

中华优秀传统文化元素在现代服装设计中的应用

张忆涵

苏州大学艺术学院, 江苏 苏州

收稿日期: 2026年8月31日; 录用日期: 2026年9月26日; 发布日期: 2026年10月9日

摘要

随着全球文化交流的不断深入, 中华优秀传统文化元素在现代服装设计中的应用逐渐成为设计领域关注的重要方向。传统纹样、民族工艺、服饰结构以及文化意象等资源, 为现代服装创新提供了丰富的创作基础。本文以中华优秀传统文化元素在现代服装设计中的应用为研究对象, 分析其在审美拓展、文化传承、情感表达以及产业发展等方面的价值, 探讨当前设计实践中存在的元素应用表层化、功能转化不足、传统工艺产业化困难以及知识产权保护不足等问题。在此基础上, 从文化内涵挖掘、设计语言转化、传统工艺创新融合以及文化保护机制完善等方面提出优化策略, 以期推动传统文化与现代服装设计的深度融合, 实现中华优秀传统文化元素的创造性转化与创新性发展, 为现代服装设计提供具有民族特色和时代价值的发展思路。

关键词

中华优秀传统文化元素, 现代服装设计, 文化传承, 创新转化

Application of Fine Traditional Chinese Cultural Elements in Modern Fashion Design

Yihan Zhang

School of Art, Soochow University, Suzhou Jiangsu

Received: August 31, 2026; accepted: September 26, 2026; published: October 9, 2026

Abstract

With the deepening of global cultural exchanges, the application of fine traditional Chinese cultural elements in modern fashion design has gradually emerged as a pivotal research direction in the design field. Resources including traditional patterns, ethnic crafts, costume structures and cultural imagery

constitute an abundant creative foundation for innovation in modern fashion. Taking the application of fine traditional Chinese cultural elements in modern fashion design as the research subject, this paper analyzes its values in aesthetic expansion, cultural inheritance, emotional expression and industrial development, and examines prevailing problems in current design practices: superficial application of cultural elements, inadequate functional transformation, obstacles to the industrialization of traditional crafts, and insufficient intellectual property protection. On this basis, optimization strategies are proposed from the dimensions of cultural connotation excavation, design language conversion, innovative integration of traditional crafts, and improvement of cultural protection mechanisms. This paper aims to advance the in-depth integration of traditional culture and modern fashion design, realize the creative transformation and innovative development of fine traditional Chinese cultural elements, and provide a development path embedded with national characteristics and contemporary value for modern fashion design.

Keywords

Fine Traditional Chinese Cultural Elements, Modern Fashion Design, Cultural Inheritance, Innovation and Transformation

Copyright © 2026 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. 引言

近年来, 中华优秀传统文化的当代复兴成为重要的文化与设计语境, 也为现代服装设计开辟了新的创作维度[1]。越来越多设计师开始从传统纹样、服饰形制、色彩体系与手工技艺中提取创作资源, 尝试将传统文化基因植入当代服装的表达体系之中。相较于早期较为直白的元素拼贴式应用, 当下的设计实践更注重探寻传统文化与现代生活的内在关联, 力图让服装在承载文化意涵的同时, 契合当代人的审美取向与穿着场景。

从文化符号学的理论视角来看, 传统纹样、服饰结构、色彩意象等本质上都是承载特定文化内涵与集体记忆的符号系统; 传统文化元素在现代服装设计中的应用, 本质上是一次跨语境的符号转换与文化再编码过程[2]。这一过程并非符号形式的简单移植, 而是需要在解码传统文化符号深层所指与文化语境的基础上, 结合当代的审美逻辑与生活方式完成重新编码, 实现符号能指的现代转译与文化所指的当代延续。

但从当前的设计实践来看, 传统文化元素的应用仍普遍存在符号转译表层化的问题。部分作品仅停留在龙凤、祥云、刺绣等经典符号的直接挪用与视觉叠加, 只完成了符号能指的表层复制, 却未能完成对符号原有文化内涵与精神内核的深度解码, 容易陷入“形式大于内容”的符号空转困境; 还有部分设计在强化传统文化符号表意的过程中, 忽视了服装作为日常用品的功能属性, 使得文化符号系统与当代着装语境产生割裂, 最终造成传统元素与现代生活的疏离感。

基于上述现象, 本文以文化符号学为核心理论视角, 引入符号转换、文化解码等核心概念, 围绕中华优秀传统文化元素在现代服装设计中的应用展开系统分析。文章将首先阐释传统文化元素介入现代设计的符号价值与文化逻辑, 进而剖析当前实践中符号转译表层化、语境错位等现实问题, 最终结合当代审美取向与消费需求, 探寻传统文化符号向现代设计语言自然转化的路径与方法, 以期对相关设计实践提供兼具学理依据与实操性的参考[3]。

2. 中华优秀传统文化元素在现代服装设计中的价值体现

2.1. 传统文化元素赋能服装设计的艺术传播价值

现代服装设计对于传统文化的运用,已经不再局限于形式层面的装饰,而是在当代审美语境下实现文化意义的再创造,使服装逐渐成为传播民族精神与文化形象的重要载体。中国传统纹样、色彩体系以及工艺符号中蕴含着丰富的历史记忆和审美观念,如龙凤纹样所代表的祥瑞寓意、祥云图案体现的美好愿景、青花瓷纹饰展现的典雅气质等,这些文化元素经过设计师的提炼、重组与创新转化后,能够突破传统表现形式的限制,以更加符合现代审美需求的方式呈现在服装作品之中,实现传统文化与当代艺术表达的有效结合。以2008年北京奥运会相关服装设计为例,设计者并非简单复制传统图案,而是通过红色、金色等具有东方象征意义的色彩搭配,以及祥云、龙纹等文化符号的巧妙融入,将中国传统文化内涵与现代服饰语言相结合,使服装不仅体现运动员的精神风貌,也成为展示国家文化形象的重要媒介。这种设计方式突破了服装实用功能的限制,使其兼具审美价值、文化价值与传播价值,在满足现代消费者审美需求的同时,也推动了中华优秀传统文化在国际交流中的创新传播。

2.2. 传统文化转化推动服装产业发展的经济价值

传统文化进入当代服装设计之后,其作用并不只停留在增加产品的文化意味上,还会直接影响服装的市场识别度以及后续产业开发。如今消费者购买服装时考虑的因素明显增多,除价格、面料和穿着舒适度外,服装是否具有独特的设计语言、能否体现个人审美,也开始左右消费选择。传统纹样、服饰形制和手工技艺恰好提供了较为丰富的设计资源,但这些内容真正进入市场,关键并不是简单照搬,而是要经过重新整理和调整。比如传统服装中较为复杂的结构,可以根据日常活动需要适当简化;刺绣、织锦等工艺也可以结合现代面料和生产方式重新安排,使服装既保留一定的传统特点,又不会给穿着造成负担。近几年马面裙受到年轻消费者关注,就是比较明显的例子。过去具有特定礼仪和时代特征的服装样式,在裙长、腰部结构、面料厚度以及搭配方式不断变化之后,已经能够进入通勤、聚会、旅行等日常场景,其消费群体也随之扩大。市场需求增加后,受益的并不只是服装品牌本身,上游面料供应、生产加工、图案研发以及摄影、电商运营、短视频推广等环节都会产生新的业务需求。一些汉服生产较为集中的地区,还逐渐形成从设计打版到生产销售相互衔接的产业形态,并吸纳了部分就业人员[4]。由此来看,传统文化资源只有经过符合现实消费习惯的设计转化,才更容易形成持续的市场价值,而这种转化也为服装企业寻找差异化方向、开发新的消费需求和延伸产业链提供了较为实际的发展空间。

2.3. 传统文化意象在服装设计中的情感表达

服装作为一种日常使用的物质形态,除了满足穿着需求之外,也具有记录文化记忆和表达情感观念的作用。传统文化元素进入现代服装设计,并不只是改变服装的外在形式,更重要的是通过视觉符号和设计语言,使传统文化与当代生活建立联系。中国传统纹样、民俗图案以及手工技艺大多产生于长期的社会生活之中,其中蕴含着人们对于自然、家庭、节日以及美好生活的情感寄托。这些文化内容经过历史积累,逐渐形成具有象征意义的视觉表达方式。

例如,传统服饰中的吉祥纹样常用于表达团圆、祝福和祈愿等情感,而不同地区形成的特色装饰形式,也体现了当地居民的生活习俗和文化特点。在现代服装设计中,这些传统意象并不是以原有形式直接呈现,而是需要设计者结合现代审美需求,对其造型特征、文化寓意以及应用方式进行重新处理。通过简化纹样结构、调整视觉比例或结合现代服装工艺,传统文化符号能够更加自然地融入当代服饰设计之中。这种设计转化不仅保留了传统文化中的情感内涵,也使服装作品与消费者之间产生更加深层的互动。

2.4. 传统服饰元素融入现代设计中的文化认同价值

传统服饰元素重新出现在今天的服装设计中，带来的变化其实不只体现在款式上。对很多消费者来说，一件衣服为什么会产生吸引力，除了剪裁、面料和穿着效果，还和它是否能唤起某种熟悉的文化感受有关。比如云纹、回纹、盘扣、立领、对襟以及传统刺绣等内容，过去更多存在于特定服饰或礼仪场合中，现在经过设计师重新处理后，逐渐进入衬衫、外套、连衣裙甚至日常休闲服装。这里真正起作用的，并不是“用了传统元素”这件事本身，而是这些内容能否被转化成现代人愿意穿、看得懂，也愿意接受的形式[5]。设计如果只是把龙凤、祥云直接印在服装表面，很容易显得生硬，甚至会让传统文化变成一种装饰标签。相反，一些设计会从结构、比例、面料和细节入手，比如保留中式领型，却把整体轮廓做得更加简洁；使用传统纹样时缩小面积，或者只放在领口、袖口和衣襟位置，这样既能看出文化来源，又不会削弱现代服装本身的实用性。近几年新中式服装受到年轻群体关注，就说明传统服饰并不是只能存在于展示或表演环境中。消费者在接触这些设计时，实际上也在重新认识传统服饰背后的审美经验。久而久之，本来离日常生活较远的文化符号，会重新变得可见、可穿、可感受。

3. 中华优秀传统文化元素应用于现代服装设计中的问题

3.1. 传统元素运用缺乏深入挖掘，设计表达较为表面

随着中华优秀传统文化在现代服装领域受到越来越多的关注，传统纹样、色彩符号以及民族文化意象逐渐成为设计创作的重要来源。然而，在实际应用过程中，部分设计仍存在对传统文化理解不足的问题，导致元素使用停留于外在形式的模仿层面。部分设计师为了快速体现“中国风”特征，直接将龙凤纹样、祥云图案、青花装饰、书法文字等具有代表性的文化符号进行简单复制，并将其作为服装视觉装饰，而缺少对其文化背景、审美规律以及象征意义的深入挖掘。这种设计方式虽然能够在短时间内强化服装的民族属性，但由于缺乏对传统文化内涵的重新解读，使服装作品容易陷入形式化表达，难以体现传统文化与现代设计之间真正的融合关系。

这一问题的出现，与部分设计者对传统文化元素理解不够深入有关。一些设计仅将传统纹样和符号作为装饰内容，过分关注外在形式，而忽视了其中包含的文化背景和审美意义[6]。传统元素并非简单的图案组合，而是承载着历史记忆、文化观念和情感价值的综合体现。如果缺乏对其内涵的分析，只进行表面借用，容易使服装设计停留在形式模仿阶段，影响作品整体效果。因此，在现代服装设计中，应加强对传统文化的理解，根据当代审美需求进行合理调整，使传统元素真正融入设计语言之中。

3.2. 传统服饰形式与现代穿着需求存在差异

在传统文化元素应用于现代服装设计的过程中，除了文化表达不够深入的问题外，传统服饰形式与当代穿着需求之间的矛盾也较为明显。部分设计过于重视传统服饰外观特征的保留，却没有充分考虑现代人的生活节奏、活动方式以及穿着舒适度，导致服装的审美效果与实际功能之间出现偏差。例如，一些汉服改良设计保留了宽袖、长摆等经典元素，虽然能够体现古典韵味，但由于缺少对结构比例、活动范围以及穿着场景的调整，在日常生活中容易产生行动不便等问题，使其更多应用于表演、展示或特定活动中，而未能真正进入普通消费者的日常穿着体系。这说明传统服饰元素在现代设计中的应用，不能停留于外形复制，而需要根据现代生活方式进行重新调整。

同时，部分设计为了突出传统文化特色，容易过度堆积纹样、装饰和符号，使服装整体效果显得复杂，反而削弱了设计本身的美感。传统服饰所体现的审美价值并不只是表面的图案和造型，更包含其中的比例关系、空间处理以及含蓄自然的表达方式。

3.3. 传统文化保护与服装市场应用之间的协调问题

在传统文化元素应用于现代服装设计的过程中,文化保护意识不足以及与市场需求衔接不充分的问题逐渐显现。首先,部分设计者和品牌在使用传统纹样、民族图案以及非遗技艺时,对相关文化资源的保护意识较为薄弱,缺少对文化来源和使用规范的充分考虑。一些作品为了追求市场关注度,直接借用已有的传统图案或热门国风元素,甚至忽视相关传承群体的权益,这不仅容易造成设计同质化,也可能导致传统文化被简单消费,削弱其原有的文化价值[7]。传统文化资源并非普通装饰符号,而是经过长期积累形成的文化成果,在设计应用过程中需要给予足够尊重。

另一方面,部分服装设计在结合传统元素时,对现代消费者的实际需求关注不足。一些作品过于强调传统文化符号的视觉效果,而忽略了服装的实用性、穿着场景以及当代审美变化,使设计停留在表面展示层面,难以真正进入日常消费市场。同时,市场中部分传统元素服装存在风格相似、创新不足的问题,影响了产品的竞争力。

4. 中华优秀传统文化元素融入现代服装设计的发展路径

4.1. 深入挖掘文化内涵,提升传统元素设计表现

传统文化元素用于现代服装设计时,真正困难的地方并不是“有没有用”,而是设计者是否清楚自己为什么要用、这些元素原本意味着什么。现实中有些作品虽然能看到龙凤、祥云、传统色彩或民族纹样,但看完之后留下的往往只是“中式”印象,至于元素和服装主题之间有什么关系,却并不明确。出现这种情况,很大程度上是因为设计过程过于依赖现成符号,缺少前期的文化梳理。设计师在确定方案之前,可以先从纹样来源、使用场合、历史习俗以及审美观念等方面入手,弄清楚某一元素在原有文化环境中的具体含义,再考虑它是否适合当前的服装风格。传统内容进入现代设计,也没有必要始终保持原来的样子。以书法为例,如果只是将完整文字直接印在面料上,表现方式比较单一;若从笔画粗细、行笔方向、墨色变化和结构关系中提取视觉特点,再把这些内容转成衣片分割、刺绣走线或面料纹理,传统书写的节奏感反而更容易融入服装本身。纹样的处理也是如此,可以保留局部特征,也可以改变大小、排列方式和出现位置,不一定追求完整复制。除此之外,元素选择还要考虑服装本身的用途。日常服装、礼服和舞台服装面对的穿着环境不同,对传统元素的使用程度自然也应有所区别。如果为了突出文化特色而把多个符号集中到同一件服装上,反而容易使画面显得杂乱。相比之下,围绕一个明确主题选择少量有联系的文化内容,再通过结构、面料和细节慢慢展开,往往更容易形成完整的设计语言。这样一来,传统元素才不会只是附着在服装表面的装饰,而能真正参与到服装形象和文化意味的形成之中。

4.2. 强化设计功能转化,平衡审美与实用需求

传统服饰元素进入现代服装设计,不能只看造型是否好看,还要考虑做出来之后能不能真正被人穿进日常生活。很多传统服饰的形制与过去的生活环境有关,比如宽大的袖口、较长的衣摆、层层叠加的结构,在礼仪场合中能够形成庄重、舒展的视觉效果,但放到今天的通勤、出行或工作场景中,就可能出现行动不便、穿脱麻烦等问题。因此,设计师在借鉴传统服饰时,没有必要把原有形制完整保留下来,而应结合现代人的身体活动和穿衣习惯重新处理。比如宽袖可以适当收窄,在保留轮廓特点的同时减少对手臂活动的影响;过长的裙摆可以根据日常行走需要调整长度;盘扣、立领等较有辨识度的细节,也可以保留,但结构不宜过于繁复。面料同样需要重新选择。过去一些传统服装为了表现垂坠感、挺括感或礼仪感,会使用较厚重的材料,而现代服装更重视透气、轻便和易于打理,因此可以借助现代纺织材料改善穿着体验。传统元素的使用也不一定越多越好,有时只在领口、袖口、衣襟或裙摆处保留少量纹

样,反而更容易突出重点。如果一件日常服装同时加入大量刺绣、盘扣、传统图案和复杂色彩,穿着者反而会有较强的负担感[5]。由此来看,传统服饰的现代转化重点并不是复原过去,而是在保留其审美特点的基础上,对结构、材料和细节作出符合现实生活的调整。只有让服装既能看出传统文化的来源,又不影响现代人的正常穿着,传统元素才有机会真正进入日常消费,而不是停留在舞台、展览或摄影作品之中。

4.3. 结合现代技术,促进传统工艺在服装中的应用

传统手工艺是中华优秀传统文化的重要组成部分,具有较高的艺术价值和文化特色,但由于制作流程复杂、耗时较长以及成本较高,在现代服装产业中的应用仍受到一定限制。因此,传统工艺要实现更广泛的发展,需要结合现代设计方法和生产方式进行调整。设计师在运用苏绣、缂丝、云锦、蜡染等工艺时,不应简单复制传统制作流程,而应根据现代服装的生产特点,对工艺形式进行适当改变。例如,将刺绣、织染等技艺应用于服装局部位置,通过重点装饰突出工艺特点,既能够保留传统手工艺的独特质感,也能降低制作难度,提高产品适用性。同时,现代科技的发展也为传统工艺提供了新的表现方式,数码印花、智能制造等技术可以帮助设计师提取传统工艺中的纹理和色彩特点,并以新的形式呈现在服装设计中[8]。在产业发展方面,服装企业还需要加强与传统工艺传承者和相关研究机构的合作,完善制作流程,提高产品质量,使传统技艺能够适应现代市场需求。通过传统工艺与现代技术的结合,不仅能够扩大传统文化元素在服装设计中的应用范围,也能够为传统技艺的延续和发展提供新的方向。

4.4. 加强文化知识产权保护,增强市场竞争力

传统文化元素进入服装市场之后,保护问题也随之变得更加现实。过去不少传统纹样、非遗技艺和民间图案主要用于文化展示或技艺传承,如今随着新中式服装、国潮品牌不断发展,这些内容开始被大量用于产品设计和商业销售。如果企业在使用过程中缺少必要的版权意识,很容易出现直接照搬、相互模仿,甚至把他人已经形成特色的设计稍作修改后再次销售的情况。这样的做法短期内可能降低开发成本,但时间一长,市场上的产品会越来越相似,真正投入时间做原创设计的企业反而难以体现优势。因此,文化资源的商业使用不能完全处于随意状态。行业协会及相关机构可以进一步明确传统纹样、非遗技艺和原创设计成果在商业应用中的基本边界,对明显的抄袭行为加强监督,同时为企业提供较为清楚的授权渠道。对于服装企业来说,在使用某些具有明确传承主体的技艺或文化内容时,也应尽量与非遗传承人、博物馆、文化机构等建立合作,在确认来源和使用范围之后再开展产品开发。这样既能减少后续的产权纠纷,也能让设计者对文化背景了解得更具体。除此之外,品牌之间真正形成差距,仍然要依靠设计本身。如果大家都集中使用相同的祥云、龙凤、盘扣等符号,即使具有传统特点,也很难建立长期辨识度。企业可以结合自身定位,从某一地域文化、传统工艺或地方纹样中持续挖掘内容,逐渐形成较稳定的产品风格。对传统文化进行合理保护,并不是限制设计,而是减少无序复制,让原创投入能够得到应有回报,这对于品牌积累自身特色和提高市场竞争力反而更有实际作用。

5. 结语

现代服装设计早已不只是解决穿着问题,它同时承担着审美表达和文化传播的作用。传统文化进入当代服装后,也不能停留在纹样、色彩和符号的直接使用上,更重要的是根据今天的生活方式重新调整和转化。无论是传统工艺、服饰结构,还是具有文化寓意的图案,都需要结合现代审美进行取舍,才能避免生硬拼贴。今后的设计还应继续关注材料、工艺和消费需求的变化,在保留文化特点的同时增强实际穿着价值。只有让传统文化真正进入日常生活,它才能在现代服装设计中获得更稳定、更长久的发展。

参考文献

- [1] 陈百超, 王涛. 当代中国运动服饰时尚设计变迁(1990-2023 年) [J]. 服装学报, 2025, 10(3): 243-251.
- [2] 许春晓, 冯学钢, 蒋依依, 等. 文旅深度融合与资源创新利用: 热现象与冷思考[J]. 自然资源学报, 2025, 40(4): 876-900.
- [3] 詹一虹, 孙琨. 非物质文化遗产传承的梗阻与元宇宙沉浸式场景的运用[J]. 江西社会科学, 2022, 42(8): 180-189.
- [4] 路茫茫. 传统文化元素在现代服装设计中的应用[J]. 化纤与纺织技术, 2025, 5(43): 164-166.
- [5] 费晓燕. 浅析传统文化元素与艺术价值在现代服装设计中的创新应用[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(22): 5-7.
- [6] 陈桃红. 中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用研究[D]: [硕士学位论文]. 兰州: 兰州财经大学, 2023.
- [7] 张晨蕾. 中华优秀传统文化元素在现代平面设计中的应用[J]. 石家庄职业技术学院学报, 2026, 38(3): 46-50.
- [8] 刘惠娟. 现代服装设计中传统文化元素与艺术价值的创新应用[J]. 黑龙江纺织, 2024(2): 25-27.