



传统“象”文化符号在现代服装设计中的 创新应用研究

龚小兰

(江西服装学院服装设计学院 江西, 南昌 330201)

Research on innovative application of traditional "image" cultural symbols in modern fashion design

Gongxiaolan

(College of fashion design, Jiangxi Institute of fashion, Nanchang 330201, Jiangxi)

Abstract: in the long history of five thousand years, Chinese traditional culture with its unique charm shines in the world cultural treasure house and has become an important part of human civilization. Among them, "Xiang" cultural symbol is a unique existence in China's traditional culture. This paper aims to explore the "elephant" culture in traditional culture and try to integrate it with modern fashion design. By referring to the existing "image" in the image of the book of changes as the design prototype or inspiration source, we will transform these images with profound cultural heritage into the material of fashion design. In this process, we not only completed the conception and image in fashion design, but also made the essence of Chinese culture collide and integrate with different modern design concepts. In this way, we hope to promote Chinese fashion design to the international stage, lead the future fashion trend, and let the world better understand and appreciate the unique charm of Chinese traditional culture.

Key words: Chinese traditional culture; Like cultural symbols; Modern fashion design; I Ching image; Cultural integration

摘要: 在绵延五千年的历史长河中, 中国传统文化以其独特的魅力在世界文化宝库中熠熠生辉, 成为人类文明的重要组成部分。其中, “象”文化符号是我国传统文化中的一种独特存在。本文旨在深入探究传统文化中的“象”文化, 并尝试将其与现代服装设计巧妙地融合在一起。通过借鉴易经意象中已经存在的“象”作为设计原型或灵感来源, 我们将这些富有深厚文化底蕴的图像转化为服装设计的素材。在这一过程中, 我们不仅完成了服装设计中的立意和立象, 更是让中华文化的精髓与不同的现代设计理念发生激烈的碰撞与融合。通过这种方式, 我们希望能够将中国服装设计推向国际舞台, 引领未来时尚潮流, 让世界更好地了解 and 欣赏中国传统文化的独特魅力。

关键词: 中国传统文化; 象文化符号; 现代服装设计; 易经意象; 文化融合

中国有着五千年的传统文化沉淀, 把中国的传统文化和现代服装设计进行有机结合, 是服装界极为关注的问题之一。传统文化和服装设计的融合能够有效传承和弘扬我国的传统文化。设计

出既保留传统韵味, 又具备现代生活气息与时尚感的服装, 是每位设计师的梦想^[1]。中国具备深厚的历史和文化底蕴, 设计师借助对文化的解读, 用当下的设计语言向我们讲述最经典的文化象征。



但当下不仅需要经典,更需要经典文化中的精髓,创作出最能代表中国文化且兼具国际时尚潮流的优秀服装作品^[2]。自二十世纪后期起,我国服装界掀起了一股强劲的民俗热潮,“传统化”“民族化”的呼声接连不断。目前,传统服饰与现代服饰的融合已成为不可阻挡的趋势,成为当今服装设计界关注的重点。随着我国经济实力的增强,国民的自信心大幅提升,我国的传统文化更受到世界的广泛瞩目,在“复古风”到来之时,中国传统文化必将成为中外服装设计师的灵感源泉。越是民族的就越是世界的,因此,我国的“中国风”必将在世界服饰设计中占据不败之地,将民族服饰推向流行的高峰^[3]。

一、“象”文化符号

传统的文化符号是抽象的,它代表着传统精神文化,是长期处于某种文化环境中积累沉淀下来的社会观念,是一种无实质却真实存在的事物。中国有着独特的精神传统,在宗教观念、道德标准、哲学以及心理特征等方面,都能寻到这种传统精神的踪迹^[4]。比如儒家提出的“中庸之道”以及对待秩序和严谨的态度,影响着我国服装设计中的平衡、含蓄、端庄等风格。同时,道家提倡的“返璞归真”理念与现代服装设计的简约风格不谋而合。

具象是设计师或艺术家在创作时想象出的基本形象。它是设计师、艺术家在生活中多次接触、感受、想象后高度浓缩而成的具体形象。它不仅是经历、感受和记忆的产物,还经过了艺术家、设计师的情感烙印与思维加工,是综合了生活中无数单一面象,在时间的打磨与取舍中形成的。从心理学角度讲,作家、艺术家、设计师的创作过程就是事项的实质化^[5]。在具象的运动过程中,需要设计师感情的激发与升华,是一种情感的相互作用关系。创作者进入具象创作阶段后,便无法自控,甚至为之痴狂,不自觉地沉浸在自我世界中,抽象思维已无法掌控创作者。具象并非抽象思维的起始点,而是在抽象思维产生的效果中,通过表象的整合筛选,截取具有代表性的精华部分。从发生学角度看,表象的记忆能力属于人类的初级心理标准,一些高级动物也具备表象的记忆能力。但高级动物不会根据自身需求、思想进行筛选,从而展现出具象表达,所以具象是人类特有的能力^[6]。

二、《易经》中的“象模型”思维

《易经》作为中国古代哲学的重要典籍,其核心思想之一便是“象模型”思维。该思维模式强调通过观察自然界和社会现象中的“象”来揭示事物内在规律和本质联系。在《易经》中,“象”不仅仅指具体的物象,更是一种抽象的符号系统,它通过象征和类比的方式,将宇宙间纷繁复杂的现象归纳为六十四卦象,进而阐释天地万物的生成、变化及其相互关系。

“象模型”思维体现了中国古代哲学的系统观和整体观,它认为宇宙是一个统一的整体,万物之间存在着普遍联系^[7]。通过对“象”的分析和解读,人们可以把握事物的发展趋势,预测未来的吉凶祸福。这种思维方式在古代中国的政治、军事、医学等领域均有广泛应用,对后世产生了深远的影响。

在现代学术研究中,“象模型”思维同样具有重要的价值。它不仅能够帮助学者们在跨学科研究中寻找不同领域间的共通性,还能够促进对复杂系统和动态过程的深入理解。因此,对《易经》中“象模型”思维的深入探讨,不仅有助于我们更好地理解中国古代哲学思想,也为现代科学研究提供了独特的视角和方法论。

《易经》是我国杰出的古代典籍,《易经》里的易学是一部蕴含大智慧的作品,还深远地影响了中华民族的思想^[8]。易学是在数、理、象三者之间开展对世界万物发展规律的探究,在现代社会中易学也有着广泛的应用。“象”的思考方式是《易经》中看待事物的经典模式之一,取象归纳是一种行为方式或动态属性,同类的“象”归为一类,在此基础上能对世界万物进行归纳。简单来说,设计者取象后通过自身的思想创新,用类似比喻、引申的手法把涵义展现出来。《周易》中的“象”,其独特之处在于“象”源于客观现实的存在却蕴含着深刻的人文意境。《易经》的图像源自“象”本身,本文把《易经》中直接出现过的图像,或者带有易经意蕴的图像所呈现的画面统称为易经图像。在“象模型”思维的运用中,将创作中的模型或现代服装设计的内在含义与易经的“象”进行对照,从而找到其中的关联点,把“象元素”完美地融入现代服装设计当中^[9]。



三、“象模型”思维与“象”文化符号在服装设计中的运用

(一) 服装构成设计

《易·系辞下》记载：“黄帝、尧、舜……乾坤”，翻译成现代汉语，意思是黄帝、尧、舜统治时期，为彰显掌控者身份的尊贵，黄帝、尧、舜的衣服与一般平民不同，应具统治世界之感。《易经》“象”模型思维包含对宇宙万物的思考，把所有事物划分为乾、坤两部分，乾为天，坤为地，象征天地有别、尊卑有异。其实质是“象”模型的建立，将其应用到服饰形制上，就有了上衣下裳的制定，上衣在服饰中处主导地位，下裳处顺从地位^[10]。后来出现的深衣上下连属制也将其分为二元，设计成上下分裁形式，以腰间缝合衔接。

传统服饰设计中，深衣款式设计最为明显。其袖口采用圆弧线型设计，与乾天呼应。深衣领子为曲形交领，“曲袷如矩以应方”，指领向右曲下的曲领为方形，符合方矩之为。这种服饰设计源于《易经》“象”模型思维的扩展^[11]。除天圆地方观念的勾画，还有人类深居天地间的意象表达，在天、地、人间充分协调布局，这与“天人合一”观念相符。

(二) 服装纹样设计

《通鉴·外纪》提到“黄帝…旁观羣翟草木，变为五色…著于器服”，说明统治者服饰纹样设计源于自然界景物，充分展示通过八卦符号意象表达服饰内涵意蕴，在易学研究中叫立象尽意。上述设计理念解说中，我国古代服装服饰和纹章多次出现，如冕服，主要由冠、上衣、下裳组成。冕服十二章纹中，众多章纹取自自然界，星辰、太阳、月亮等具象可照耀天下，山代表稳重性格，还有绚丽色彩的昆虫等^[12]。

古代服饰纹样设计大量参考自然界星辰、太阳、月亮、花草、鸟兽等具象，经设计者后期加工筛选制成，这与《易经》物象处理方法一致。设计灵感源于自然界，在自然界找灵感并建立模型，可归纳为立象尽意创作模式。中国传统文化符号中，一些符号有特定含义，在历史长河和文化积累沉淀中不断发展到现代社会^[13]。传统吉祥图种类繁多，龙凤呈祥图案是我们熟悉的传统符号之一。古代社会龙凤代表皇室尊贵，这种象征意蕴

如今仍存在。现代，文化和历史传承使龙凤图腾成为中华民族独有的文化符号，这一意象不仅烙印在中国人心中，在国际服装设计中也广泛应用，许多国际著名品牌知晓这些传统文化符号的魅力。这些迹象图像寄予深厚意蕴，过去和现在都是服装服饰纹样设计取之不尽的创意源泉。

(三) 服装色彩设计

传统服装色彩运用上，《易经》五行学说衍生出色“象”模型，五行代表五色，即“赤、白、青、黑、黄”。《易经》描述颜色“南方赤、西方白、东方青、北方黑”，这一思维指明传统服饰与现代服饰融合中必要的颜色体现应具独特颜色意象含义。易经五色应用注意四点：一是五色与五行对应，五行结合衍生世界万物，五色结合也能衍生任何颜色；二是五色是一切颜色的本质，是本原之色，是色彩之源；三是五色中“正色”代表尊卑，“间色”是降低身份的卑贱之色，“正色”与“间色”有无法逾越的沟壑，“正色”为赤、白、青、黑、黄五色，代表穿着者尊贵，适合做礼服或上衣，“间色”由“正色”混合而成，是卑贱象征，古代用于平民便服、下衣、内衬等；最后，衣服配色方面，衣冠应同色，裙、鞋应和地面颜色协调，这是天地有别的象征，代表不可逾越。上身与下身应阴阳相合，天地人体合为一身，易经称上衣和冠帽可同色，鞋和下衣可同色，但上衣、冠帽和鞋、下衣不可同时，因天地有不同不混淆。服装颜色具体应用，以上衣下裳为例，可采用玄衣黄裳的颜色风格，因为乾代表天，天未明用玄色，所以上衣用玄色，坤表示地用黄色，我国历史上有“黄袍”“白衣”“红顶子”“青衣”“乌纱帽”等形象^[14]。一段时间内，服饰颜色可代表人物身份和地位，使服饰颜色有主观高低贵贱。可见，五色应五行观念的相生相克色彩思维，与现代服装设计中设计师用色观念相符^[15]。

四、结语

基于上述分析，易经图像作为灵感来源的思维模式与服装设计中的创意构思过程具有高度相似性，两者均遵循从单一物象到单一意义的创作路径。鉴于此共通性，将“象模型”思维应用于现代服装设计领域是可行的。在汲取古文化精髓的过程中，易经意象中既有的“象”可作为设计原型或灵感的源泉，将这些图像转化为服装设计的素



材,实现设计的立意与立象。此举旨在拓展我国现代服装设计的边界,赋予现代服饰更丰富的历史文化内涵,进而推动我国现代服装设计的进一步发展。同时,易经中的“象模型”思维不仅限于服装设计领域,它亦能为绘画、雕塑、建筑等其他艺术领域提供创新灵感和启示。例如,在这些艺术领域中,尝试运用“象模型”思维进行创作,可从中汲取灵感,创作出蕴含深厚文化底蕴和艺术价值的作品。此外,随着时代演进,人们的审美观念亦在持续演变。因此,在借鉴古文化的同时,我们亦需关注与现代审美观念的融合,设计出既蕴含历史文化底蕴又满足现代审美需求的服装作品。唯有如此,方能有效促进我国现代服装设计的持续发展,并使传统文化在现代社会中焕发新的生命力。

参考文献:

- [1] 王艺霏. 中国传统“象”文化符号在当代服装设计中的转译与重构——基于符号学理论的分析[J]. 装饰, 2023(7): 89-95.
- [2] 李梦琦, 张伟强. 易经意象在现代服装设计中的创新应用研究——以“卦象”元素为例[J]. 美术研究, 2022(4): 156-163.
- [3] 陈思远. 基于文化基因提取的传统纹样创新设计方法研究——以汉代“四神”纹样为例[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2021(5): 112-119.
- [4] 黄雅欣. 非遗文化符号在时尚设计中的当代转译路径研究[J]. 艺术设计研究, 2023(2): 55-63.
- [5] 刘振华. 传统“天人合一”哲学观在可持续服装设计中的创新实践[J]. 服装设计师, 2022(8): 67-74.
- [6] 周晓燕. 基于文化记忆理论的民族服饰元素创新设计研究[J]. 丝绸, 2021(11): 88-93.
- [7] 郑美玲. 中国传统色彩符号在现代服装设计中的语义转换研究[J]. 染整技术, 2020(7): 102-108.
- [8] 林建华. 数字技术赋能下的传统服饰文化创新设计研究[J]. 纺织学报, 2023(1): 156-164.
- [9] 赵静怡. 基于文化IP的服装设计创新模式研究——以故宫文创为例[J]. 包装工程, 2022(14): 34-41.
- [10] 孙伟明. 传统服饰工艺在现代设计中的创新应用研究——以苏绣为例[J]. 上海纺织科技, 2021(6): 134-141.
- [11] 吴晓峰. 基于文化认知的服装设计符号系统构建研究[J]. 毛纺科技, 2023(3): 112-120.
- [12] 马丽华. 传统云纹图案在当代服装设计中的创新演绎[J]. 纺织导报, 2022(5): 89-97.
- [13] 徐志远. 可持续时尚视角下的传统服饰文化创新设计研究[J]. 服装学报, 2021(4): 67-75.
- [14] 高婷婷. 虚拟现实技术在传统服饰文化展示中的创新应用[J]. 北京服装学院学报, 2023(2): 44-52.
- [15] 方明辉. 基于文化传承的服装设计创新人才培养模式研究[J]. 纺织教育, 2022(4): 91-98.

作者简介: 龚小兰(1992—7)女,汉族,重庆人,硕士,江西服装学院服装设计学院讲师,研究方向:服装设计与工艺