

A Study on the Application of Elements of Ethnic Dress in Modern Fashion Design

Etudes sur l'application des éléments de costumes ethniques dans la mode

淺析民族服飾元素在現代服裝設計中的運用

LI Yongyan

李永燕

Received 3 February 2009; accepted 27 February 2009

Abstract: The paper mainly analyzes the importance of ethnic dress from the perspective of the application of ethnic costume's form and various features in modern fashion design to fully acknowledge that national costumes are the inexhaustible source of inspiration for designing creation. Only by understanding, inheriting and enhancing the essence of ethnic costume, we can transfer it into the culture of modern fashion design, and gain enlightenment to integrate the culture of traditional ethnic dress with that of modern fashion.

Key words: National dress style; Fashion; Creation; Design patterns; Color relations; Structural characteristics; Local modeling

Résumé: Cet article a analysé principalement l'importance des costumes ethniques à travers la perspective de l'application de la forme et de diverses caractéristiques de costumes ethniques dans la mode et a reconnu que les costumes nationales étaient la source inépuisable de l'inspiration pour la conception de la création. Ce n'est que par la compréhension, l'héritage et l'amélioration de l'essence des costumes nationales que nous pouvons l'intégrer dans la culture de la mode et combiner la culture des costumes ethniques avec celle de la mode.

Mots-Clés: Style de costumes nationales; Création; Design pattern; Relations des couleurs; Caractéristiques structurales; Modélisation locale

摘要: 本文主要從少數民族的服裝形式及各種元素在現代服裝設計中的運用這個角度分析了民族服飾的重要性，瞭解到民族服飾是我們設計創作永不枯竭的靈感之源，只有繼承發揚，領悟其中的精髓，才能將之轉化為現代的服飾文化，並從中得到啟示，即發揚民族傳統服飾文化，實現時代性與民族性的統一。

關鍵詞： 民族服飾風格； 時尚性； 創意； 圖案紋樣； 色彩關係； 結構特徵； 局部造型

隨著數位化時代的推進、傳播的快捷，人類正在走向一個嶄新的時代：文化差異逐漸縮小；人們的價值觀更趨一致；時尚也像感冒一樣迅速傳遍世界。然而在這種大趨勢下，也有相反的動力，也可以說正是由於大一統的格局，使人們更加清晰地認識到文化的差異，並尊重、珍惜這種差異。這是新時代人類的共識，也是重新研究本土文化的新起點。

從世界範圍來看，服裝的民族風格主題表現自 70 年代起至今一直盛行不衰，人們紛紛探尋實踐新的設計方法，創造新的設計風格，並不斷地從歷史、民族以及自然中尋找靈感啟示。這充分表現了人們渴望回歸自然、返樸歸真的精神需要以及尊重歷史、重視文化傳承意識的覺醒。特別是進入 90 年代以來，隨著環境和文化生態保護的呼聲漸高，民族風格一直是被眾多設計師反復表現的主題，如東方主題（中國、印度、日本、阿拉伯等）；歐洲主題（北歐、東歐民間傳統服飾）；南美洲主題（印第安、墨西哥等）；非洲主題等。民族風格的服飾也開始被廣泛接納，並佔據著一定的市場。中國在 80 年代以前由於眾所周知的歷史原因，與世界的發展是不同步的。進入 80 年代以後，人們開始努力追求“西方化”，一時間，西裝的穿著成為時髦，面對令人眼花繚亂的服飾世界，人們興奮不已又自慚形穢……於是紛紛效仿。任何民族的東西都被冠以“保守”、“落伍”。這樣一直到 90 年代，人們開始反思，開始深入研究服飾流行以及成敗的真正原因。其間也有關於民族化的探討，但多數均停留在理論階段，真正開始使民族風格成為時尚而為廣大消費者認同不過是最近幾年的事。特別是 1999 年、2000 年，可以說民族風格成為這兩年的主流風格之一，幾乎任何類型的服裝如時裝、休閒裝、牛仔服裝及眾多配飾品，如包、鞋、圍巾、帽子等都打上了民族風格的明顯印記：刺繡圖案、精緻的花邊、明艷的色彩……。特別是 2000 年夏季肚兜裝的盛行，把民族的時尚推向高潮。

民族服飾的概念在廣義上指世界各地現存的民間服飾，狹義上則是指我國五十六個民族的服飾。中國是一個統一的多民族的國家。早在半個世紀以前，毛澤東同志在《中國革命和中國共產

黨》一文中就指出：“我們中國是世界上最大國家之一，它的領土和整個歐洲的面積差不多相等。在這個廣大的領土之上，有廣大的肥田沃地，給我們以衣食之源；有縱橫全國的大小山脈，給我們生長了廣大的森林，貯藏了豐富的礦產；有很多的江河湖畔，給我們以舟楫和灌溉之利；有很長的海岸線，給我們以交通海外各民族的方便。從很早的古代起，我們中華民族的祖先就勞動、生息、繁殖在這塊廣大的土地之上。”

中華人民共和國成立以後，經過認真的科學識別，我國共有五十六個民族，它們是：漢、蒙古、回、藏、維吾爾、苗、彝、壯、布依、朝鮮、滿、侗、瑤、白、土家、哈尼、哈薩克、傣、黎、僂僂、佤、侖、高山、拉祜、水、東鄉、納西、景頗、柯爾克孜、土、達斡爾、仫佬、羌、布朗、撒拉、毛南、仡佬、錫伯、阿昌、普米、塔吉克、怒、烏孜別克、俄羅斯、鄂溫克、德昂、保安、裕固、京、塔塔爾、獨龍、鄂倫春、赫哲、門巴、珞巴和基諾。此外，還有一些尚待進行民族識別的人們共同體。據 1982 年人口普查統計數，在 55 個少數民族中，人口最多的是壯族，約 1338 萬人，此外有回、維吾爾、彝、苗、滿、藏、蒙古、土家、布依、朝鮮、侗、瑤、白、哈尼等十四個民族人口在百萬以上；人口最少的是赫哲族，僅 1476 人。不到總人口 7% 的少數民族分佈在占我國總面積約 50——60% 的廣大地區，尤其是遼闊的西南、西北、東北邊疆地區。他們為祖國的獨立、富強做出了項獻，同時也創造了自己的文化。

由於地理環境、氣候的差異以及文化背景和宗教信仰、風俗習慣的不同、生產力發展水準的不平衡等因素，使民族服飾呈現出極其多樣的面貌。以地域來分，可大體分為北方民族服飾與南方民族服飾，素有“南裙北袍”之說，即南方以裙裝為主，北方以袍服為主。南方氣候溫暖，服裝款式多樣，裁剪和結構較為簡單，上裝以貫頭式、對襟式、斜襟式為主，下穿各式百褶裙、筒裙及褲裝。裝飾非常豐富，除了以絢麗的圖案裝飾服裝外，更以大量的裝飾品來美化身體，突出和加強了服飾的風格特徵。北方民族出於禦寒的需要，創造出了保暖性能良好的大襟式袍服，以錦

緞、皮毛、呢料、棉料等製成，裁剪工藝要求高，以鑲邊工藝為主要裝飾手段，精緻華美。我國的民族服飾在服裝結構上同屬於東方式平面結構（俄羅斯等民族除外），有別於西方以表現體形為特徵的立體結構。這與東方含蓄的哲學思想以及審美意識有關。這種平面結構不以體現人體為目的，而著重於突出服裝整體線條的流暢、飄逸之美，動則搖曳生姿，靜則端莊秀美。

在跨世紀的今天，隨著人們生活環境的日益人工化，人們的生活方式離自然越來越遠，從而更渴望返回自然，重溫歷史。於是本土文化成了人們尋根熱望的訴求點，一切原始的、淳樸的鄉土文化都給人以極大的誘惑。民族風格是豐富的、變化的，並具有一定的個性化，恰恰迎合了人們的精神需求。於是，在服裝設計領域，民族風格的主題表現成為一大熱點。

所謂民族風格，是相對於服飾的其他藝術風格如古典風格、都市風格等而言的，“民族風格的服飾”即指帶有民族服飾風格特徵的現代服飾。從形式上看，往往借用民族服飾的一些要素，如結構特徵、局部造型特徵、圖案紋樣、色彩關係、各種飾品以及具有手工感的面料等。它的風格印象是：裝飾化的、浪漫的、淳樸的，反映了人們渴望回歸自然、返樸歸真的精神嚮往。民族風格的服飾從整體上看，是不折不扣的現代服裝，而局部、細節或材料的使用上卻體現出民族服飾的風格特徵。民族風格的服飾設計必須立足於當代人的審美要求和穿著習慣，否則，美則美矣，卻無法進入市場。因此，敏銳地捕捉時尚熱點，並將其巧妙地揉入自己的設計風格之中將是成敗的關鍵。在運用民族要素進行設計時，如果忽視其時尚性，則容易陷入盲目狀態，很難脫離其借鑒的原型的束縛。事實上，成功的品牌也總是將時尚因素不經意地融入自己的風格，既保持了一貫的形象，又順應了時尚的變化，從而贏得消費者。目前，民族主題正在成為國內眾多設計師熱衷表現的主題，如吳海燕、張天愛、張肇達、陳家強等，也出現一些具有民族風情的品牌，如北京的“紅鳳凰”、“五色土”、“璞玉”、“蝶舞香衣”，廣州的“唐人”，深圳的“魚”、“天意”等等，不論是職業裝、休閒裝，還是禮儀服裝，無不顯示出民族風格服飾的廣闊市場前景。又如在首屆中國服飾博覽會上，由武漢科技學院周麗婭老師設計的一組六個系列共 80 款鄂西土家族服飾“西蘭卡鋪”

得到了國內外專家的好評。“西蘭卡鋪”在鄂西土家族民間被稱為“打花鋪蓋”，史稱“土錦”，被列為中國五大織錦之列。“西蘭卡鋪”以深色的錦線為經線，各種色彩的粗線、棉、毛絨線為緯線，通過手工挑織製成一種色彩絢麗、工藝精巧的土家錦。周麗婭老師以此為主要設計項目，選用時尚而又淳樸的純麻面料為主要特質依託，注重服飾細部的裝飾變化，通過不同的色彩調子設計出“女兒會”、“吊角樓”、“西蘭卡鋪”、“十姐妹”、“擺手舞”、“龍船調”等由六個部分組成的民族服飾，具有土家族傳統服裝造型的斜襟上衣、中短大袖，極具民間特色的八幅羅裙和上衣鑲嵌淡雅的寬布花邊裝飾，現代觀念設計加工的首飾、配件，以及色彩對比強烈而協調的“西蘭卡鋪”與深調的麻質面料相配，注重面積的比例關係，結合時尚合體的衣型，體現出以傳統服飾為基點的具有時代精神特徵的設計理念，使土家少數民族文化的特點與現代人的著裝融為一體。

由此，我們可以看到，設計創意的產生，有賴於我們平時積累的專業知識和社會經驗。只有對時尚資訊的敏感、服裝結構的瞭解、材料、工藝的運用、配色技巧等知識的諳熟，才能有效地幫助我們進行創意設計。在這裡，創意尋求的是民族服飾要素與現代服飾的結合點，我們要強調的是創造性的思維方式，必須打破陳規，廣泛聯想，多方面的嘗試。一開始，面對如此紛繁複雜的民族服飾，也許會感到難以下手，因為民族服飾的形式是經過了千百年的積澱而流傳下來的，有特定的精神上的象徵性和民族標誌性，其形式已十分完整，不容改動。但我們做的不是改良，而是創造，因此必須跳離原型的束縛，取其要素特徵，並納入自己的設計之中。

有關民族服飾創意的思考方式有很多，通常創意的產生就在一念之間，並不會被認為是刻意用了某種思考方式。最主要的方式是從整體到局部，以及從局部到整體的方法。從整體到局部的方式，則是根據設計的定位，譬如，是屬於創意服裝還是實用服裝，具體風格是什麼等等，從整體的要求出發，逐漸對應到款式、搭配層次、局部造型、材料選擇、色彩運用等具體的內容上，最終形成完整的設計方案。從局部到整體也可以說是一種逆向的思維方式。因為這種創意的產生往往是從看到一些引發興趣的東西上開始的，如具有民族特色的圖案、一種特別的穿著方式、一

塊頗具質感的材料等等，然後再落實到具體的服裝種類和風格上。在民族服飾的材料選用上，一般以天然材料為主，如棉、麻、粗紡毛呢、絲綢、錦緞等，另外，也可以用人工合成的材料和化纖材料等，它們有較好的可塑性及防皺性能，彌補了天然材料的不足。除此之外，一些手工織造的土布、民間印花布、手工蠟染布、紮染布、織錦、花邊等都是直接體現民族服飾風格的好材料。由此看來，民族服飾在服裝設計中的主要設計思路一般包括各種圖案的借鑒、服裝結構特徵的借鑒、局部造型的借鑒、搭配的新意以及配飾的直接利用。只有充分利用少數民族別具一格的服飾文化，並結合現代時尚元素進行設計，才能做到二者的和諧統一。

以上我們從民族服飾在現代服裝設計中的運用這個角度進行了探討，瞭解到民族服飾是我們設計創作永不枯竭的靈感之源，只有繼承發揚，領悟其中的精髓，才能將之轉化為現代的服飾文化。我們當今的人，無論是個人，還是研究機構，都有這個責任和義務將這項研究深入下去。除了文化形態、藝術源流這些層面的研究外，最重要的便是實地去學習，掌握各種技術，包括各種織

錦技術，刺繡技術，印染加工技術等，使之得以傳承和延續下去，同時也可以將這些古老技藝運用於現代設計之中，使其價值得以體現。

二十一世紀初期，世界已進入個性化時代，中國的現代化建設正在出現民族審美意識與世界審美意識的有機結合。當我們在思考民族化問題時，應首先瞭解民族服飾文化遺產，並從中探求與時代意識相一致的東西來，使其順應國際潮流和世界審美意識。因此，時代意識在時裝上的反映便是國際潮流，民族化過程實際上就是借用傳統服裝中的個性與國際服飾潮流有機結合起來，最終實現民族性和時代性的統一。

REFERENCES

- 《中國民族服飾文化圖典》，大眾文藝出版社。
- 《雲南民族服飾》，雲南民族出版社。
- 《民族服飾要素與創意》，西南大學出版社。
- 《服裝概論》，高等教育出版社。

The author: LI Yongyan (李永燕)，武漢軟件工程職業學院，藝術系，中國湖北省武漢市。