

国潮元素在现代服装设计中的创新性应用

刘治涛

贵州大学哲学学院, 贵州 贵阳

收稿日期: 2023年5月15日; 录用日期: 2023年6月19日; 发布日期: 2023年6月26日

摘 要

随着我国经济实力的日益增强, 人民的消费水平得到显著提高, 现代服装的发展变化正是适应了我国当下腾飞的经济状况。国潮元素在现代服装设计中扮演着重要的角色, 这既是中国传统文化走向自信自强的标准, 也是国人崇尚穿衣自由的价值显现。对于国潮元素在现代服装设计中的应用进行研究有利于理清国潮文化对当下服装设计的影响, 有利于打造国际化成熟的服装品牌, 也有利于借助国潮元素传播中华优秀传统文化。

关键词

国潮, 现代服装设计, 传统文化

The Innovative Application of National Tide Elements in Modern Fashion Design

Zhitao Liu

School of Philosophy, Guizhou University, Guiyang Guizhou

Received: May 15th, 2023; accepted: Jun. 19th, 2023; published: Jun. 26th, 2023

Abstract

With the growing economic strength of our country, people's consumption level has been significantly improved, the development of modern clothing is to adapt to our country's current economic take-off. The element of national tide plays an important role in modern fashion design, which is not only the standard of Chinese traditional culture to self-confidence and self-improvement, but also the value of freedom of dress. The research on the application of the national tide elements in modern fashion design is beneficial to clarify the influence of the national tide culture on the present fashion design and to build an international and mature fashion brand, it is also conducive to the dissemination of Chinese traditional culture with the help of the national tide ele-

文章引用: 刘治涛. 国潮元素在现代服装设计中的创新性应用[J]. 设计, 2023, 8(2): 563-569.

DOI: 10.12677/design.2023.82072

ments.

Keywords

National Tide, Modern Clothing Design, Traditional Culture

Copyright © 2023 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,随着我国改革开放的深入,人民生活水平日益提高,文化自信逐渐增强,各行各业对于中国优秀传统文化的挖掘成了潮流。中国现代服装设计正是把中国优秀的传统文化元素以及当下的时尚潮流相结合,创造出引领当代中国时尚的国潮文化,国潮文化的兴盛也是对中国传统文化的有力继承。而传统文化的出圈也为国潮蓄力,比如以故宫文创为引领的“国潮”热是研究国潮现象的主线之一[1]。现代服装设计中对中国传统文化元素有许多借鉴,比如太极、醒狮、青龙、白虎、祥云等国风元素的借鉴,还有青花瓷、唐宋诗词、水墨画、脸谱等等中国元素在现代服饰设计中的运用,中国汉字也以一种全新的视角出现在现代服饰当中。本文将结合现代服装设计中的国潮元素来分析当代的服装设计,提出现代服装品牌利用国潮元素的建议。

2. 国潮文化的兴起与发展

2.1. 国潮的概念

国潮二字从字面意义上讲是国风和潮流的结合,国风是指中国风,是建基于中国传统文化基础上的、对于中国传统文化元素的运用而形成的风格,比如借鉴中国的神话传说、精神图腾、历史人物、以及传统的手工技术等,国潮不仅吸收借鉴中国传统文化中的合理元素,还要能结合当下的时代潮流,即迎合大众喜闻乐见的元素进行风格创作。当下的潮流是对自由、平等、爱国等精神的价值弘扬。传统文化和潮流元素的融合实际上就是旧与新、传承与创新的交融发展,借助国潮元素弘扬中华民族优秀的传统文化,进而增强对中华民族优秀传统文化的认同感和自信心。总的来讲,国潮风格的形成大致需要三个关键因素:首先要与中国传统文化元素的有效融合,中华优秀传统文化底蕴是国潮文化创新发展的不竭动力。其次国潮风格要能利用好当下时代潮流,顺势而上走到时代前列,潮流文化是国潮产品的生命力。最后国潮的设计要能够求新、求变,既不拘泥于陈腐守旧的传统文化,也不汲汲于媚俗的时尚文化,国潮风格的设计对民族文化和潮流文化要有选择、有创新的融合利用,而不是简单的复制、拼贴、抄袭和倒卖传统文化情怀。因而真正的国潮文化是时代文化的精华,是民族文化和潮流文化的创新融合发展。

2.2. 国潮文化兴起的原因

国潮文化的兴起与流行有深刻的原因,具体来讲有以下几个原因:首先中国经济自改革开放以来迅猛发展,国人的消费水平空前提高,对于国外进口物品的消费明显增强,经济水平的提升也推动国人对于精神文化的需求。其次政治上国家政府更注重人民的自由、平等、包容等人格品格建设,对内更为尊重每个人自由选择的权力,对外也更注重开放、共享、公平的外交理念。最后中国传统文化的影响力和感染力在逐渐增强。中国有着数千年优秀的民族文化,民族文化的复兴,有利于增强国人民族的文化自

信[2]。一个国家的文化是这个国家品牌建设的核心基础,只有加强对于本国文化的深刻挖掘,才能创造出经久不衰的经典品牌,而且弘扬传统文化也是顺应时代潮流,既增强了对本国文化的自信,也有利于构建我国经典的民族品牌。国潮文化正是在这样的时代背景下兴起的,国潮文化是推动民族文化自信的重要内驱力,是中国政治经济自信自强的重要标志。

2.3. 国潮文化的发展

国潮文化在中国开放的市场环境下逐渐发展出独具特色的文化现象。随着国外潮流元素的传入以及对中国传统文化的挖掘,国潮已经逐渐与世界潮流接轨,并对世界潮流的发展做出重要贡献。国潮吸收涂鸦艺术中的表达手法,通过视觉上的强对比,突出所要表达的主体,以此来达到设计的主题。这种设计理念融合了传统与现代的设计元素,既有继承传统也有创新突破。具体来讲,国潮文化的视觉表达主要通过色彩、表现形式和构图等方面进行。从色彩上看,国潮元素用色大胆热烈,色彩大多使用高明度高饱和度的色调,并且使用大量的对比色和互补色,整体的视觉冲击力较强,比较吸引眼球。从表现形式看,国潮元素通常会通过卡通漫画等形式来表达主题物。从构图上看,国潮元素通常会被集中于画面中央,并呈现放射状的排布,画面饱满而富有活力。比如,李宁的悟道系列球鞋宣传海报(图1),整体使用灰紫色作为画面背景,画面最中间是悟道球鞋的卡通款样式,其球鞋背后是该系列球服,球服旁边有各种卡通形象做点缀,画面最后一层是烟花喷射状的柱条装饰。整体来看,画面冷暖色调搭配使用,使得画面充满张力,喷射状的柱条使得画面更富有吸引力,彰显画面主体。

Figure 1. Li Ning's enlightenment sneaker campaign poster

图1. 李宁的悟道系列球鞋宣传海报^①

3. 现代服装中的国潮元素应用分析

国潮元素在现代服装的设计有诸多应用,这主要体现在现代服装的图案设计、色彩搭配、装饰搭配三个要素,这三个要素也构成了国潮文化在服装设计中的设计理念。对这三个应用要素的分析也有利于我们探寻国潮元素在我国服装产品设计的未来走向。

3.1. 现代服装的图案设计

图案设计对于服装来说至关重要,通过服装的国潮图案设计可以直观的感受到设计者的设计理念,

能够更好的感受到国潮文化带来的时尚感。国潮图案的设计大致可以分为两个：一个是抽象的图案设计，一个是具象的图案设计。具体来讲，抽象的图案一般是通过点、线、面等形式表达的。这些抽象的图形通过拼贴组合形成各式各样的图案，这些图案能够使人联想到更为丰富的空间。比如，一个圆形中间圆心引两条线条能够让人联想到时钟，三个三角形堆叠在一起能够让人们想到山丘。除了上述抽象图案外，还包括传统的民族图腾样式、汉字形象的造型设计等等。汉字造型在服装设计中是较为常见的设计样式，比如，李宁的服装设计中就直接使用了中国李宁的繁体样式(图2)，繁体样式的使用能够增强服装设计的古朴质感，增强设计的文化底蕴。具象的图案设计能够刺激人的视觉感官，让人直观感受到事物的形态特征，并带给人丰富的感性联想。具象的图案来源十分丰富，既可以从古代水墨画的创作对象借鉴，比如花、虫、鱼、鸟等图案题材，还可以借鉴自然界中被人类赋予高贵品格的各类动植物，比如石榴果(多子之意)、桂花(富贵吉祥之意)、喜鹊(喜上眉梢之意)等等。这些繁杂的图案会通过各式的布局来呈现，常见的有焦点式布局、对称式布局、分散式布局。焦点式布局通常会把图案聚焦于衣服的某一显眼的部分，这一部分会被完整的呈现出来，从而准确表达设计者的创作意图。对称式布局一般有轴对称、中心对称、曲线对称等对称形式，这种对称设计能体现服装的严肃齐整，稳定有序的风格。分散式布局比较自由灵活，能创造出比较丰富的想象空间。但是分散的太过琐碎则会失去美感，使国潮主题文化感不浓郁[3]。

Figure 2. Chinese Li Ning t-shirt
图2. 中国李宁短袖®

3.2. 现代服装的色彩搭配

色彩搭配是服装设计能否吸引人的决定因素，好的国潮色彩搭配能迅速抓住人的眼球，能更快的营造人的第一印象。色彩的种类很庞杂，分类也繁多，这里简要介绍两种色系，即复古色系和潮流色系。复古色系的色彩主要是从中西方传统绘画中借鉴而来的。这种色系的主要特征是色相偏灰，明度和纯度偏低，整体营造出怀旧的氛围感。这种色调温润和谐、低调内敛，比如森马万华录系列短袖(图3)画面背景是青色的渐变色，富有中国山水画的意境，衣服是偏黄的暖白色和青草色的协调搭配，整体色调协调一致，富有自然山水的美感，符合中国儒家文化中对人与自然合而为一的价值取向。潮流色系与复古色系相反，选色大胆明亮，强烈的色彩对比会更彰显个性，营造出青春活力的年轻氛围。这种色调也多吸收借鉴了现代艺术的用色搭配，比如波普艺术、立体主义、印象主义等等。这种色系的服装多出现在运动服装品牌、街头潮牌当中，鲜艳的色彩搭配更容易让人印象深刻、彰显性格，比如 NIKE、Adidas 等服装品牌。

Figure 3. Semir Wanhualu series short sleeves

图 3. 森马万华录系列短袖®

3.3. 现代服装的装饰搭配

装饰搭配能够给服装设计锦上添花，丰富服装的观感，使得设计更为出色。国潮服装的配饰分为三种：第一种是平面配饰多存在于服装自身的图案设计上，比如衣服上印的平面 logo。第二种是半立体配饰，这是属于服装造型设计的一部分，比如针织毛衣一些褶皱，裙子的一些蕾丝裙边等等，第三种是立体装饰，这种立体的配饰可选择的范围就相对广泛，比如蝴蝶结、假领带、流苏、胸花等等。这里主要针对立体装饰做一个阐释，国潮风格的立体装饰常见的有刺绣、盘扣、流苏等，这些立体装饰结合中国的传统文化元素，能增加服装的灵动秀气之美。比如蜀汉锦墨的中国风短袖(图 4)，这个短袖的设计就用到了立体装饰中的刺绣和盘扣设计，衣服右下角仙鹤是用刺绣工艺制作而成，领口是用来中式盘扣设计，袖口上也绣着仙鹤，整体设计符合国潮的设计理念，既结合了中国传统文化元素，又不乏创意之处。

总的来讲，国潮元素在现代服装的设计中应用非常广泛，而且不乏创新之处，但是相对于中国深厚的传统文化来说，其国潮元素中中国传统文化的挖掘还很欠缺，尚停留在简单的意象方面，这对于形成经典的品牌形象尚显乏力，因而现代服装设计利用好挖掘好中国优秀传统文化是优化现代服装设计、打造现代知名服装品牌重中之重的任务。

Figure 4. Chinese style short sleeves with Sichuan brocade ink

图 4. 蜀汉锦墨的中国风短袖®

4. 现代服装品牌如何利用好国潮元素

虽然现代服装品牌中国潮元素越来越多, 品类也更为丰富多样, 但现代服装品牌在利用国潮元素的方式、挖掘国潮的内涵以及对更为多元风格融合等方面尚有欠缺, 因此深化现代服装品牌设计国潮理念, 对于打造成成熟的现代服装品牌, 弘扬优秀传统文化, 形成强有力的国际品牌竞争力至关重要。笔者将从现代服装品牌设计中国潮元素多元风格的融合构建、国潮元素的科技与时尚结合、国潮元素的可持续发展理念建构三个方面提出未来的发展策略。

4.1. 国潮元素多元风格的融合构建

当下的时代是多元艺术的时代, 审美需求也更为多元化, 因而国潮元素的服装品牌如果能顺应时代潮流, 融合多元艺术风格, 走在时尚前列, 那么将更有利于增强现代服装品牌竞争力。不同品牌的跨界联名设计, 这也是现代国潮元素品牌设计的一种主要展示方式[4]。目前, 国潮市场的风格比较单一, 照抄照搬现象比较严重, 许多服装并没有深入到艺术的精神内核层面进行表达, 因而现代的服装设计要实现多种风格的兼收并蓄需要从选材到设计成形都要一一考究, 比如原料使用、图案设计、装饰选择等各方面实现多种风格的相互融合, 使得国潮元素的服装产品在流行的引领下不断开拓创新, 走出新的设计思路。比如要设计国潮卡通的针织服装, 那么衣服针织选材上可以选择棉线或者毛线, 图案可以选择有中国风格的图案进行卡通变形设计, 比如中国传统文化意象仙鹤、醒狮、盘龙、大熊猫等动物的卡通设计, 装饰选择上可以搭配中国风格的图案设计来选择, 比如有仙鹤就可以选择祥云的装饰物, 有大熊猫就可以选择竹子的装饰物等等。比如岭南醒狮的 T 恤设计(图 5)就融合了卡通和国潮元素两种风格设计, 把狮子的热血活泼和憨态可掬演绎得淋漓尽致。

Figure 5. Lingnan lion dance t-shirt
图 5. 岭南醒狮的 T 恤^⑤

4.2. 国潮元素的科技与时尚结合

随着科技水平的不断提高, 相应的衣服的科技质感也在逐渐提升, 进而使得消费者的生活质量显著提升。近些年, 通过科技手段研发最新的衣服材质, 实现服装设计的创新, 进而引领时尚潮流是实现品牌竞争力的主要方式。比如, 夜光纱材质的衣服既可以满足年轻人求新求异的心理诉求, 也可以让爱运动的年轻人不再担心夜跑出行不便的问题, 这也符合全民运动这个时代潮流, 因而可以说科技改变生活, 也改变你我的服装风格。类似的还有防风纱、保温纱等衣服材质都是合理地利用科技方式来改变生活的例子。采用这些科技方式也可以拓展更为优良的资源利用方式, 比如我国有丰富的麻类资源, 但早些年由于技术不成熟, 麻类的衣服比较粗糙, 不适合人的肌肤, 随着这些年技术的改善, 我国很多纺织企业加大对纺麻技术的研发力度, 对麻纤维材料进行改善升级, 极大改善了麻的粗糙质感, 比如对苎麻与汉麻资源的改造利用, 这些技术的升级为我国传统资源的挖掘利用开拓了更多样化的利用方式, 加强了多

资源的利用。

4.3. 国潮元素的可持续发展理念建构

可持续发展是全球经济发展的主体，也是未来发展的潮流，而服装设计可持续发展的理念是新近提出的重要话题，比如“生态纺织”、“绿色服装”等名词已经逐渐进入到大众的视野之中。可持续绿色发展与建设作为一项根本性、开创性与长远性的任务，不断推动着新时代生态文明建设，也是我国针织服装产业发展的未来新趋势[5]。与此相应的消费者也更加注重对生态环境的保护，从衣食住行各个方面提升环境保护意识和可持续发展理念的践行。因而顺应潮流而上，现代服装设计要不断积极研发绿色环保的服装材料，注重材料开发的多功能组合，不断从传统文化与自然中搜集灵感，有效结合国潮元素，使得绿色环保型的国潮服装能够有更强大的市场竞争力。

总的来说，现代服装品牌的设计紧跟时代潮流，在充分挖掘传统文化的前提下，融合多元的艺术风格，借助现代的科技文明，迎合可持续发展的消费理念，使得现代服装既贴近生活，方便生活，又能符合潮流，引领时尚。

注 释

①图 1 来源: <http://huaban.com/pins/1775147100/>

②图 2 来源: <http://item.jd.com/10044965803640.html>

③图 3 来源: 淘宝森马官方旗舰店

④图 4 来源: 淘宝蜀汉锦墨潮流服饰馆

⑤图 5 来源:

https://img.alicdn.com/imgextra/https://img.alicdn.com/imgextra/i2/407456065/O1CN01tqY2sy1ufotLWMOWR_!!407456065.jpg

参考文献

- [1] 商荣华. 现代品牌传播中的国潮文化应用[J]. 丝网印刷, 2023(4): 68-71.
- [2] 董德福, 朱小颖, 吴俐. 转化创新中国传统文化的典范——习近平优秀传统文化发展思想与实践论析[J]. 江苏大学学报(社会科学版), 2019(5): 1-6, 35.
- [3] Sun, L., Wang, J.Y. and Yang, S.H. (2017) Era of Cultural Development in the Application of Popular Clothing Pattern Design. *Textile Dyeing and Finishing Journal*, **39**, 77-79.
- [4] 孟荣哲. 国潮元素在现代产品包装设计中的应用[J]. 绿色包装, 2023(3): 77-80.
- [5] 高晓霞. 绿色理念下的针织毛衫设计探讨[J]. 西部皮革, 2017(21): 81.