中国传统服饰造型来说具有一定研究意义与应用价值。

1 中国传统服饰造型的文化符号之概念

中国传统服饰造型的文化符号(Cultural code),又称中国传统服饰造型的文化解码,它是指具有某种特定内涵或意义的中国传统服饰造型标示,它具有很强的文化表征,可以是一个地域、一个民族或一个国家独特文化的体现,是文化内涵的重要载体和表现形式。以“中国传统服饰的造型元素”为灵感主题的服装设计从20世纪初至今一直是天桥中不可或缺灵感热点。例如保罗·波烈在20世纪初设计的东方主义风格,将纹样、丝绸面料通过西式演

绎,把西方设计师对东方的理解和模仿描绘出来。之后随着东风西渐的深入,迪奥、朗雯都对东方文化有所诠释;20世纪70、80年代国际服装舞台上又掀起了中国风热潮,设计师皮尔·卡丹以

图1: Pierre Cardin(1974)

中国建筑的屋檐为灵感素材(图1)的耸肩飞袖造型;伊夫·圣·洛朗1977秋冬系列以中国为主题,之后他便和中国历史文化结下了不解之缘(图2,见下页)。这些服装设计中表达的中国历史文化主题不仅仅带动了中国风的兴起,更重要的是他们在对中国文化的理解基础上,将建筑、青花瓷、龙纹、丝绸这些文化元素,用独特的设计风格与现代审美趋势结合成为展现

收稿日期:2017-05-03;修回日期:2017-07-05

基金项目:湖北省教育厅人文社会科学研究青年项目(14Q049)

作者简介:乔丹,博士,武汉纺织大学服装学院教师

图 2: Yves Saint Laurent 1977 FW

表 1: 中国文化和服饰造型中的文化符号观

区分		中国文化符号
传统文化符号	精神文化	儒家思想、道家思想、老子、孔子、佛教、中庸、风俗、中华、汉万里长城、紫禁城、兵马俑、园林、印刷、少数民族、中国功夫、茶文化、饮食文化、围棋、京剧、京剧脸谱、传统家具、陶瓷、书法、水墨画、宣纸、丝绸字、史书
	物质文化	万里长城、紫禁城、兵马俑、园林、印刷、少数民族、中国功夫、茶文化、饮食文化、围棋、京剧、京剧脸谱、传统家具、陶瓷、书法、水墨画、宣纸、丝绸
	服饰文化	丝绸、刺绣、龙袍、旗袍、马褂、补子、吉祥图案
服饰造型中中国文化符号	精神文化	天人合一、阴阳五行、吉祥寓意
	物质文化	建筑、书法、山水画、陶瓷
	服饰文化	宽衣博带、刺绣、丝绸、旗袍、立领、盘扣、中山装、长衫、马褂、袄子、龙袍、右衽、传统饰品、翡翠、金银、扇子、流苏装饰、少数民族服饰、蜡染等

中国文化的载体(表 1)。

根据对相关先行的理论研究中的研究论文^[1]、报告书、门户网站上对中国服饰造型的文化符号的整理和应用研究中对现代服装设计表现的中国元素等进行资讯整合,整理出具有一定代表性的中国文化符号和服饰造型中的中国文化

符号。

2 中国传统服饰的造型特征

由表 1 可见,传统服饰文化是中国文化符号中不可或缺的重要组成部分,其造型特征对于中国来说无疑是一种巨大的文化资源,同时为各个领域的艺术设计提供取之不竭的灵感。中国传统服饰的造型特征分为静态形态和动态形态两部分。静态形态所呈现的是传统服饰的款式、外轮廓、结构、色彩、纹样、面料等基本元素,动态形态中形成的自然、飘垂、含蓄等特征,这种动态特征则展现传统服饰所具有的深层文化意韵。^[2]

2.1 静态形态

款式、外轮廓、结构、色彩、纹样、面料等基本元素构成了中国传统服饰的静态形态特征,同时根据面料的种类、裁剪和缝纫方法的不同呈现多样化的表现形态。

(1) 外轮廓是服饰造型的第一视觉要素,是服饰外部造型逆光剪影效果,它具有区别和描述服装外在关系的意义,与服装的结构和细部构成相互依存。通过中国历代代表性的仕女图绘画进行服饰的外轮廓的整理所示(表 2),中国传统服饰塑造出宽松的外轮廓,强调纵向感觉。自领部位开始自然下垂,不过于夸张肩部,过手的长袖、筒形的袍裙形成上窄下宽的外轮廓。用下垂的线条、纵向的装饰手法,修饰着装人体。其中隋唐时期袍裙较为丰松,宋元明呈现出 H 型的外轮廓,清代又呈现梯型(Trapeze) 的变化,到了民国时期受到外来文

表 2: 中国传统服饰的外轮廓

时期	秦汉	魏晋南北朝	隋唐	宋元	明	清	民国
外廓线							

化、西方裁剪方法的影响,外轮廓特别强调了女性的曲线美。从现代设计的视角来看中国传统服装的外廓线呈现出从O型到A型、H型、Trapeze型等宽松到紧身Tight型的变化过程。^[3]

(2)在服饰造型艺术中,线是不可或缺的组成要素,包括轮廓线、剪辑线、装饰线以及服装各部件如领、袋、腰等等的造型线。中国传统服饰运用平面式的裁剪,多为直线的运用形成固有的形态,直线和曲线的组合形成多样化的款式,同时在传统文化和审美意识的影响下,形成独特的服饰文化。通过中国历代代表性的款式图示化整理所示,服装中线的组合方式有直线与直线、直线与曲线、曲线与曲线的组合变化展开(表3)。直线与直线的组合窄袖背子、窄袖、袖口、交领、领围等细部;直线和曲线的结合在传统服饰中出现较多,代表如深衣,上衣与下裳相连,曲裾向后交掩,最大的特点是续衽绕襟,有直裾和曲裾之分。其造型、裁制等具有深厚的文化内涵,深衣的圆形袖底似

规,方形领口似矩,背缝垂直如绳,下摆平齐似权衡,具有方、圆、平、直的象征意义,穿着后平稳中有变化的美感。另外大袖衫、宽袖衫曲线的袖身与直线的袖口,马蹄袖中曲线的袖口与直线的袖身,直门襟与曲线的领型这些都是直曲线结合的代表体现。曲线与曲线的组合在民国时期的服装中较为多见,曲线的门襟、短袄的下摆,样式多样的曲线间的绝妙结合强调了女性曲线的优美。

(3)各个民族都有各自的色彩观和色彩喜好、禁忌以及特有的色彩组合方式。中国传统服饰中的色彩不仅仅是悠久文化时间性的认识根源,中国历代的服色制度与当时社会、政治、文化等要因密不可分。反应了各历史时期不同的文化背景和审美情趣,中国传统的色彩观在服制的影响下,同时也赋予了社会阶级的意义。中国早在公元前2,600以前,就已经有了关于染料的记载,在公元前11世纪的商朝,染料和染丝技术日趋成熟,以茜草、蓝草、紫草等植物染料为主,商周时期的织物中多数以紫

表 3:中国传统服饰中线的体现

区分	直线		曲线		
裾		-		-	-
衽	-	-		-	-
襟/领					
袂		-			
袂		-		-	-
摆	-	-		-	-

表 4: 中国传统服饰中五色的体现

区分	五行	空间	时间	象征意义	间色		搭配色
青	木	东	春	自然、生长、生命力	绿	紺	白
赤	火	南	夏	太阳、火、权利、财富	红	緋、绛	黑
黄	土	中	-	尊贵、富有、权利	駟黄	纁、缁	玄
白	金	西	秋	悲、朴素、功名、儒雅	碧	缥	青
黑	水	北	冬	雅、道义、忠勇	紫		赤

朱色、红色、青色居多。春秋战国时期《诗经·邶风》中有过“绿兮衣兮，绿衣黄裳”的服色记载，证明当时的服制已经成熟，黄色为正色，绿色为闲色，服装的颜色有正闲、里外、上下之分。在战国时期色彩尚好开始出现，《汉书·律历志》中曾有这样的记载：“今秦变周，水德之时。昔文公出猎，获黑龙。此其水德之瑞。”记录秦文公外出打猎时，曾经捕获过一条黑龙，正是五行之中水德的象征，崇尚水，在五行中水德对应的标志颜色是黑色，秦国从春秋战国到一统天下都是崇尚黑色，与之后崇尚火德红色的汉代形成了“崇红尚黑”的秦汉时期。魏晋南北朝时期“九品中正制”的实行，在官服中用紫色、绯色和绿色来区分官员的品级。隋唐时期随着文化繁荣，染色工艺的进步，服色更为多样化，皇帝的朝服为正红色，戎服为黄色，常服的颜色主要有赤黄色、紫红色、青绿色、黑褐色和白色等并按身份的尊贵顺序加以区分，此时服色制度也越来越分化，身份和品级通过服色明确的表示出来，按顺序包括紫、绯、深绿、浅绿、深青、浅青。在北宋初期，烫金、镂金、捻金工艺出现的使得服色中有金色出现。在织造、染色和刺绣工艺非常成熟的明清时期，关于服色的记录非常的多样化，人们对装饰美的追求，对美好生活的祝愿非常强烈，与当时国力强盛、生活安定、丰富文化艺术背景不无关系。^[4]纵观中国传统服饰的服色发展不难看出，中国固有的色彩观的形成源于阴阳五行说，这五色青、赤、黄、白、黑对应木、火、土、金、水这

五种物质，古人常常用这五种物质来解释自然界的很多现象和问题，并衍生出物质世界中色彩属性和规律，色彩与空间的关系，同时在色彩上也体现了尊卑礼仪的观念(表 4)。

(4) 中国传统纹样具有数千年的历史，从河南安阳殷墟妇好墓出土的商周玉人像中不难发现，龟甲纹、菱纹、云雷纹等几何纹样开始在古代服饰中出现。周代随着纺织技术的发展暗花罗纹织物开始出现，在《尚书》虞书益稷中记载了“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫，作绘；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺绣，以五采彰施于五色，作服汝明。”五彩彰和包含了至善至美的帝德的十二章纹。到了春秋战国时期，纹样的种类开始倾向向自然的描绘；同时在瓦当纹样的影响下，服饰中纹样渐渐的从抽象到细致写实的风格转变。隋唐时期，外来文化影响下的连珠纹、团花纹、动植物纹样开始流行，纹样以多以组合对称的形式出现，纹样的构成也越来越多样化，例如散点构成、植物的缠枝纹等。宋元明清时期是中国传统纹样发展的鼎盛时期，织造、染织工艺的成熟，汉民族文化与外来文化、民族文化的交融的文化背景对纹样的色彩、构成和排列方式具有深远的影响。^[5]在此时期纹样多为写实风格，根据图案的谐音和象征意义来表达人们对美好生活的向往和祝愿，形成了“纹必有意、意必吉祥”的文化特征。中国传统服饰中表现的纹样文化是古代社会民风、民俗以及价值观以及审美情趣的复合体，各种自然事物、动植物、器物都赋

予了一定的象征意义(表 5),是民族文化、传统文化的缩影。

(5) 中国是用桑蚕丝织绸最早的国家,自古即以“丝国”闻名于世,丝绸不仅仅是服饰文化的重要组成部分,更是中国传统文化的瑰宝。1982 年湖北江陵马山楚墓,出土了春秋战国时期大批绢、罗、纱、锦等丝织品。汉代在继承战国织造工艺的基础上,品种更为丰富,有锦、绫、绮、罗、纱、绢、缟、纨等。当时的制作工艺已非常精美、细致,湖南长沙马王堆一号汉墓出土的素纱禅衣,重量不到一两,极为精巧。唐代以前的汉魏六朝使用经线起花的传统织法,故称汉锦为“经锦”。而唐代的织绣工艺力求华丽的色彩和复杂的装饰花纹使用纬线起花,用二层或三层经线夹纬的织法,形成一种

经纬组织称为“纬锦”,从此开始中国的织造和刺绣工艺向着精致的装饰美发展。之后宋代的缣丝、元代的毛织和织金工艺都是受到了当时艺术和文化背景的影响而产生。明清的织造工艺得到了极大的发展。不仅产区增多,品类也日渐丰富,有库缎、织金缎、妆花缎等。在故宫博物院的收藏织绣文物中明清时期无论在数量、品种、花色、艺术造诣上都是无以伦比的,为中国织绣历史、工艺和艺术提供了取之不竭的考证和灵感。^[6]

2.2 动态形态

服饰的动态特征是能够从一定的程度上反映出该民族的性格、习俗风范,所以对中国传统服饰的动态特征进行整理,是总结中国传统服饰的文化符号的重要途径。根据前文中的

表 5: 中国传统服饰中纹样的类型和象征意义

种类	区分	象征意义	纹样组合
动物	龙	皇帝、王的象征,造化万物的能力,尊贵、威武的象征	云、凤凰
	凤凰	皇后、王室女性的象征,鸟中之王,幸福、平和、太平	牡丹、云、梧桐
	神兽	又称麒麟,与龙、凤凰、乌龟成为四灵兽,从两汉时期为道家的方位神	海水、云
	鹿	与福禄寿中的“禄”同音,富庶的象征	百鹿、植物
	象	与“祥”,吉祥如意的象征鸟	如意、孩子、花瓶
	鹤	中长寿的代表,在服制中列为“一品鸟”	龟、琴、鹿
	白鹭	与“路”同音,象征一路,取一路平安,一路富贵的象征意义	牡丹、芙蓉、花瓶
	鱼	与“余”同音,象征丰足	牡丹、莲花
	蝙蝠	与“福”同音,象征幸福和富贵。五只蝙蝠组合象征长寿、富贵、康宁、好德、善终的五福,是民间关于幸福观的体现	寿字,铜钱
	喜鹊	与“喜”同音同字,欢喜,好消息的象征	梧桐、桂枝
	白头翁	象征夫妇白头偕老	岩石、牡丹、莲花
	鸳鸯	成双成对,象征美好的爱情和婚姻	莲花
植物	牡丹	花中之王,富贵、荣华的象征意义、明艳	凤凰、芙蓉、鱼等
	莲花	佛教,象征清静、真正;与“连”同音,有连续的象征意义,繁荣昌盛	喜鹊、婴孩、白鹭
	菊花	与“居”同音,象征和睦、长寿	鹤、牡丹、莲花
	玉兰	与“玉堂”同音同字,玉堂是翰林院的别称,象征富贵、昌达	海棠
	石榴	果实颗粒很多,象征多子	佛手柑、桃
	桃	有长寿的象征意义,与佛手柑、石榴并成为“三多”——多福、多寿、多子	佛手柑、石榴
	岁寒三友	梅花、松、竹象征高洁、气节	—
自然	云	又称“祥云”,象征吉祥	动物、植物
器物	铜钱	象征财富,同时与“全”谐音,象征十全十美	蔓草、蝙蝠
	如意	为云形,有称心、如意的象征	瓶、戟、磬、牡丹
	八吉祥	佛教八宝,象征佛教威力的八种物象,即眼、耳、鼻、音、心、身、意、藏所感悟的体现,纹样有轮、螺、伞、盖、花、罐、鱼、长	—
符号	文字	寿、喜、福、禄、宁等吉祥文字	动物、植物
	回纹	雷纹衍化来的几何纹样,象征富贵连续不断	如意、长寿

表 6: 中国传统服饰造型特征的文化符号

类型	造型要素	文化符号
静态	外轮廓	宽大型、O型、A型、H型、Trapeze型、Tight型
	款式结构	裾、衿、襟、领、袂、祛; 直线与直线, 直线与曲线、曲线与曲线
	色彩	青、赤、黄、白、黑; 红、绿、绀、绯、绛、黝黄、纁、缙、碧、缥、紫
	纹样	龙、凤凰、神兽、鹿、鹤、鱼、蝙蝠、喜鹊、鸳鸯、牡丹、莲花、菊花、玉兰、石榴、桃、岁寒三友、云、铜钱、如意、八吉祥、文字、回纹, 吉祥如意, 组合纹样
	面料	绢、罗、纱、锦、绫、绮、罗、纱、绢、缟、纨、经锦、纬锦、缙丝、织金缎、妆花缎
	工艺	染色、刺绣、织金
动态	造型性	自然、飘逸、潇洒、含蓄、动静相合、直曲相合
文化精神		天人合一、阴阳五行

考察, 中国传统服饰的动态形态主要包括直线和曲线的动态结合, 面料自然飘垂的动态形态, 以及饰品摇曳潇洒的动态形态。中国传统服装的平面化和直线结构在外廓形上表现为宽松平稳, 然而曲线以及不对称式的运用, 使服装在平稳中变化, 直线轮廓中含有曲线的起伏, 动静相合。^[7]衣身、袖子款式的宽大、面料的轻薄、饰品摇曳在一定程度上形成动态中飘逸、潇洒的动态特征。

3 结语

中国的传统服饰在历经数千年的传承和发展中, 不断的吸取文化思想、艺术、工艺革新, 以及外来文化与多民族文化融汇发展而来, 却始终保持着固有的特色。探索中国传统服饰文化的美要以客观地把握服饰造型特征为前提, 以造型为视角笔者整理出的中国传统服饰中造型特征文化符号(表 6), 这些文化符号在特定的设计内涵中, 具有很强的中国服饰文

化的表征, 对以“中国服饰”为灵感的现代设计中有着借鉴的意义, 同时对于中国传统服饰文化的传承和发展, 具有很高的研究价值。

参考文献

- [1] 李载允. 2000 年代时装设计中表现的韩中日文化解码[D]. (韩国)首尔大学(博士), 2008.
- [2] [7]陈莹. 论中国传统服饰的动态特征[J]. 苏州丝绸工学院学报, 1997(6): 41-46.
- [3] 乔丹. 中国风服装设计的造型性研究[D]. (韩国)中央大学(博士), 2012.
- [4] 吴淑生, 田志秉. 中国染织史[M]. 上海: 上海人民出版社, 1986.
- [5] 田志秉, 吴淑生, 田青. 中国纹样史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003.
- [6] 包铭新, 赵丰. 中国织绣鉴赏与收藏[M]. 上海: 上海书店出版社, 1997.

(责任编辑: 李强)