

分类号 J06/9
U D C

密级
编号 10741

兰州财经大学

LANZHOU UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

硕士学位论文

论文题目 中国传统文化元素在当代礼服设计
中的应用研究

研究生姓名: 陈桃红

指导教师姓名、职称: 牛勇 教授

学科、专业名称: 设计学

研究方向: 设计历史与理论

提交日期: 2023年5月28日

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名： 陈桃红 签字日期： 2023.6

导师签名： 牛勇 签字日期： 2023.6

关于论文使用授权的说明

本人完全了解学校关于保留、使用学位论文的各项规定， 同意（选择“同意”/“不同意”）以下事项：

1.学校有权保留本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文；

2.学校有权将本人的学位论文提交至清华大学“中国学术期刊（光盘版）电子杂志社”用于出版和编入CNKI《中国知识资源总库》或其他同类数据库，传播本学位论文的全部或部分内容。

学位论文作者签名： 陈桃红 签字日期： 2023.6

导师签名： 牛勇 签字日期： 2023.6

Research on the Application of Traditional Chinese Cultural Elements in Contemporary Formal Dress Design

Candidate : Chen Taohong

Supervisor : Niu Yong

摘要

礼服是人们出席重要场合的首选服装类型，在不同时代背景下，着装特点在一定程度上反映了该时代的礼仪服饰文化，承载了大量有关文化符号、个人形象甚至国家形象表达的信息。中国传统文化元素具有深厚的文化底蕴和广阔的再创造空间，是设计师取之不尽的创意源泉。当代礼服设计体现国际流行趋势的同时依然继承着传统样式与文化，展现独特而深厚的礼仪服装魅力，分析当代礼服设计作品在当今服装人文化、多元化发展的时代背景下，如何打破固有化设计思维，寻求形式多元性变得尤为重要。进而从当代礼服设计实践中探究如何将传统文化元素应用在当代礼服设计中的方法，可以为未来设计实践提供新思路。

首先，从系统观的角度分析礼服设计案例，从传统服装款式、传统吉祥纹样、传统工艺技法以及传统色彩观念的应用四个方面展开论述，以期获得中国传统文化元素在当代礼服设计中的价值体现。其次，基于前期应用现状的研究成果，得出当代礼服设计中应用传统文化元素不再是简单挪用单一文化元素，通常表现为以多种元素融合创新的手法，总体特征归纳为应用元素创新方式逐渐丰富，文化内涵日益凸显。最后，探究传统文化元素在当代礼服设计中的应用趋向，应该以时代发展为背景，在符合大众物质需求、精神文化的基础上传承与创新中国文化。传承传统文化元素，不仅仅是将其视作符号，更需要我们深刻理解传统元素的背景和文化内涵，没有文化的设计经不起历史的考验，所以挖掘中国传统文化元素，只有从民族文化中汲取精神食粮，将人文情怀和价值观寄托在礼服设计中，才能在礼服设计中广泛推广和运用传统文化元素。

关键词：当代礼服 传统 文化元素 设计方法

Abstract

Formal dress is the preferred type of clothing for people to attend important occasions, and in the context of different eras, the characteristics of dress reflect the ceremonial clothing culture of the era to a certain extent, carrying a large amount of information about cultural symbols, personal images and even national image expressions. Traditional Chinese cultural elements have a profound cultural heritage and broad space for recreation, which is an inexhaustible source of creativity for designers. Contemporary formal dress design reflects the international fashion trend while still inheriting traditional styles and culture, showing the unique and profound charm of ceremonial clothing, analyzing contemporary full dress design works in the context of today's era of clothing culture and diversified development, how to break the inherent design thinking and seek form diversity has become particularly important. Then, from the contemporary formal dress design practice, we explore how to apply traditional cultural elements to contemporary full dress design, which can provide new ideas for future design practice.

Firstly, the formal dress design cases are analyzed from the perspective of system, and discussed from four aspects: traditional clothing styles, traditional auspicious patterns, traditional craft techniques and the application of traditional color concepts, in order to obtain the value of traditional Chinese cultural elements in contemporary dress

design. Secondly, based on the research results of the previous application status, it is concluded that the application of traditional cultural elements in contemporary dress design is no longer simply appropriated from a single cultural element, but usually manifested as the fusion and innovation of multiple elements, and the overall characteristics are summarized as the application element innovation method is gradually enriched, and the cultural connotation is increasingly prominent. Finally, to explore the application trend of traditional cultural elements in contemporary formal dress design, we should inherit and innovate Chinese culture on the basis of meeting the material needs and spiritual culture of the public in the context of the development of the times. Inheriting traditional cultural elements, not only as symbols, but also requires us to deeply understand the background and cultural connotation of traditional elements, the design without culture can not withstand the test of history, so to excavate Chinese traditional cultural elements, only from the national culture to draw spiritual food, humanistic feelings and values in the dress design, in order to widely promote and use traditional cultural elements in dress design.

Keywords: Contemporary formal dresses; Tradition; Cultural elements; Design methodology

目 录

绪论

一、研究背景	1
二、研究目的与意义	1
三、研究现状	2
四、研究方法	8

第一章 礼服设计概述 .....

9

一、礼服设计的发展	9
(一) 中式礼服设计的发展	9
(二) 西式礼服设计的发展	12
二、礼服设计的特点	13
(一) 礼服设计的原则	14
(二) 礼服设计的分类	15

第二章 中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用现状 .....

16

一、中国传统文化元素在当代礼服设计中的具体应用	16
(一) 传统服装款式的应用	16
(二) 传统吉祥纹样的应用	18
(三) 传统工艺技法的应用	23
(四) 传统色彩观念的应用	26
二、中国传统文化元素应用在当代礼服设计中的价值体现	29
(一) 审美价值	29
(二) 文化价值	30

(三) 经济价值	33
第三章 中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用方法与特征	36
一、中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用方法	36
(一) 意境营造法	36
(二) 图纹装饰法	39
(三) 色彩搭配法	43
二、中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用特征	45
(一) 应用元素创新方式逐渐丰富	46
(二) 应用元素文化内涵逐渐凸显	47
第四章 中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用趋向	50
一、寻找礼服设计与当代消费文化的契合点	50
二、突出民族性与科学性	50
结论	55
参考文献	57
附录	64
致谢	70

绪 论

一、研究背景

21 世纪随着经济全球化进程的加快,物质文化交流越来越频繁,如何在这种日益紧密的联系中弘扬民族文化,是当今社会应该关注的问题。近年来,中国许多设计师致力于将中国传统文化元素融入礼服设计,进而表现人的物质与精神需求,例如:郭培、熊英、徐建树、张志峰等,虽然这些设计师在高级定制礼服设计领域各有建树,但是设计风格各异,缺乏理论研究,并没有对设计实践造成普遍的影响力。习近平总书记在中共中央政治局第三十九次集体学习时指出,关于中国传统文化,要坚持以史为鉴,推陈出新,要建立中国特色、中国气派、中国风格的文明研究学科体系、学术体系,为人类文明新形态的实践提供强有力的理论支撑^①。故而,我们作为设计学理论初学者不仅要在前人研究成果中汲取养分,更应该寻找新的研究主题,形成对现实具有指导意义的理论体系。

中国传统文化元素被普遍应用于设计学科领域的趋势,标志着我们越来越重视传统文化,勇于打破常规,回归本土设计。我国礼仪服饰源远流长,素有礼仪之邦的称号。时至今日,受诸多文化因素影响,当代礼服设计的发展面临许多挑战,物质文化的繁荣使其不再局限于手工制作,审美的差异性也使消费者选择更为广泛。2022 年北京冬奥会系列颁奖礼服设计及其对传统文化元素的应用引发笔者关于中国当代礼仪服饰设计的思考。因此,本文将结合当代礼服设计实践,研究传统文化元素在当代礼服设计中的应用价值、应用方法及发展方向。

二、研究目的与意义

中国传统文化元素在当代设计中的应用研究历时已久且涉及范围较广。关于中国传统文化元素与礼服设计的研究内容一般围绕传统服饰元素、传统图案、传统工艺等在礼服设计中的应用研究展开。学术界对于中国传统文化元素在礼

^① 习近平系列重要讲话数据库. 新华网: <http://jhs.jk.people.cn/article/32432830>

服装设计中的应用研究多数是由理论到实践探索的研究过程,结合当代礼服设计实践对融合了传统文化元素的当代礼服设计原理研究鲜有涉及,该领域的研究还存在不足之处,仍有广阔的研究空间。中国礼服设计创新活动应以时代特征为背景,以国际服装发展方向为导向,从中国人的历史、文化和生活方式出发,创造新的思想和观念,走自己的路,建自己的风格。因此,在我国经济、文化和国力越来越为全世界人民关注的时期,研究体现民族特色的当代礼服设计尤为必要。

倡导中国传统文化元素与当代礼服设计的融合是中国礼仪服饰设计走向世界且不失民族特色的重要途径。本文研究的焦点在于传统文化与民族精神在当代礼服设计中的表达,立足于当代消费文化背景下探索当代礼服设计中如何应用中国传统文化元素,从而为中国当代礼服设计的发展提供更多可能。研究中国传统文化元素在当代设计中的应用,需要我们不断审视和反思,只有不断思考,才能更好地进步,让传统元素发挥其该有的价值。张道一在《中国设计理论辑要修订本》序言中说道:“设计实践是设计理论的研究对象,设计理论为设计实践指引导向,两者是缺一不可的”^①。中国传统文化元素在设计领域被广泛应用,从设计实践中总结中国当代礼服设计如何对优秀传统文化资源进行开发和利用,进而指导设计实践在洋溢着“中国风”的同时实现中国本土设计的可持续发展。本文将中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用研究为主题,系统分析当代礼服设计中应用中国传统文化元素的经典案例,探究、归纳并总结在当代礼服设计中应用中国传统文化元素的基本原则和设计方法,从而为当代设计师们提供有效的理论依据,起到抛砖引玉的作用。

三、研究现状

(一) 关于“礼服设计”文献的年份与主题分布

通过评述相关文献的年份分布及主题分布,以便更好地进行中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用研究。以“礼服设计”为检索词,基于中国知网数据库总共检索礼服设计文献 405 篇。礼服设计主题检索文章中期刊论文 292 篇,硕

^① 郭廉夫,毛延亨.中国设计理论辑要 2 版(修订本)[M].南京:江苏美术出版社,2017.9.

士学位论文 102 篇，报刊文章 7 篇，相关会议 4 篇，从中逐一筛选与礼服设计相关的有 327 篇。通过评述相关文献的年份分布及主题分布，以便更好地进行中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用研究。以“礼服设计”为检索词，基于中国知网数据库总共检索礼服设计文献 405 篇。礼服设计主题检索文章中期刊论文 292 篇，硕士学位论文 102 篇，报刊文章 7 篇，相关会议 4 篇，从中逐一筛选与礼服设计相关的有 327 篇。礼服设计研究时间跨度从 1999 年至 2022 年，以 2006 年为时间节点，发表论文数量由 2004 年的一篇文章增长为 2006 年 11 篇，并在 2009 年出现第一篇有关礼服设计研究的硕士论文，为郑晓静《中国人民解放军礼服服饰的装饰语言探究》^①。2019 年迅速增长为 44 篇，为礼服设计研究的高峰时期。从文献的分布主题来看，礼服设计研究近年来最关注的领域分布在“晚礼服”“立体造型”“婚纱礼服”“立体裁剪”“创新应用”“中式礼服”“服饰元素”等方面。（见图 1，图 2）

图 1 CNKI 中主题为“礼服设计”的相关论文发表年度及数量

图 2 CNKI 中主题为“礼服设计”的主要主题分布及发文数量

究其原因，主要是我国礼服设计开始关注回归本土，突出文化强国、文化自信。党的十八大以来，习近平总书记也曾在多个重要场合提到文化自信，表

^① 郑晓静. 中国人民解放军礼服服饰的装饰语言探究[D]. 苏州大学, 2009.

达了他的文化思想和观点。礼服设计师也同样用自己的方式在礼服设计中表达具有中国特色的文化理念。那么如何更准确有效地在礼服设计中传递中国文化,展现文化自信,中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用便成为一种有效传播途径。

从2006年至今,传统文化元素在设计中的应用研究持续被设计学科各领域的学者关注。经过对一些专著、论文的资料整理,笔者发现礼服设计理论研究的书籍并不多,其中魏静撰写的《礼服设计与立体造型》全书对礼服进行了全面的总结和概括,对礼服的发展概述、礼服的材料都进行了系统阐述,为本文写作提供了大量基础理论资料^①。王健《礼服设计》礼服设计方向一章节中讲述了礼服设计中对中国传统文化的传承和借鉴。并且,作者在书中提到服装发展趋势的多元化与个性化,这种发展趋势可以将传统文化元素运用在礼服设计中,为礼服设计提供新的突破口^②。对此观点亟待更加充分地阐释,传统文化元素在礼服设计中的运用除了寻求多元化、个性化的发展,也与人的生活环境、伦理规范、审美观念密切相关。

(二) 关于中国礼仪服饰与礼服设计手法的研究

礼服设计论文涉猎范围较广,其中关于中国礼仪服饰的研究较少,主要从礼仪的角度出发对照当代礼仪服饰,强调重视礼服设计中蕴含的传统礼仪文化,进而寻求中国特色的礼仪服饰发展。朱珠在硕士论文《从传统到现代:中国当代礼仪服饰的思考》中对尚属起步阶段的我国当代礼仪服饰分析研究,并为其发展趋势及未来展望做出分析预测^③。周利群在《中国服饰礼仪的回顾与展望》中指出中国现代服饰礼仪的发展要以时代为导向,不断地深入研究,了解中国古代服饰礼仪的渊源与演变的变化脉络^④。在此基础上,结合当今社会发展形势,从传统礼仪服饰文化中汲取精华,不断开拓创新。张明博士论文《从“中国样式”到“中国方式”——可全球解读的中国现代产品设计方法研究》总结中国化设计手法在现代产品设计中的艺术语言与表现方式,其目的在于探索出一套融合当代设计理念与传统文化精髓的中国式造物理论,这种简单易懂,以中国

^① 魏静. 礼服设计与立体造型[M]. 北京:中国纺织出版社, 2011. 8.

^② 王健. 礼服设计[M]. 北京:化学工业出版社, 2012. 8.

^③ 朱珠. 从传统到现代:中国当代礼仪服饰的思考[D]. 北京服装学院, 2010, (7)

^④ 周利群. 中国服饰礼仪的回顾与展望[J]. 中国劳动关系学院学报, 2009, 23(05):91-94.

人审美为基础的造物理论的构建是中国传统文化传承到今的转译渠道^①。该文章可以为本文从宏观角度看当代礼服设计的发展方向提供参考。针对礼服设计手法的研究,主要从立体造型、结构设计、面料再造等方面出发研究礼服设计手法。例如丁瑛《“线”的韵律和流动——浅议礼服的线型设计表现》^②,徐强《礼服结构设计中肌理效果的表现技法研究》^③,安妮、谭远彬、张瑞萍《丝绸与现代礼服设计的碰撞、兼容和升华》^④,郝学峰、景韶佳《立体造型方法在礼服设计中的应用研究》^⑤,李汶昱、刘鑫、张湘辉《立体造型设计技巧增强现代礼服结构美感的研究》^⑥等。

(三) 关于传统文化元素在礼服设计中的应用研究

有关中国传统元素在礼服设计中的应用研究,主要包括图案、服饰造型、刺绣工艺,充分探讨了中国传统文化元素在礼服设计中的表现方式。李璐如硕士论文《中国视觉元素在礼服设计中的应用与反思》中通过探究中国视觉元素在礼服设计中的应用与反思,深入解析了文化精神内涵和西方的设计思维,希望找到一条充满东方文化特色的设计新思想,为中国礼服设计提供新的思路^⑦。陈晓玲《礼服的装饰手法》中提到现代礼服更加注重时尚简约,而装饰是现代礼服设计新的切入点^⑧。文中涉及中国传统元素在礼服设计中的运用,不能仅仅把传统元素的应用作为一种简单装饰,而应该关注装饰礼服的每一个传统元素背后蕴含的传统文化观念,这种传统文化观念与当代礼服设计之间存在的关系值得更深入的研究。关于唐装元素在礼服设计中的应用研究有柏云霞硕士论文《唐代服饰元素在中国当代女式礼服中的运用——浅析 NE·TIGER 礼服中唐服饰元素运用》中提及张志峰先生创建的“NE·TIGER”(东北虎)品牌借鉴了唐朝服装的元素,这一点在2011年10月的“唐境”系列中得到了充分的体现,在往年的中国元素的发布会上,也出现了不同程度地运用唐装元素^⑨。王增成、

^① 张明. 从“中国样式”到“中国方式”[D]. 南京艺术学院, 2016.

^② 丁瑛. “线”的韵律和流动——浅议礼服的线型设计表现[J]. 装饰, 2008(01):80-81.

^③ 徐强. 礼服结构设计中肌理效果的表现技法研究[J]. 鸡西大学学报, 2011, 11(04):65-66.

^④ 安妮, 谭远彬, 张瑞萍. 丝绸与现代礼服设计的碰撞、兼容和升华[J]. 丝绸, 2009(12):14-18.

^⑤ 郝学峰, 景韶佳. 立体造型方法在礼服设计中的应用研究[J]. 轻纺工业与技术, 2018, 47(11):44-46.

^⑥ 李汶昱, 刘鑫, 张湘辉. 立体造型设计技巧增强现代礼服结构美感的研究[J]. 艺术教育, 2021(11):203-206.

^⑦ 李璐如. 中国视觉元素在礼服设计中的应用与反思[D]. 湖南师范大学, 2017.

^⑧ 陈晓玲. 礼服的装饰手法[J]. 四川丝绸, 2008(02):40-42.

^⑨ 柏云霞. 唐代服饰元素在中国当代女式礼服中的运用[D]. 苏州大学, 2012.

赵芳华《唐朝服饰元素剖析及其在现代晚礼服设计中的应用思考》^①等文章中，唐代服饰无论是款式、色彩和图案在吸收外来文化的同时保留了自身魅力且极具文化内涵。然而，要想紧跟时代的发展，设计师就要运用各种装饰手法使传统元素古为今用。

关于传统纹样在礼服设计中的应用研究数量较多且多数花卉纹样的应用研究，其他纹样研究云纹居多。贾未名硕士论文《当代“中国主题”礼服设计中唐代花卉纹样的应用研究》中通过对唐代花卉纹样文化特征的归纳，在此基础上将现代礼服设计方法与形式用于实践，从而为中国主题的礼服设计提供有价值的参考^②。装饰以花草纹为主的时代自唐代开始，虽然在此之前的新石器彩陶上也饰有花瓣纹，以及汉代茱萸纹，六朝莲瓣纹、忍冬纹，但是这些花草纹却处于陪衬动物纹的时代。唐代大量对花草纹的应用，标志着人开始认识自己的主体性，摆脱天、神的精神束缚，把自然作为欣赏的对象以满足生活需求^③。谭宇轩硕士论文《云气纹图形重构在礼服设计中的应用研究》^④，元静硕士论文《探索中国传统纹样“云纹”在现代礼服中的创新应用》^⑤都以传统云纹纹样为基础结合现代礼服设计语言阐述云纹在礼服设计中的表现形式，从而为云纹纹样在礼服设计中的创新应用提供了理论与实践依据。黄鼎奇《传统图形与现代礼服设计》从宏观角度分析了如何在现代礼服设计中对传统图形中“形”“势”“意”巧妙应用从而设计出具有中国特色的现代礼服^⑥。图案本身融合了许多传统文化观念，对图案的二次设计成为设计师们链接过去与未来的重要媒介，在当代礼服设计中，越来越多的设计师开始注重传统文化，如何教我们的传统艺术表现在设计作品中，中国传统图案再设计便成为了重要手段。

传统服饰造型在礼服设计中的应用研究，从文献整理结果来看，旗袍造型在当代礼服设计中应用研究关注度最高，其他传统服饰造型的应用研究多体现在婚纱礼服设计领域。例如武艺硕士论文《民国旗袍造型分析及对当代礼服设计的影响研究》^⑦、王亚萍硕士论文《论旗袍元素在现代礼服中的继承和创新》

^① 王增成, 赵芳华. 唐朝服饰元素剖析及其在现代晚礼服设计中的应用思考[J]. 四川戏剧, 2014(12):123-125.

^② 贾未名. 当代“中国主题”礼服设计中唐代花卉纹样的应用研究[D]. 西安美术学院, 2010.

^③ 田自秉, 吴淑生, 田青. 中国纹样史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003. 8, 5.

^④ 谭宇轩. 云气纹图形重构在礼服设计中的应用研究[D]. 湖南师范大学, 2019.

^⑤ 元静. 探究中国传统纹样“云纹”在现代礼服中的创新应用[D]. 大连工业大学, 2013.

^⑥ 黄鼎奇. 传统图形与现代礼服设计[J]. 艺术教育, 2012(12):169.

^⑦ 武艺. 民国旗袍造型分析及对当代礼服设计影响研究[D]. 沈阳建筑大学, 2016.

①、万菁硕士论文《旗袍元素在现代礼服设计中的运用与研究》中通过对民国旗袍造型的研究，提炼出与时代审美相适应的典型样式和造型符号，不仅丰富了现代礼服设计元素造型，也丰富了设计师的创作灵感，最后总结现代礼服设计中旗袍元素的发展前景与路径^②。纪杨《从旗袍看中式礼服的创新设计》中分析了中式礼服如何创新设计才能在当下追捧西式礼服的时代使其与国际接轨^③。倪洁诚，钱欣在《中国传统服饰文化元素对欧洲品牌服装的渗透》中从中国传统服饰文化的角度，对其在欧洲品牌服装中的渗透进行了初步探索^④。从中国传统服装的风格、色彩、面料、图案等几个方面，阐述了中国特色的代表性服装——旗袍。戴晓丹在硕士论文《传统盘扣样式在现代礼服中的应用研究》中分析了盘扣的历史溯源、风格样式等重要特征，诠释盘扣的发展演变，重点剖析盘扣的色彩、造型、材料等所体现的美感，从美学角度探讨了盘扣在礼服设计中的应用，总结盘扣在现代礼服设计中的设计要领，并描述其应用实例^⑤。许娟在硕士论文《云肩在现代中式婚礼服设计中的应用研究》中对我国设计师在中式婚礼服的设计进行了对比分析并结合实例探讨“云肩”在中式婚纱设计中的创意，从市场角度对中国婚纱的发展进行了展望^⑥。

对于传统刺绣工艺在礼服设计中的应用研究，刘丹、贺义军、王璐雨《中国传统珠绣工艺在现代礼服中的二次设计研究》^⑦，段辉红、陈素梅《刺绣元素在现代礼服上的应用》中提及刺绣是民间艺术的重要类型，也可称之为绣花^⑧。而今，只有一些少数民族依然保留传统刺绣工艺，在礼服设计中设计师利用中国传统刺绣工艺增加服装的层次感。在当今时代背景下中国传统文化元素在礼服设计中的应用价值与意义何在，仍值得深入研究。

综上所述，笔者通过相关书籍收集及通过在中国学术文献数据库中检索整理发现研究成果总量虽然不多但整体依旧呈逐年上升的趋势。中国传统文化元素在礼服设计中的应用研究范围较广，主要从中国传统礼仪服饰的思考，传统

① 王亚萍. 论旗袍元素在现代礼服中的继承与创新[D]. 东北师范大学, 2017.

② 万菁. 旗袍元素在现代礼服设计中的运用与研究[D]. 湖南师范大学, 2013.

③ 纪杨. 从旗袍看中式礼服的创新设计[J]. 电影评介, 2012(02): 89-91.

④ 倪洁诚, 钱欣. 中国传统服饰文化元素对欧洲品牌服装的渗透[J]. 纺织学报, 2006(07): 44-47.

⑤ 戴晓丹. 传统盘扣样式在现代礼服中的应用研究[D]. 天津工业大学, 2016.

⑥ 许娟. 云肩在现代中式婚礼服设计中的应用研究[D]. 西安美术学院, 2013.

⑦ 刘丹, 贺义军, 王璐雨. 中国传统珠绣工艺在现代礼服中的二次设计研究[J]. 毛纺科技, 2015, 43(11): 64-67.

⑧ 段辉红, 陈素梅. 刺绣元素在现代礼服上的应用[J]. 艺术科技, 2017, 30(04): 69.

纹样、传统服饰造型、传统刺绣工艺在礼服设计中的应用创新研究，立体造型、立体裁剪、面料再造类礼服设计手法研究的角度出发。理论研究方面居于少数且中、微观研究较多，宏观研究较少，缺乏系统性和连贯性，有待进一步地完善。

四、研究方法

文献研究法：论文研究初期，广泛查阅搜集了有关设计学、中国服装史、礼服设计的书籍和电子文档，通过中国知网、万方、维普等搜集相关学位论文和文献，尤其是传统文化元素在礼服设计中的应用研究相关文献资料，对获取的文献资料和相关信息进行分类，通过文献综述提取重要内容作为研究所需基础理论资料，为本文研究提供理论和事实支撑。

分析归纳法：结合时代背景对中国传统文化元素在礼服设计中的应用现状进行分析，通过系统梳理，阐述传统文化元素运用在当代礼服设计中的价值体现，并在此基础上进行归纳总结，提出相关分论点。

多学科交叉分析法：运用设计学、社会学、心理学、历史学和经济学等相关学科理论知识，分析中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用方法、特征与发展方向。

案例分析法：探索和把握案例所体现的因果关系模式，为当前的设计实践提供范式。结合当代礼服设计中应用中国传统文化元素的案例，通过图片与文献资料的整理、分析，归纳总结出中国传统文化元素应用在当代礼服设计中的方法与特征，探讨其设计发展趋势。

第一章 礼服设计概述

礼服在一定时间、地点、场合穿着的服饰，特定的历史范畴中，受到风俗习惯、道德等因素的影响和约束，具有表现一定礼仪和信仰的功能^①。故而，礼服的着装方式可以更好地帮助我们在出席各种重要社交活动时传达自我特色与礼仪信息^②。

一、礼服设计的发展

（一）中式礼服设计的发展

如果说服装发展史是人类发展史，那么礼服的发展则折射了一个民族、时代与当时社会风尚发展变化^③。中国奴隶社会时期服饰文化被赋予了强烈的阶级色彩，作为“礼”的重要内容，服饰文化能在很大程度上反映社会的精神与物质文化^④。

通过甲骨文中记载的文字可以看出，商代奴隶制社会以后社会等级制度已经形成，这种等级差别必然会反映到服饰上，但是在服饰上如何区分尊卑并没有详细的历史记载^⑤。中国古代封建伦理思想内容丰富，儒家纲常礼教思想对人的束缚和限制细微至极，服饰自然也离不开礼制文化的约束。中华服饰的发展自古便与“礼”有着不可分割的历史渊源，因此中国也被称作“衣冠上国，礼仪之邦”。中国古代《周礼》《仪礼》《礼记》三部礼仪书籍是记录各种中国古代礼仪制度及合乎礼制服饰着装的百科全书。在历代《舆服志》中也有特定场合关于着装规范的大量记载。

到周代，礼仪制度逐渐完善，《礼记》中周代分“五礼”，即：吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼，分别对应社会秩序下的各种社会关系，亦有不同服饰，即：祭服、丧服、军服、朝服、吉服与之对应^⑥。冠服制度因礼而冕，冕服由冕冠、玄衣、纁裳组成，主要用于上朝和祭祀。最具代表性的、最能体现其等级意味的

^① 魏静. 礼服设计与立体造型[M]. 北京:中国纺织出版社, 2011. 8, 1.

^② 王健. 礼服设计[M]. 北京:化学工业出版社, 2012. 8, 021.

^③ 王健. 礼服设计[M]. 北京:化学工业出版社, 2012. 8, 004.

^④ 黄能馥, 陈娟娟. 中国服装史[M], 北京:中国旅游出版社, 1995. 4, 24.

^⑤ 周锡保. 中国古代服饰史[M]. 北京:中央编译出版社, 2010. 8, 8

^⑥ 张雪玲, 王玲娟. 《礼记》中服饰类名物词的礼仪文化蕴含[J]. 绵阳师范学院学报, 2012, 31(10):101-105.

着装便是冕服——帝王百官在祭祀时穿的华美礼服^①。（见图 1.1）“深衣”作为一种新型服饰在春秋战国时期的贵族中流行，不仅可以用作常服、礼服，还可用作祭服。（见图 1.2）秦统一六国之后，“袍”被规定为礼服，汉代袍服则在服制上袭取了秦代礼仪并一贯视其为礼服^②。唐代，随着女性社会地位的提高，服装兼收并蓄、大放异彩，女子穿着最多的是汉末之后一直流行的短襦长裙，当时非常流行的钿钗礼服就是襦裙样式。《唐六典》中对皇后至平民礼衣皆有规定，唐代女子礼衣便是正式场合下穿着的服饰。《旧唐书·舆服志》有：皇后服有祔衣、鞠衣、钿钗礼衣等^③。晚唐敦煌壁画中女供养人礼佛形象，有着大袖裙襦、帔，头饰有多根簪钗和梳作饰品^④。作为拜佛的服装，这样的着装搭配一定是很正式的礼衣。（见图 1.3）明清时期，以补子图案区分官员等级，以动物图案为例，文绣禽，武绣兽，明代官服上中国古代礼服在色彩、图案和配饰上都有极强的象征意义。可见中国古代服饰制度具有尊卑之别，将贵族与平民服饰区分开来，上层社会所用款式、面料、纹样、色彩等各方面都讲究精美，但民间各种传统风俗礼仪中礼服设计也尤为特别。

民国时期，旗袍在国民政府颁布的统一规定中被列为女性礼服。参议院曾在民国元年七月公布男女礼服，男礼服一种为西式，一种为中式，中式礼服为长袍马褂。20 世纪 20 年代中晚期，旗袍逐渐在城市女性中流行，至 30 年代，旗袍

^① 张竞琼, 李敏. 中国服装史[M]. 上海: 东华大学出版社, 2018. 3, 3.

^② 王健. 礼服设计[M]. 北京: 化学工业出版社, 2012. 8, 006.

^③ 张竞琼, 李敏. 中国服装史[M]. 上海: 东华大学出版社, 2018. 3, 42.

^④ 张竞琼, 李敏. 中国服装史[M]. 上海: 东华大学出版社, 2018. 3, 44.

以其改良风格样式普遍流行^①。民国元年（1911年），根据北洋政府颁发的着装规定，男子礼服分为大礼服与常礼服两种。民国十八年（1929年），中华民国政府重新颁发《民国服制条例》，对国民礼服和公务员制服进行了新规定，女士礼服为蓝袍和蓝衣、黑裙两种款式，国民男士礼服为蓝袍和黑褂，男公务员制服为中山装^②。

众所周知，旗袍最初是清代旗人女性穿着的一种服装。当时的旗袍式样分两种：家庭穿用和外出穿用。家庭穿用的款式以直身为特点、大襟、前后有缝，外加一件背心；外出穿用是在旗袍外加件大褂（也称敞衣）。至顺治元年（1644年），旗袍又分宫廷穿用和平民穿有的两种，其样式主要有：一种是旗袍裙摆长度及足的宫廷穿用；另一种则是平民百姓穿有的裙摆齐脚旗袍^③。乾隆时期旗袍的腰围由直线型变为曲线型，领子由高变低，同时袖子由肥变瘦，有长短之分。辛亥革命后，旗袍腰部与下摆宽大，开衩抬高，并饰有花边，领式前低后高，因经济便利、美观适体广受妇女喜爱。中华人民共和国成立后，旗袍样式发生了一系列的变化，出现了连袖式、对开襟、琵琶襟等。并且在人们的穿着习惯和季节变化的基础上，旗袍有单、夹、棉之分，其袖子可分为短、中、长、松、紧。由此可见，经过历代继承、补充和完善，使旗袍既保留了原有造型，又突出了新的变化，成为一种雅俗共赏的中华民族最具代表性的服装之一^④。时至今日，旗袍再次引起了中外时装设计师的普遍关注，旗袍的领型、门襟、开衩、纽扣、边饰和工艺特点等，已成为当代服装设计和造型的构成要素之一^⑤。

旗袍的造型完美诠释了中国女性的内在美与外在美，这一独具中国特色的服饰已经成为无法超越的经典，成为国内外设计师重新诠释当代礼服的对象。随着新材料、新技术的不断更新，旗袍不仅在国际社交礼仪场合展现了中国民族特色服饰与文化自信，并且逐渐平民化，大众化。改革开放以来国民经济的飞速发展，由于消费群体的局限性，以及从事高级定制礼服的设计师屈指可数，礼服设计日趋淡化。但是近年来在一些重要场合，越来越多的女性选择具有中国文化特色的礼服，对礼服的需求越来越大，由此中国高级定制礼服逐渐凸显，不断推出引领

^① 黄能馥, 陈娟娟. 中国服装史[M]. 北京: 中国旅游出版社, 1995. 4, 385.

^② 贾玺增. 中外服装史[M]. 上海: 东华大学出版社, 2016. 1, 285.

^③ 黄能馥, 陈娟娟. 中国服装史[M]. 北京: 中国旅游出版社, 1995. 4, 386-387.

^④ 田广菓, 朱雪莹, 弋梦梦, 刘让同. 中国传统服装中旗袍元素的应用方法研究[J]. 辽宁丝绸, 2016(03): 14-17.

^⑤ 刘元风. 服装设计学[M]. 北京: 高等教育出版社, 1997. 7, 12.

国际潮流的高级定制礼服。例如 2023 年央视春节联欢晚会主持人龙洋身着 GUO PEI 高级定制花飞蝶舞礼服裙，马卡龙色彩淡雅清新，能感受到花的芬芳。侧身花簇装饰上刺绣菊花、芍药、多彩五瓣花等，端庄大方的旗袍领与金边金扣勾勒古典雅致的中国风格。（见图 1.4）主持人马凡舒身着茧迹原创中式旗袍礼服《凤舞》，经典的旗袍立领搭配精美的盘扣造型，门襟边缘的包边装饰线条明显，门襟的蓝色线条与旗袍底色区分开来，加强旗袍线条感的同时使其更加灵动，无论是配色还是凤纹刺绣图案都十分惊艳。（见图 1.5）因此，要想盘活中式礼服，就得在面料色彩、礼服款式上对中国礼服设计进行生活化革新，使其满足大众审美观念。

（二）西式礼服设计的发展

西方礼服设计的渊源可以追溯到公元前 2000 年—公元前 1000 年的爱琴海文明^①。公元前 1700 年—公元前 1550 年前的古希腊，在雕像中通过一块长方形的具有垂感的面料披挂、缠绕在人体上表现宽松优美的服装形态，这种经典款式在当代礼服设计中依然经典。16 世纪欧洲文艺复兴时期紧身衣具和裙撑被广泛使用，正式着装的概念逐渐清晰。西式礼服在造型上比中式礼服更加奢华，17-18 世纪西式礼服在造型上很大程度夸大臀部，当时风靡欧洲的巴洛克风格与洛可可风格很受欢迎。（见图 1.6 至 1.7）19 世纪礼服服装分类呈现多元化，各种大型集会典礼、宫廷舞会等礼仪活动中的礼服设计映射出当代礼服设计的影子。19

^① 魏静. 礼服设计与立体造型[M]. 北京:中国纺织出版社, 2011. 8, 1.

世纪末期,出现了替代紧身胸衣的胸罩,女性从塑造身形紧身胸衣的禁锢中解放,但是“蜂腰”和“裙撑”对后来的服装发展影响巨大,至今仍是一些礼服的造型要点。(见图 1.8 至 1.9)第一次世界大战期间,出现了“鱼尾裙”,女性礼服变得更加合体舒适,20 世纪 60 年代挑战传统禁忌的服饰心理风靡全球,一种无袖、裙长及膝的晚礼服造型出现在了舞会上。至 20 世纪 70、80 年代服装分类清晰化,礼服根据着装场合与环境的不同不断变化,出现了展现曲线美的“S”形样式,女性在“性感”“人体美”的风气中逐渐解脱^①。

因此,时代、民族、地域、环境、历史背景的不同都会成为影响礼服发展的因素,也会影响人们对礼服的审美标准和选择。礼服设计的发展不能只着眼于西方,还需多关注东方韵味。中国历史文化沉淀下那些符合当代需求的装饰性材料、精致的搭配与相应的礼仪观念终将是当代中国礼服设计发展确立中国特色的本源。

二、礼服设计的特点

设计 (design) 一词在当代社会生活中非常流行,不管是企业、家居、还是个人形象都非常讲究设计,设计得好坏已经成为评判个人品位与喜好的标志,是日常生活中重要的一部分。design 原意是“图案”的意思,至今广泛使用的涵义为构思、图案、设计图、策划、企划、计划等等,其语义为将人的想法以具体

^① 王健. 礼服设计[M]. 北京:化学工业出版社,2012. 8. 017.

的形体展现出来^①。礼服设计作为产品设计的一部分，它区别于日常便服，是相对严谨的正规服装，当代礼服设计不同于早期欧洲礼服，为了满足市场需求款式风格多样，不断发展新的礼服造型。当代礼服设计特点表现在礼服设计原则与礼服设计分类两方面。礼服是服装类别里有较强限定性的服装分类，对一些设计要素和原则的认知程度是指导设计实践的第一步^②。

（一）礼服设计的原则

礼服设计中的特定性原则也就是“TPO”原则，在礼服设计中有很强的针对性，字母分别代表Time（时间）、Place（场合、环境）、Object（主体、着装者）^③。在这种原则的指引下只一件礼服不适合出席所有活动，所着装的礼服会随着社交时间、场合的不同，搭配不一样的款式和配饰，尤其是对色彩和造型设计采用不同的设计方式与风格。就礼服设计而言，“TPO”原则中的时间原则应该具有更超前的时间意识，这种意识使设计师可以准确把握流行趋势的风向标，引导消费者的选择趋向。时尚是对既定模式的模仿，它满足了社会适应的需要，引导个体走上每一个个体的道路，并提供了将个体行为转化为模板的普遍原则。时尚是阶级的产物，上流社会的时尚使他们与下层社会的时尚相分离，当下层社会开始模仿上层社会的时尚时，上层社会就重新创造了新的时尚^④。因此，时尚只不过是一个显著的例子，是我们生命形式中寻求将社会一致化倾向与个性化差异相结合的意欲。

而“TPO”设计原则中Object（主体、着装者）指的就是设计以人为本的理念。工业革命时期，人们提出了“形式追随功能”的思想，而在当代社会，人们提倡“以人为本”的设计理念是指在产品设计的过程中，以“人”作为一切问题的出发点，将人的感受与需求作为设计的首要因素，并以此作为衡量设计的标准。礼服设计师会针对不同层次、不同性别和年龄的人进行个性需求分析，对不同人的礼服诉求加以了解，这样设计的服装才会更加科学、合体。然而，在物质横飞的今天，产品生产过剩且更新换代过快，环境日益恶化，我们需要关注的是为什么设计，而不只是满足人的物质和精神需求，设计应以人与自然和谐为目的。人

^① 崔荣荣. 现代服装设计文化[M]. 上海:中国纺织大学出版社, 2001. 10, 20.

^② 王健. 礼服设计[M]. 北京:化学工业出版社, 2012. 8, 018.

^③ 王健. 礼服设计[M]. 北京:化学工业出版社, 2012. 8, 019.

^④ (德) 乔奥尔格·西美尔著;费勇等译. 时尚的哲学[M]. 广州:花城出版社, 2017. 11, 96.

类并不是单独的个体,生态学研究表明:人类属于自然,而不是自然属于人类^①。设计以自然为本更符合人类发展需求,设计应该放眼未来,关注长远利益,通过设计使人类更接近自然,实现人与自然和谐统一,追求可持续发展的设计。

(二) 礼服设计的分类

礼服设计的分类通常是多样化的,因为礼服的颜色、风格、款式等要适合礼仪场合的气氛与格调,所以选对礼服的着装方式可以更好地帮助我们在出席各种重要社交活动时表达对他人以及自我的尊重。按着装场合分类,礼服通常被分为正式礼服、准礼服、略式礼服;按穿着时间分类可分为日间礼服与晚礼服;按风格分类则分为简约风格、浪漫风格、华丽风格、俏皮风格和性感风格等^②。王健在《礼服设计》一书中写到另外一种礼服分类方式是按照礼服样式分类,如吊带礼服、露背礼服、抹胸礼服、拖尾礼服、鱼尾礼服、短款礼服、裤装礼服等。

自90年代来,随着我国经济体制的改革和国力的提高,整个时尚界都回归到了复古、多元化的时代,像“克里斯汀·迪奥(Christian Dior)”“范思哲(VERSACE)”这样的西方品牌服装T型舞台上也出现了带有中国元素的时装^③。这种中国传统文化在世界流行的趋势中推动了中国本土设计挖掘自身文化元素,担负着用设计产物讲好中国故事的时代使命。在以往礼服设计的认知概念中认为礼服必须具备欣赏价值,好的礼服可以当作艺术品欣赏,而且要在满足服装实用性功能的基础上还要具有时尚引导作用。因此,中国在回归本土设计,强调传统文化的时代背景下如何将中国传统文化元素融入当代礼服设计,使其既具有民族性又能体现时代感是当代礼服设计研究中需要着重关注的问题。

^① 陈志琼,戴端.基于“以人为本”设计思想的工业设计道家自然观[J].设计,2013(08):152-153.

^② 魏静.礼服设计与立体造型[M].北京:中国纺织出版社,2011.8,13-16.

^③ 郎洁.中国服装走向国际——由中装流行想到的[J].丝绸,2001(10):36-37.

第二章 中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用现状

一、中国传统文化元素在当代礼服设计中的具体应用

《辞海》中并没有关于“元素”这个词的记载，百度百科中“元素”是一个在化学和数学中使用的术语，它被解释为由集合构成的每一事物，是数学的基础概念，具有特殊性质的事物全体称为“集”。可理解为元素是包含在整体当中，属于整体中的每一部分。现今对中国传统文化元素的定义更像一种在当代环境下生发的民族认同感，而不仅仅只是把它看作是历史的沿革。传统文化元素体现了一个民族的人文精神和民俗心理，是一种特殊的文化产物，它包括了物质和精神两方面，是中华民族优秀传统文化中不可缺少的一环，也是中国人民在长期的历史长河中不断创造积累而成的，因而被人们赋予了宝贵的文化内涵^①。

传统文化元素浓缩了中国传统文化的精华，蕴含着深厚的文化内涵，其种类繁多，形式多样，延续至今在当代礼服设计中扮演着重要角色，为当代礼服设计师提供了丰富的创作源泉。如今中国传统文化元素不仅被融入到当代礼服设计之中，还被广泛地运用在其他设计领域，充分证明传统文化元素的物质形态与非物质形态都对当代礼服设计的发展具有很强的借鉴意义。

（一）传统服装款式的应用

服饰作为人的第二层皮肤，具有实用、审美、塑造人类社会形象的功能。在不断地积累、演变、融合、创新的过程中，中国人的服装已逐步发展成为具有鲜明个性的、能全面反映其精神和文化特征的民族服饰^②。中国传统服装款式在当今国内设计师作品中非常常见，但国外设计师作品中往往局限于中国清代之后的服饰款式，旗袍这一清代满族服饰在辛亥革命之后受西服东渐的影响成为大多数西方设计师眼中的中国传统服饰。（见图 2.1 至 2.2）随着时代的发展，人们审美的变化，传统服饰的纹样、色彩样式成为设计师诠释中国服装设计的灵感源泉。袍衫、深衣、襦裙、褙子、旗袍等中国传统的服装款式与西式礼服进行融合创新，

^① 甘文. 传统文化元素在现代服装设计中的应用——评《现代服装设计文化学》[J]. 印染, 2020, 46(06): 59-60.

^② 楼慧珍. 中国传统服饰文化[M]. 上海: 东华大学出版社, 2003. 5, 3.

使中国传统元素表达形式更丰富。每个国家都有象征自己民族特色的礼服样式，旗袍的独特魅力在于它所包含深厚的中华民族文化底蕴，将东方女性端庄典雅、宁静含蓄、温婉柔媚的气质展现得恰到好处。早在 2008 年北京奥运会颁奖礼服，设计师将中国传统旗袍款式进行了创新设计，传统旗袍局部造型与西方的鱼尾长裙摆结合在一起，展现中国女子独特内敛的风韵。“青花瓷”系列设计借鉴了中国传统青花瓷器配色，礼服上身采用双对曲襟设计，白色面料和青蓝色的刺绣图案相映成趣，蓝色的包边设计加强礼服造型美感，将中国女性的柔美曲线勾勒得淋漓尽致，凸显高贵典雅的气质。

2022 年中国视协喜迎党的二十大电视文艺节目中某女星身着 GUO PEI 高级定制礼服登台献唱，用歌声演绎岁月经典，这件礼服保留了经典旗袍的立领样式，裙身采用西式鱼尾裙摆的设计，玉脂白缎面料上刺绣精美的凤纹祥云图案，凤纹纹样与云纹的纵向延伸，视觉上有拉长身形的效果，青花瓷的配色给人一种古典美感。（见图 2.3）2022 年北京时装周开幕盛典活动中某演员穿着的 SELEN CHOW 新中式蕾丝礼服亦是如此，礼服也保留了旗袍元素的上身局部造型，下身采用西式鱼尾礼服的裙摆，二者浑然天成表现出新中式的袅袅仙气。与上文所说 GUO PEI 高定礼服不同之处在于该件礼服采用蕾丝花纹面料，领口的流苏盘扣设计与腰间胸口的立体绣，使整件礼服更具立体感。（见图 2.4）

M Essential2022 春夏鸢尾珠钉丝绒长袍，该长袍款式采用中国传统对襟披风造型，真丝丝绒面料，鸢尾花图案使用硬糖珠钉工艺，将东方优雅与当代女性风格融合，使古典元素变得时髦又实穿。（见图 2.6）设计师马凯通过艺术的手

法将传统与当代融合，注重材料、结构与人体产生的微妙关系，将人的关怀无形渗透在礼服之中。褙子在明代可作为礼服穿用，又被称为披风，明代褙子样式源于宋代，在女子中流行，贵族女性将其视作正装礼服，而一般人家的平常女子将其视为便服。贵族妇女与平民妇女穿着的褙子样式也不同，贵族在正式场合宽袖口合领对襟样式，平民则是小袖口的直领对襟样式^①。（见图 2.5）2022 年北京冬奥会颁奖系列礼服“瑞雪祥云”的设计，是一套集东方文化与国际时尚流行于一体的服装，这套礼服的廓型设计灵感便是中国传统深衣形制，交领右衽、上衣下裳相连，将其与当代服饰的特点融合，既体现了传统文化又符合时代发展的趋势。（见图 2.8）深衣分为曲裾与直裾式两种形制，秦汉妇女以深衣为尚，深衣衣领部位通常用交领，为了露出里衣领口较低，这种形制衣身紧窄，下摆呈喇叭形，长可曳地，行不露足^②。（见图 2.7）

（二）传统吉祥纹样的应用

纹样又称花纹、花样，是装饰花纹的总称，也有泛称纹饰或图案的。纹样的本质体现在三个方面即功能基础、符号意义及审美价值^③。我国运用纹样作为器物装饰已有六七千年的历史，在这循序渐进且漫长的纹样发展过程中可以明显看出它具有阶段性。从我国纹样发展历史来看可以将纹样分为几何纹时期、动物纹时期和花草纹时期。几何纹样主要体现在新石器时期的各类彩陶上，这类纹样是原始人类通过感官对大自然感知的抽象提炼。动物纹时期是人类生产力低下赋予

^① 张竞琼, 李敏. 中国服装史[M]. 上海: 东华大学出版社, 2018. 3, 98.

^② 张竞琼, 李敏. 中国服装史[M]. 上海: 东华大学出版社, 2018. 3, 15.

^③ 田自秉, 吴淑生, 田青. 中国纹样史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003. 8, 2.

动物神化色彩的时代,自夏商周至六朝动物纹都处于装饰主导地位。如鱼纹、鸟纹、龙凤纹样等。花草纹时代从唐代以后主要以花草纹装饰为主,如隋唐时期流行的牡丹纹、宝相花纹、卷草纹等。传统纹样属于一类有典型意义的文化资源,设计师将其装饰性、大众化、商业化、日常化等特征当作设计素材,依托人们对其文化精神的认可,达到商业营销目标。传统吉祥纹样的应用通常具有两个功能:一是通过对传统吉祥纹样的运用,实现传统文化与当代文化多元并存。二是传统模式有利于增强信息的传播,提高信息的质量^①。传统纹样是一种蕴含丰富文化价值的符号,传递出优良可信的讯息,为商品增添文化附加值。

当代礼服设计中传统吉祥纹样的应用可以使其始终保持一定的艺术性和文化诉求,从而实现设计与大众消费的共赢。唐朝的宝相花纹样在形态上与中国人长久以来所推崇的“有图必有意,有意必吉祥”这一装饰理念不谋而合。宝相花纹并不是自然界中现实存在的花,它是莲花、牡丹、如意云纹的集合体,宝相花的组合形式与雪花结构形状都有一种“米”字形发射的视觉效果^②。(见图 2.9)这种结构规律化的纹样被频繁应用在当代礼服设计中。中国高级服装定制设计师许建树曾为许多明星设计具有代表性的红毯礼服造型,设计师在 2015 年巴黎时装周上从敦煌莫高窟艺术元素出发,通过 30 套高级定制礼服,向世界展示辉煌壮丽、崇德唯美且长远深邃的敦煌文化艺术。

2021 年北京时装周闭幕盛典上姚安娜身着国风礼服来自 2015 年春夏巴黎高级定制时装周上劳伦斯·许的《敦煌》系列作品,该设计师在时装设计中最大的特点就是中西合璧,演绎不同装饰手法的宝相花纹,完全西式的立体裁剪手法,设计元素展现极其古典的东方风格。设计师将中国传统文化底蕴与西方自由文化精神接洽,成为一个构筑绚丽辉煌神话的缔造者。而这种古典与浪漫,传统与当代的融合,也是种古老敦煌与当代巴黎完美地融合在一起的艺术。(见图 2.10)盖亚传说 2019 年春夏系列品牌服装秀“画壁·一眼千年”,设计师以敦煌壁画为设计要素,将缂丝、苏绣、羽绘等工艺融入礼服,完美地展现了中国文化的精妙与繁杂。(见图 2.11) 她的设计作品之所以能够获得认可,就是因为她把流行时尚与传统元素巧妙地融合在一起,而不是一味单纯地模仿,从服装的款式、纹样到色彩都体现出一种中式美学,不仅有东方文化的温文儒雅,同时又不会被

^① 滕雪梅. 论中国传统图案文化的思维理念[J]. 江西社会科学, 2007(10):206-208.

^② 夏目晶子. 从形式的角度看中国“团花”纹样的民族文化内涵[J]. 民族艺术, 2006(04):55-64.

国际时尚潮流所束缚。2022年北京冬奥会和冬残奥会三套颁奖礼服中，有一套“唐花飞雪”，这套礼服以中国唐代传统织物和器物上的宝相花装饰纹样为设计灵感，设计师把宝相花的骨骼结构与雪花形状联系，点缀于礼服裙摆、肩部、袖口之上，用精致的刺绣工艺呈现宝相花图案，可以增加礼服的质感。（见图 2.12）

动物纹样应用在礼服设计中最为常见的属龙凤纹样，而龙凤纹样又在中式婚礼礼服中的应用最为普遍。某演员在 2022 年第 35 届中国电影金鸡奖红毯上身着郭培 2016 年秋冬高定系列，这是一件通体闪片的一片式挂颈礼服，整件礼服最大的亮点为裙身背部的鸾凤造型图案，通过玫瑰坊经典金绣工艺与宝石镶嵌技艺的融合，后背装饰华丽的金绣图案，映衬出一种奢华梦幻的气息。（见图 2.15）设计师郭培为许多演员定制的囍服都体现其对中国传统龙凤纹样的应用，Guo·Pei 红底金绣凤纹长袖褂裙，这条礼服的上衣仿照了中国古代建筑中的飞檐造型，对晚清的坎肩形制进行了改良，在腰身两侧进行一定程度的修饰。设计师郭培在中国传统纹样的基础上，加入了法国的浪漫元素，例如蝴蝶结和 19 世纪欧洲经典纹样。相比之下，男士的礼服朴素不少，红色的长衫，金绣龙纹上衣，装饰图案全部集中在上衣，只有上衣边缘局部位置以对称的形式美感装饰龙云纹、海水江崖纹，在传统中式美学中注入了当代简约美感。（见图 2.17）中式喜服中一般都是男性礼服饰龙纹，女性礼服饰凤纹。自元代以后传统的龙纹和凤纹常组成对，表示龙凤呈祥，有吉庆的寓意^①。龙纹发展到明朝，它的艺术形象就基本上固定了。画龙的艺人总结了一套口诀：牛头、鹿角、虾眼、鱼鳞、蛇尾^②。

^① 田自秉, 吴淑生, 田青. 中国纹样史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003. 8, 309.

^② 田自秉, 吴淑生, 田青. 中国纹样史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003. 8, 337-334.

清代龙纹和凤纹是对明朝龙纹、凤纹的承袭，并且使用非常普遍，大量采用在各类装饰中，如陶瓷、刺绣、染织、漆器、雕刻、金工、剪纸、彩绘等。有龙、凤合用，也有龙纹、凤纹单独使用的。龙的形状也变幻多端，有行龙、卧龙、飞龙、升龙、团龙、双龙、盘龙等。清朝时期的龙纹和凤纹形态大致与明朝相同，已经形成了固定的风格，并具有吉祥如意的寓意，其装饰更为华美^①。（见图 2.16）

三寸盛京 2023 春夏系列丝绒卧龙听雪刺绣礼服裙身通体黑色丝绒面料，龙纹图案用银白珠片叠加链接，二者形成鲜明对比，顺势而上的银白龙纹，柔美的侧开衩造型与气势十足的游龙图案，打造出刚柔并济的银龙游墨长裙礼服。（见图 2.18）

盖亚传说 2019 年春夏系列“画壁·一眼千年”中也有对鹿纹图案的诠释，以中国人惯用的对称式审美法则，将鹿纹的基本廓形用装饰花纹的形式填充，使图案饱满且视觉上很好的修饰体型。鹿纹在我国古代被视为一种神兽，有长寿的象征，与仙人相随。在吉祥纹样中鹿与禄同音，则借用以示官位^②。（见图 2.14）

第 64 届戛纳电影节中，某中国女性着“仙鹤”礼服，该礼服延续了设计师许建树“龙袍”的设计理念，运用了中国传统“仙鹤”图案元素，将其与西方立体剪裁结合，以中国红为底色，在红色的面料上排绣 9 只白鹤，仙鹤翩翩起舞，点缀梅、兰、竹、菊纹绣，整套礼服既清丽又不失优雅。在东方文化中，鹤被认为是仙鸟、祥鸟，它代表了一种服饰等级、寓意于衣等多种文化的表达方式，经常会与其他吉祥纹样组合，采用对称、打散、连续等形式^③。茧迹原创礼服定制也设计过一件鹤纹图案的旗袍礼服，该礼服右肩盘扣也采用仙鹤造型与裙摆向上振翅高飞的刺绣鹤纹图案交相呼应，具有平步青云的美好寓意。（见图 2.20）

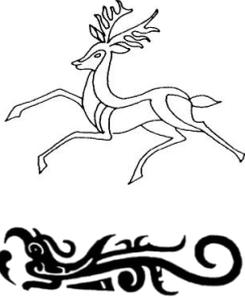
茧迹 2022 麒麟系列高定旗袍礼服的装饰图案整体呈 S 形分布，从肩部右上方延伸至左下方，主体图形以两只麒麟相对，中间一孩童形象，用精美的刺绣工艺表现生动的麒麟造型，这种强烈的文化意蕴被礼服设计师运用在中式喜服中，表示对新人的美好祝愿。（见图 2.21）麒麟是古代传说中的一种动物，《说文》：“麒，仁兽，鹿之躯，牛之尾，一角；麟，牝麒也。”（见图 2.19）古代以麒麟象征祥瑞，旧时把麒麟司的职责，称作“麒麟送子”，不能生育的女子会朝拜，虔诚

^① 田自秉, 吴淑生, 田青. 中国纹样史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003. 8, 410-411.

^② 田自秉, 吴淑生, 田青. 中国纹样史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003. 8, 123.

^③ 何亚男, 黄永利, 任丽红. 论鹤元素的审美哲学及在服饰中的演绎[J]. 丝绸, 2018, 55(10): 66-72.

求子。麒麟送子的纹样，常见于民间版画或刺绣上^①。

		
<p>图 2.13 上图：壁画上的鹿纹样 下图：夔凤纹样</p>	<p>图 2.14 盖亚传说 2019 年春夏系列 “画壁·一眼千年”</p>	<p>图 2.15 郭培 2016 年秋冬高定系列 “画壁·一眼千年”</p>
		
<p>图 2.16 龙凤纹样（苏绣）</p>	<p>图 2.17 Guo Pei 高定囍服系列</p>	<p>图 2.18 三寸盛京 2023 春夏系列 丝绒卧龙听雪刺绣礼服</p>
		
<p>图 2.19 上图：宋代建筑画仙鹤纹 下图：清代绣稿麒麟纹</p>	<p>图 2.20 茧迹原创旗袍礼服</p>	<p>图 2.21 茧迹 2022 麒麟系列高定旗袍</p>

M Essential2023 早春系列中式密竹刺绣礼服，整件礼服采用鹅黄色的丝绒面料，丝绒长袍上通体缀饰银灰色密竹珠片，为了体现竹子的立体感与造型感 M Essential 特地选用了四色亮片。（见图 2.23）还有许多国内外的设计师在礼服

^① 田自秉, 吴淑生, 田青. 中国纹样史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003. 8, 410.

设计中以竹子为图案元素表达中国风格。某演员在第 33 届飞天奖颁奖典礼红毯上，穿着一件 Armani Prive2015 春夏高定系列的墨色竹礼服，该系列是设计师以中国风格为灵感纪念 Armani 十周年，礼服纹样则选择用竹子元素演绎集智慧与优雅于一身的女性，中国元素与西方设计理念的完美融合，把“典雅”这个词发挥到了极致，这是一场以中国水墨为主题，同时也是奢华与时尚交汇的跨界之旅。（见图 2.22）

CHENEY CHAN Private2022 春夏系列竹叶刺绣国风高定礼服也是以竹叶为整件礼服的装饰纹样，尽情展现东方之美。裙身竹叶纹是设计师模拟湖光下波光粼粼的竹林，主体面料用五十万颗象牙白管珠手工缝制，用渐变色的羽毛、丝线、珠片来模拟灵动的竹叶造型。（见图 2.24）同系列 CHENEY CHAN Private No. 020 号高级时装灵感来自中国古代青花瓷，融合了元、明、清三代瓷器风格，无论廓形、色调、图案上都继承了纯粹的东方格调。胸口的同心锁纹饰，体现了古代东方的吉祥之意。下摆是中国古代传统牡丹缠枝图案，并以青花色彩勾勒而成。通体以不规则乱针手法将 60 万片 4mm 瓷白色亮片绣于柔软的纱布上。腰部两侧与下摆裙身图案在水晶、丝绒、羽毛的装点下，展示了中国“空谷幽兰”“太湖奇石”和“岁寒三友”传统文化的特色。No. 020 号高级时装全部由工匠手工制作完成，整件礼服耗时 2000 工时，可以说是巧夺天工之作。（见图 2.25）

			
<p>图 2.22 Armani 2015 春夏 高定礼服</p>	<p>图 2.23 M Essential2023 早春系列中式 密竹刺绣礼服</p>	<p>图 2.24 CHENEY CHAN Private 2022 春夏 系列高定礼服</p>	<p>图 2.25 CHENEY CHAN Private2022 春夏系列青花礼服</p>

（三）传统工艺技法的应用

服饰发展初期是一个自给自足的经济时期，很多服饰都是父母亲手缝制，而

到了后期,某些技艺高超者才会衍生出一种特殊的职业。在这样的时代背景下,专攻制衣的人们被称作“裁缝”,其精湛的手工艺水平,以“师徒”的形式代代相传^①。传统服饰工艺的传播较为原始,而年轻人很少有人愿意继承传统手艺,所以中国传统工艺的传承与发展成了一个很大的问题。而高级定制则是解决这个问题行之有效的一种方法,随着时尚潮流在国际上得到认可,传统的工艺制作手法也给了高定礼服新的生命力。比如在刺绣技术盛行的今天,设计师对服装装饰工艺的使用方法,每个绣师的审美水平,以及操作技巧的不同,都会让礼服设计呈现出不同的效果,达到二次设计的目的^②。

在服饰的发展和传承过程中,刺绣历史更为悠久,在一定的历史时期甚至达到了“衣必锦绣”的地步,至清代更为明显,甚至成为一种装饰艺术时尚。当代礼服设计工艺通常采用具有较强装饰性与民族特色的工艺手法,如镶、嵌、盘、滚、绣等,刺绣则是当中最受设计师青睐的传统工艺之一,在礼服衣领、衣袖、门襟、下摆等通过点和线的构成形式被很好地运用,将这些工艺结合在实践中能更好地体现民族特色及艺术魅力^③。设计师在吸收了以上工艺的装饰效果和民族神韵的同时,也对传统工艺做了一定的改进,通常会结合其他工艺表现面料肌理和图案装饰效果,这样不仅保留了传统的民族意蕴,而且符合当代的审美要求。如设计师张志峰、郭培、李响、张彦等以各种传统工艺弥补礼服的平面单调感、丰富礼服造型、增强礼服形式美感,设计出风格各异的礼服样式。

2013“华·宋”系列设计曾被首都博物馆收藏的NE·TIGER 缂丝华服名为《鸾凤双栖牡丹》,是中国自主品牌首次获此殊荣。苏州缂丝的织造工艺在2006年被列入首批国家非遗名录。而后又在2009年又被选入联合国教科文组织的世界非物质文化遗产的代表性项目^④。此件《鸾凤双栖牡丹》设计作品将七种缂丝技艺巧妙结合,腹部、胸部、双肩、腰部、领部和袖口,分别采用了本缂丝、铝缂丝、银箔缂丝、绒缂丝、明缂丝。背部采用紫峰缂丝和雕镂缂丝两种缂丝技术^⑤。缂丝不属于刺绣工艺,是一种采用“通经断纬”的织造技术,曾是中国皇家御用面料,也被称为“刻丝”,这种工艺可以使礼服面料更加精细。所谓“通经断纬”,

^① 刘晓刚,崔玉梅.基础服装设计[M].上海:东华大学出版社,2015,8.10.

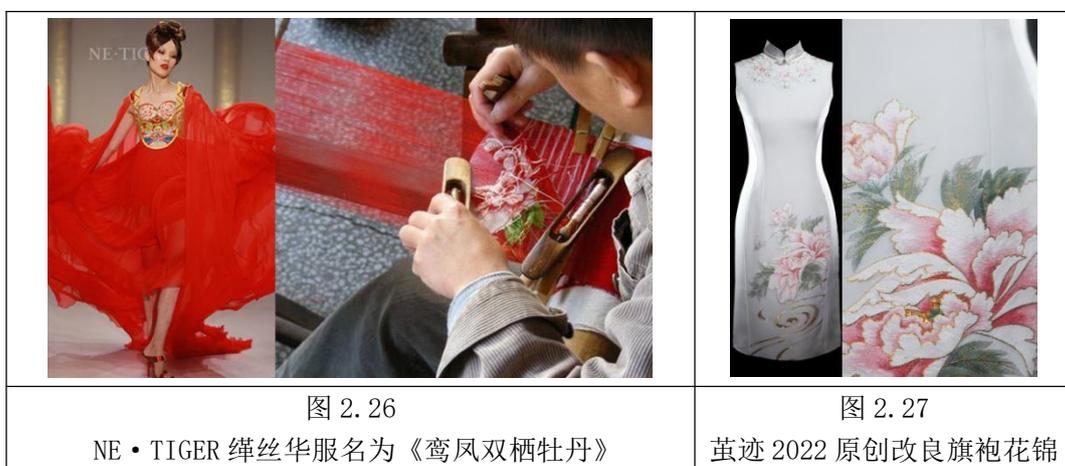
^② 高秀珍.中国民族元素在现代礼服设计中的运用[D].天津科技大学,2016.

^③ 张燕,葛爱,唐保平.中国服饰传统手工艺的传承与发展[J].辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院学报),2011(01):41-42.

^④ 彭薇.非遗之光:一寸缂丝一寸金[N].解放日报,2021-12-06(012).

^⑤ 刘馨怡.中华民族风格服装服饰国际化探索—礼服设计[D].天津科技大学,2013.

就是按照图案的不同颜色，每改变一种颜色就要换上新的梭子。（见图 2.26）缂丝是一种世界级的非遗技术，它以“通经断纬”的手法，将布料纹样勾勒得惟妙惟肖，需要花费大量的时间来完成这项极美的工艺，所以它的流传并不容易，在古代，也是一种非常珍贵的艺术。茧迹 2022 原创改良旗袍花锦，裙身裙摆部分的缂丝工艺使图案色彩饱满，图案完美地与裙身面料融合在一起，边缘处过渡自然，使整件礼服既明净素雅又沉静内敛。（见图 2.27）茧迹设计师李呐希望这种宏伟的艺术之美，并不只是隐藏在博物馆里，还能以一种新的形式进入每个人的生活。

刺绣不仅能突出服饰的气质与风格，还能为服饰增色，使服饰更为华丽。郭培喜用各种刺绣工艺，最能反映出她的服装作品的刺绣工艺便是“宫绣”，而“宫绣”则是源自中国明清时期的宫廷刺绣，用料精细，做工精细，花纹繁复。为了延续这个传统，郭培的宫廷刺绣采用了珍贵的金属材料，从劈丝到刺绣，没有一丝瑕疵，细腻而顺滑^①。郭培以其独特的设计手法，将中国和西方的成衣形态进行了分解、组合，使其既能满足现代美学，又能传达中国文化的精神。郭培的中国风礼服大量运用了中国传统花纹，具有很强的视觉冲击力，而其刺绣则以中国传统花纹为核心，并与各个民族的刺绣技艺相融合，既能反映中国元素，又能表达多个民族的优秀文化^②。在“玫瑰坊”，手工工艺是要点，郭培非常重视服饰的艺术美，认为手工工艺具有不可替代的魅力。（见图 2.28 至 31）

^① 高原. 郭培 实现世界第 1001 种风情[J]. 甲壳虫, 2008(07):102-105.

^② 曾慧, 任奕澄. 浅析中国当代服装设计师对中国元素的应用[J]. 辽宁丝绸, 2021(02):15-16+11.

图 2.28-31 Guopei 玫瑰坊高级服装定制手工刺绣局部图

（四）传统色彩观念的应用

当我们回溯到古代，发现古人对颜色的概念及看法并不是唯一的，比如统治阶级和平民，他们的观点完全不同，一个是以颜色为媒介，另一个是以身体感受为基础^①。色彩本无贵贱之分，但是在封建社会统治阶级为了自身利益建立了等级森严的用色礼仪规范。中国传统的颜色观念非常复杂，最主要一点是建立在整体的体系和结构之上，单独使用颜色更是罕见。

陈彦青学者研究统计中国传统色彩多达三百多个色相。关于“五色”色彩理论最早的记载是《周礼·考工记》：“画绩之事，杂五色。东方谓之青，南方谓之赤，西方谓之白，北方谓之黑，天谓之玄，地谓之黄”^②。关于色彩开始与方位结合目前看到的最早文献记载是西周时期。（见图 2.32）在这里，五色土已经明确地对应“五方”了。由此可见，在我国西周时期便有了五色的系统色彩观念，它不仅代表着中国文化的精髓，同时也体现了民族传统审美心理。尽管“五色”早在周朝就有了理论上的讨论，但它只是古代人们的一种简单的美学思想。直到春秋战国时期“五色”有了新的物质载体，“金、木、水、火、土”五种颜色，分别对应着“白”“青”“黑”“赤”“黄”五种颜色。哲人以传统的五行学说为基础，认为一切事物都是在阴阳互动中发生的。“五方正色”是人类认识颜色的依据，然而，古人并没有将五方正色分为阴阳两种，而是按照“凶吉”的概念，在不同的情况下，对“五方正色”进行了解读^③。如黑色、红色和青色是深沉、自然、吉祥和地位的象征，与紫色的高贵相结合，多用于出席正式场合的礼服。

^① 陈彦青. 观念之色: 中国传统色彩研究[M]. 北京: 北京大学出版社, 2015. 7, 21.

^② 黄怀信等撰, 《逸周书汇校集注》[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1995, 570.

^③ 宋建明. 寻找历史碎片, 拼接我国传统色彩文化残留的背景——试论中国传统色彩观念成因[J]. 装饰, 2008(02): 66-72.

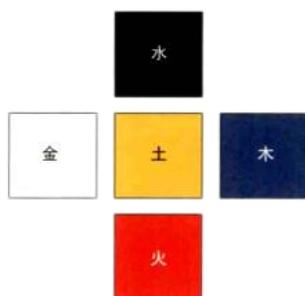

图 2.32 五方、五行、五色

颜色是服装设计中的一个重要因素，服装色彩区别于绘画中的色彩，它是通过对服装面料的色彩感知来体现的，同样的颜色在不同的布料上会给人带来不同的美感。另外，服装中的色彩也要与穿着者的着装环境和谐统一^①。事实上，在当代的设计中，颜色的使用开始被动地遗忘了自己的历史。我们对中国颜色的认识，更多的是把它看作一种形象化的颜色，而不是一种观念，但是，中国传统颜色最关键的便是对“观念”的把握和理解^②。传统的五行五色观念影响着古代人们的服饰色彩，也潜移默化地影响着当代人的色彩观念，当代礼服设计中对色彩的心理感受依然延续着传统的色彩观念。这种色彩观念的延续就像古人表达对大自然色彩认知时赋予其表现载体的过程。也就是说，中国传统色彩在视觉上既是一种感受，又具有象征意义。

2022年的北京冬奥会和冬季残奥会系列颁奖礼服“鸿运山水”“唐花飞雪”“瑞雪祥云”三个系列全部采用红、蓝主体配色，礼服图案部分均采用其同色系的色彩呈现，使礼服图案与整体造型和谐统一。其中“鸿运山水”的设计师尤珈认为红、蓝两色是具有中国特色且非常正的颜色，红色可以说是中华民族的代表色，因为中国红最能体现节日气氛的吉祥和喜庆，象征着热情奔放。而庄重、大气、沉稳的蓝色，符合当时奥林匹克运动的拼搏精神。（见图 2.33）另一“唐花飞雪”系列的设计师楚艳致力于挖掘唐代服饰元素，她认为唐代无论是壁画还是绘画以及丝织物的配色都很浓烈，比如说红与绿、红与蓝、黄与红这种大胆的配色方式，和谐又不冲突。国人对红色的喜爱和生产力低下的远古时期人们把“火”看作是神力的标志有关，因为它是天神力量的象征，能驱散阴冷与黑暗，具有强

^① 刘元风. 服装设计学[M]. 北京: 高等教育出版社, 1997. 7, 15.

^② 陈彦青. 观念之色: 中国传统色彩研究[M]. 北京: 北京大学出版社, 2015. 7, 3.

大、神奇的力量^①。由此可见，中国人“尚红”风俗的演进，记录了中国人的心灵历程，在一代代的传承、沉淀、深化、扬弃过程中，其精华已逐步转化为中国的文化背景，并充盈着一种挥之不去的“主动融入”情结，是热情、进取、团结的民族品格表征。像中国红这种象征性比较强的色彩常常被用于当代中式礼服设计中，表达具有喜庆寓意的节日。例如2022年河南卫视国潮盛典舞台某明星新中式红色礼服造型，礼服源自独立设计师品牌 SELEN CHOW 特别定制。此件红纱礼服裙使用改良式立领，整体造型抹胸搭配长披肩，用朦胧轻盈的红色薄纱结合大量手工钉珠表达出服装的韵味。这种材料与工艺结合产生的美感直接影响着设计意图是否正确传达，甚至直接影响礼服的整体风格。（见图 2.34）

2023年1月某明星出席活动时穿着设计师陈采尼设计的雾蓝色条纹丝绒竹叶绣花礼裙，色彩灵感来源于设计师无意间看到的清代雾蓝釉橄榄瓶，这件礼服的雾蓝色在中国瓷器中被称为“宝石蓝”，也被称为“最美中国色之一”，也是最能体现东方内敛奢华且高级审美的颜色之一。（见图 2.35）某女星在中国二十大电视文艺节目身着 GUO PEI 高级定制礼服裙身装饰纹样的色彩渊源便是白釉蓝花的“青花蓝”，整件礼服的装饰图案都是使用这种颜色完成，这种清隽的色彩采用含钴的钴矿，在瓷胎上绘制花纹，施以无色透明釉料，经1200摄氏度的还原火焰烘烤，制成青花瓷。因各时代所使用的钴料品种不一样，其色彩的深浅及光亮的程度也各不相同^②。青花瓷色彩层次丰富多变，也使青花纹饰呈现出与众不同的色彩美。青花蓝凝聚着中华民族的智慧，有着悠久的历史之美，是中国文化瑰宝中极具代表性的色彩，它体现了质朴的民风，充满恬静祥和的气息，是文明和创造的象征。传统青花瓷纹饰以花鸟、人物、走兽等形象为题材，运用文字谐音、比喻等手法，形成图案与吉祥如意相结合的表现形式，寄托人们对幸福的憧憬。GUO PEI 高端定制青花礼服将传统凤纹以青花瓷的形式运用到礼服上，并结合礼服的廓形特点进行创新设计，赋予礼服更深层次的寓意，让青花瓷艺术在礼服设计时尚中得以传承。（见图 2.36）

^① 赵菁. 中国色彩[M], 合肥: 黄山出版社, 2015. 11, 002.

^② 赵菁. 中国色彩[M], 合肥: 黄山出版社, 2015. 11, 053.

			
<p>图 2.33 2022 年北京冬奥会 颁奖礼服 “鸿运山水”</p>	<p>图 2.34 SELEN CHOW 新中式 特别定制礼服</p>	<p>图 2.35 左 CHENEY CHAN 2022 春夏系列雾蓝色条纹 丝绒礼服 右清雍正霁 蓝釉橄榄瓶</p>	<p>图 2.36 左 GUO PEI 高级定制 青花礼服 右清乾隆 青花[穿花游龙]图长 颈胆瓶</p>

二、中国传统文化元素应用在当代礼服设计中的价值体现

价值是指某一事物所具备的满足人需要的属性，作为一种价值尺度，它可以用来衡量人的需要与外在客体之间的关系^①。

（一）审美价值

随着商业经济和工业技术的发展，自然美缺失的状况越来越严重，绝大多数人感受不到中国古代服饰文化一以贯之的以自然为美的倾向。正如宗白华先生《美学散步》一书中所说：艺术的创造是“模仿自然创造的过程”（即物质的形式化）^②。对自然之美的推崇在我国两宋时期反映在当时妇女的服装上，无论是直接用自然花草装饰美化，还是在衣料上印花图案，都展现了宋代服饰美化方面的创造精神。中国古代服饰美学思想中以自然为美的服饰思想其哲学基础就是中国千百年来形成的天人合一观念^③。礼服是人们在特定场合下穿着的一种具有特殊性质的服饰，穿着者会根据自身气质与出席场合选择合适的礼服诠释内心想要表达的意愿。如中国传统的龙凤纹样，作为象征中国独特气质的传统纹样影响着中国人的审美意识^④。李泽厚在《美的历程》中写道：中国艺术与美学在中国传统礼仪的基础和原则上，强调艺术在建构和塑造情感中的作用，有别于西方艺术美学^⑤。在当代礼服设计中，许多设计师运用中国传统文化元素时要考虑中国人

^① 李砚祖. 设计美学[M]. 北京:清华大学出版社, 2006. 7, 66.

^② 宗白华. 美学散步:插图本[M]. 上海:上海人民出版社, 2005, 408.

^③ 兰宇. 中国传统服饰美学思想概览[M]. 陕西:三秦出版社, 2006, 10.

^④ 蒋妮. 服装设计中传统文化元素的审美及其艺术价值[J]. 中国民族博览, 2019 (07): 170-171.

^⑤ 李泽厚. 美的历程[M]. 天津:天津社会科学院出版社, 2001. 3.

的审美心理,将具有象征性的图案用于礼服设计中,以此满足大众的心理和情感诉求。

礼服设计不同于其他成衣设计,礼服设计中对服装造型美感要求极致完美,材料与工艺上也要追求精益求精。礼服的面料美、工艺美、造型美、色彩美是构成审美性的基础美感,正如古希腊哲学家柏拉图所说,美的产生首先要遵循一定的秩序要求,秩序是产生美感的必要条件。如传统纹样在当代礼服设计中的应用,通过具有不同寓意的装饰图案,进而折射出当时社会的审美价值取向,同时也彰显一定的审美意蕴。

美是一种和谐的,主观与客观的统一,既需要符合客观的标准,又要符合主体的审美经验和审美理想。审美价值是一种精神价值,人类的美学活动或过程既有主体,也有客体,美是从客体的自然或物质(产物)中产生的,但同时也与主体的审美需要、审美心态有关,是二者融合的产物,从价值意义的角度来看,就是客体的性质与主体的审美需要、心态之间的关系^①。设计艺术,在给人舒适的同时,要升华到审美的层次,而不能仅仅以生理上的舒适为目的。生理上的舒适只属于应用价值,而心理上、精神上的愉悦则是审美价值的体现^②。中国传统文化元素中有许多传统图案的节奏韵律、对称平衡的造型模式非常符合当代的审美原则,在视觉上给人以美感,有很强的审美价值。

礼服是艺术品同时也是商品,美观是礼服最大的卖点,好的礼服设计可以更快地吸引消费者,但是好的设计不是天马行空般的随意元素堆砌,而是需要设计师以市场为基础,避免自我和盲目,礼服设计需要经济的合理性和工艺的可能性,而不是为了设计而设计。

(二) 文化价值

设计者从具有饱满文化内涵的传统文化元素中获得启发,设计礼服的过程中,对传统文化元素进行文化转译,从而使得设计作品拥有更深层次的文化意蕴,在此之上更容易打动消费者从而提高礼服市场竞争力。通过设计与人产生情感共鸣,进而引发人们对自身传统文化的反思。文化价值不可能一成不变,会随着时间的推移不断转变,要对传统文化进行合理的分析和评判,寻找传统文化与当代价值

^① 李砚祖. 造物之美: 产品设计的艺术与文化[M], 北京: 中国人民大学出版社, 2000, 329.

^② 李立新. 设计价值论[M], 北京: 中国建筑工业出版社, 2011. 9, 81.

有机结合的方式^①。把各种类型的传统文化元素糅合在当代礼服设计过程中，就能展现其中蕴含的各种文化，让这些传统文化元素具有更高的文化价值。中国传统文化中有许多意识形态，包括精神文化意识形态、制度意识形态等。这些思想观念在不同的时代影响着人们的生活方式，服装设计师若能在当代礼服设计中融入中国传统思想观念，可以使消费者更深入地了解到中国传统文化，进而使其相关意识形态得到更好的推广。

当今社会，在外来文化的影响下，部分传统文化逐渐淡出人们的生活，但是设计师以及理论研究者将中国传统文化元素融入礼服设计中最直观易接受的方式呈现给大众，使本土设计得到大众认可，并且在国际舞台上展示中国设计。运用中国传统文化元素，无论是物质文化领域亦或是非物质文化领域，这些优秀的传统文化元素能够有效地提高当代服饰的文化与艺术价值，通过对其系统分析，我们可以得出，中国传统与当代的文化艺术在一定程度上存在着冲突与摩擦，但是随着时间的推移，在不断地融合中，也会有更多的闪光点诞生^②。中国传统文化元素不仅为当代礼服设计提供了广泛的素材，而且在当代礼服设计中得到了继承与弘扬。本土礼服设计师对于当地的文化认同要比外国设计师深远得多，将中国传统文化元素运用在当代礼服设计中具有绝对的优势。

大众喜好中国传统文化元素，因为每一个传统文化元素都蕴含着深厚的文化思想和文化底蕴，也很好地反映了中国历史、哲学、美学、伦理、价值观等方面的文化观念，承载着中国人对幸福生活的美好期盼与夙愿。中国传统图案对弘扬民族文化起到了推波助澜的作用，将传统纹样的艺术精华应用在当代礼服设计中，可以将传统文化最大限度地发挥，从而提高当代礼服设计的民族文化品位，传统文化非常丰富，经常成为当代礼服设计中创造性的出发点。例如茧迹 2022 原创改良中式嫁衣，茧迹 2022 艺术高定系列，茧迹十二花神系列原创旗袍礼服。

茧迹 2022 原创改良中式嫁衣《故园》，礼服八宝云肩的设计别出心裁，设计灵感取自我国传统装饰纹样暗八仙。（见图 3.38）暗八仙又称为“道家八宝”，是中国传统装饰纹样之一。暗八仙是指八位仙人手中所持的八种宝物，装饰图案中，只见八位仙人手持的物品，而不绘制仙人，由此得名“暗八仙”。为了达到

^① 冯月季, 李菁. 打造国家文化符号: 文化自觉视域下中国传统文化 IP 的价值建构[J]. 中国编辑, 2019(09): 33-37.

^② 张家芯, 葛英颖. 现代服装设计应关注传统文化元素[J]. 吉林工程技术师范学院学报, 2014, 30(01): 71-72.

一定的艺术效果,八种宝物的空间均饰以飘带。暗八仙在丝织品、陶瓷器、金器、漆器、雕刻等装饰中具有吉祥的含义^①。把这种带有吉祥寓意的纹饰应用在中式婚礼服设计中,无疑是人们寄情于饰的表现。(见图 3.37)

茧迹 2022 艺术高定系列以真丝面料为底,刺绣麒麟瑶台和追逐嬉戏的百子,全身上下五十个孩童,穿着、动作、神态都不一样,得益于苏绣中一种难度系数很高的技法,叫“开脸儿”,将孩童细腻的表情体现得活灵活现。礼服领口和门襟处采用一字盘扣,肩部用三层塔袖的形式,穿插火焰纹与宝相花,每一个细节都非常精美。(见图 3.39)上衣麒麟送子图案与裙身蔽膝处的百子图案都表达着美好祝愿,这种民俗文化在当代礼服设计中的呈现是稀少的,对人们的审美、社会心理、道德观等产生着潜移默化的影响。

央视 2023 年新春相声大会主持人朱迅身着三套茧迹十二花神系列原创旗袍礼服,分别为三月粉桃、七月棂兰、八月桂花。(见图 3.40)十二花神是从十二月份的花朵中衍生出的一种世俗神灵。在中国人的岁时文化中,“十二月令花”就是用来适应十二月不同天气的花朵,以花朵的特点,作为一种工具,让以农耕为主的人们了解季节变化^②。三月桃花礼服采用乙女粉色,三粒菩提一字扣点缀,无省道剪裁烘托出女子之曼妙,连斜袖的设计让肩部线条更加优美流畅,图案装饰规律与八月桂花相似,桃花从肩部延伸而出,裙身零零散散的花瓣随身而落,将三月桃花盛开的景象印现在脑海中。七月兰花则采用裹柳色,图案的装饰形式与三月桃花和八月桂花有所不同,领口、袖口、侧开衩处皆用高难度的工艺将兰花穿插于宕条之中,蝴蝶作以点缀,透过中国最美古窗格,窥见幽幽兰草。八月桂花薄藤色作底,整簇桂花装饰于肩部和裙摆处,之间点缀零散花瓣,像是被秋风吹过,一片片带着香气散落的花瓣。从设计师给予的设计理念来看,每一个细节的点缀都很别致,注重人体美与时代审美的结合,独一无二的东西将会自然而然地产生。

^① 田自秉,吴淑生,田青.中国纹样史[M].北京:高等教育出版社,2003.8,321.

^② 姚小鸥,李阳.《牡丹亭》“十二花神”考[J].文化遗产,2011(04):17-25+157.

(三) 经济价值

设计与市场之间存在着一种自然的关联性,被设计的产品以商品的方式流入市场,再通过流转,最后走进人们的生活中。因此,在某种意义上,市场需求大小能反映设计的成功与否。设计和市场之间的关系实质上就是设计和消费之间的关系,市场是有一定需要或渴望的人,希望或能够通过交易来实现自我满足^①。市场需求是消费需求的一种形式,而市场对设计的需求,实际上是消费者根据自己的需要,来选择与之相适应的产品,进而满足自身需求,而这一需求是经由市场完成的^②。因此,需求设计与市场建立了不可分割的联系。

将传统文化元素融入当代礼服设计,除了可以提高人们对传统文化的认知度,同时也对中国的文化和艺术起到一定推动作用。此外,还可以产生一种视觉冲击力,从而引起消费者的购买欲望,提升大众对传统文化的关注度,促使更多国人

^① 菲利普·科特勒. 市场营销管理[M], 北京:科学技术文献出版社, 1991, 17.

^② 李砚祖. 造物之美:产品设计的艺术与文化[M], 北京:中国人民大学出版社, 2000, 316.

认识到中华优秀传统文化，并给予一定的尊重和重视^①。不同民族、不同地区都有各自的信仰和传统民俗文化。要想设计出被人们喜爱，能激发人们的购物欲望的礼服，就必须对不同民族、不同地区的信仰习惯和传统民间文化进行深入的探讨和了解，从不同的文化差异和相似之处入手，设计出符合人们需求，具有创新之处，能吸引大众目光的礼服^②。

中国婚纱市场占据了全球 19.27% 的份额，我国每年有一千两百万对新人举行婚礼，而婚纱的消费额占据了整个婚礼消费的 1/3^③。由此可见，中国婚纱礼服产业已经进入快速发展阶段，并且逐步实现了产业化、规模化。如郭培的玫瑰坊、月白中式嫁衣高级定制、茧迹、夏姿陈等公司都定制婚纱礼服的业务，像上海的“真水无香”礼服设计定制这类独立工作室也在不断发展壮大，对推动中式婚礼服的发展起到至关重要的作用。礼服设计行业为社会经济发展注入了新的血液，为社会产生经济效益，满足中国人的时尚需求，拓展国际市场。由此可见，以传统文化元素为基础设计礼服非常重要，也是中国服装业发展的重要途径。

现今，礼服设计的造型、面料、图案异彩纷呈，追求简约舒适、时尚个性且富有文化特色。中国的礼服行业已逐步形成具有中国特色的产业，其中最引人注目的当属潮州，曾经被中国纺织工业协会授予“中国婚纱晚礼服”名城的称号，潮州婚纱礼服以外销为主，是世界最大的礼服生产和出口基地^④。2023 年 2 月 9 日晚 8 时央视财经节目《经济半小时》，节目聚焦潮州婚纱晚礼服，深度解密产业发展密码。（见图 3.41）据了解，潮州年产婚纱晚礼服 2000 多万件，90% 以上的产品远销美国、俄罗斯、西班牙、东南亚等 20 多个国家和地区，曾经陈列于法国香榭丽舍大街等世界一流购物中心的橱窗。此外，潮州另有“中国服装跨国采购基地”“广东省婚纱晚礼服产业集群升级示范区”的美誉。

^① 于宏卫. 传统文化元素在现代服装设计中的创新应用及价值体现[J]. 化纤与纺织技术, 2022, 51(02): 141-143.

^② 郭若兰. 传统文化元素在服装设计中的应用[J]. 纺织报告, 2021, 40(01): 81-82.

^③ 周倩芝. 试析当下中式婚礼服的市场应用与研究[D]. 江西师范大学, 2020.

^④ 魏静. 礼服设计与立体造型[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2011. 8, 9.

图 3.41 潮州婚纱礼服产业化与潮绣工艺

潮州婚纱晚礼服的兴起,标志着潮州传统潮绣文化与世界流行趋势的完美融合,为潮州婚纱晚礼服开辟了一条新的道路,也为其健康发展提供了新的契机。潮绣就针法而言就有 200 多种,而垫高半立体绣是当中最特殊的一种针法,通过棉花垫高主体部位,使图案更加具有立体感。潮绣在潮州地区被视为一种文化符号,礼服装饰上的精致花纹更是被认为潮州最典型的手工艺文化^①。潮州婚纱礼服产业的发展以潮州传统刺绣工艺为基础,使用先进的生产装备,运用当代设计理念,引领着世界消费新趋势,潮绣与婚纱礼服结合,不仅在传统潮绣工艺的应用上进行了创新,并通过二者融合发展,将潮绣丰富的地域文化传播到世界各地,形成具有经济价值的婚纱晚礼服产业。

^① 李宏复. 潮绣的传承与商品化[J]. 文化遗产, 2010(03): 78-84.

第三章 中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用方法与特征

一、中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用方法

著名设计理论家王受之教授认为,设计是一种以视觉方式传达出心理活动过程的方法,通过计划、规划、设想、解决问题等步骤实现。设计与纯艺术不同,设计是实用功能和审美功能的统一,而设计同时又离不开艺术,在设计中的传统文化元素则充当引导者的角色,使设计产物满足实用功能的同时得到视觉享受。这要求设计师要关注人的心理需求,结合各种技术、材料、社会和文化环境,将设计理念与社会需求结合,通过设计实践实现目标。因此,对传统文化元素在当代礼服设计中的应用方法总结可以提高设计水平。帮助设计师理解复古元素与时尚元素重组与融合,需要辅以合适的设计手法。

(一) 意境营造法

中国古典美学中,“‘意境’是一个具有民族特色的概念,是在诗词、绘画、戏剧以及园林等方面,通过匠心独运的艺术手法熔铸而成,使得审美主体的身心和精神能够超越感观,达到情景交融、虚实统一的艺术风格”^①。“主客统一”“时空广阔”“虚实相生”“情景交融”是意境范畴的主要审美特征,这几个特征也是相互融合、相互渗透的^②。在设计中,意境通过隐藏或可见的形象、视觉和审美想象来体现,是情与理、形与神的交织与统一。服装设计中的意境美是指在满足社会基本需求的基础上,通过时尚艺术的语言表达人们的思想感情。只有把人、环境、服装三者融为一体,才能获得“意”的至高美学,才能展现服饰意蕴之美。

中国艺术中的绘画、诗词、音乐,都强调“境”字。服装设计领域,把“意境之美”作为中国服饰美的最高审美标准,“意”(创作主体的情感流露)和“境”(反映、再现外界的社会环境或自然环境)^③。服装设计是造型艺术的范畴,通

^① 韩林德. 境生象外——华夏审美与艺术特征考察[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店, 1995, 58.

^② 杨宝海, 杨晓梅. 意境美学范畴的哲学基础和其产生过程[J]. 沧州师范专科学校学报, 2006(04): 22-24.

^③ 刘馨怡. 中华民族风格服装服饰国际化探索——礼服设计[D]. 天津科技大学, 2013.

过色彩、形制、材质等视觉元素的组合,表现具有艺术韵味的服装风格^①。风格必须借助某种形式或载体展示,设计师既要考虑礼服的整体外观特征,还要考虑穿着者的舒适性、个性化和美观度等因素,用礼服的廓形、细节、色彩、面料质地等设计要素将其很好地融入到一件设计作品中去创造礼服风格的整体印象^②。而应用传统文化元素的礼服整体风格具有强烈的民族韵味,融合时代精神和理念,用新的材质、流行色等,增强了服装设计手法的时代感和装饰性。

2023年1月21日亮相央视春晚,某明星选择了Christopher Bu的特别定制礼服,白色大裙细节上描绘了竹林落叶,国风主题与当晚在央视春晚舞台带来的表演颇为适配,同时搭配DeBeers珠宝细节而又有格调。(见图3.1至3)造型清丽婉约,十分有灵气,美得宛如画中仙子。2011和2012年惊艳两届戛纳电影节开幕式的仙鹤装和China瓷,也是设计师卜柯文定制礼服的代表作。

礼服竹叶图案手绘而成,盘扣造型采用竹叶形状属于整件礼服的又一亮点。手绘的优势在于可以满足当代人个性化需求,可以根据自己的喜好选择材料和图案,呈现不同的风格,打破了机械生产的程式化。然而手绘稳定性不高,优缺点并存,要想表现出精髓必须具备很高的国画功底,因为礼服完成之后如果手绘的效果没有提升礼服的美感,那便成了画蛇添足。这件礼服图案的造型要素使用两种不同设计手法,图案的空间虚实、节奏层次达到了和谐统一,使礼服视觉上具有变化感和丰富感,也使其更具有艺术感染力。水墨画最大的特点是将黑白变化推向极致,用黑白变化体现无限意趣^③。中国水墨画在礼服设计中的应用关键在于水墨意境的表达和技法技巧的表现。当今很多设计大师也不惜余力在礼服设计中呈现独特的中国传统绘画技艺,是因为中国水墨艺术“记白当黑”的形式语言,通过极少的要素表达最丰富的信息。

^① 刘晓刚,崔玉梅.基础服装设计[M].上海:东华大学出版社,2015,8.216.

^② 刘晓刚,崔玉梅.基础服装设计[M].上海:东华大学出版社,2015,8.218.

^③ 赵菁.中国色彩[M],合肥:黄山出版社,2015.11,110.

熊英·盖娅传说 (HEAVEN GAIA) 2022 年春夏“乾坤·方仪”青史遗梦系列礼服裙亮相 2023 兔年央视春晚舞台。以东方神韵为服饰灵魂，将中国美学理念与西方剪裁的完美结合，呈现出时尚与实用兼具的独特服饰。从场地的选择，到布景的精心打磨，再到主题音乐、造型妆容、服装搭配，无不别具匠心，元素汇聚，由点到面，呈现出艺术性演出，用故事串联时尚与文化，展现国际顶尖艺术水平。该系列礼服作品整体围绕“乾坤·方仪”，以“形”“意”“韵”探寻人文历史与自然景观之奥妙，不做刻板的修饰，只让作品保留一种自然的留白气韵。品牌提倡国风时，更注重自然写意的表达，将山川河流和人文历史作为设计创作的灵感源泉，以此展现出祖国的大好山河。《青史遗梦》系列设计，以梦境中的第一场大雪为灵感，主要色调取中国传统绘画中的青墨色，材质为经典的缣丝、天鹅绒和丝线，同色系不同面料的使用以体现设计层次。像丝纱这种轻薄、垂悬感强的面料造型与视觉上的统一感使礼服线条自然流畅，这种面料自身的线条感可以营造出一种朦胧之美。（见图 3.4 至 5）

（二）图纹装饰法

中式礼服的显著特点是构图左右平衡，装饰图案讲究对称，突出整体印象，表现出中式礼服设计图案之美。当代礼服装饰图案结合设计师的创意，以服装为载体，有效地提取吉祥图案基本元素，再结合当代审美和实际需要重新组合，从而丰富礼服设计作品的文化内涵。传统图案在当代礼服设计中应用要保证实用性和装饰性协调统一。为保证吉祥图案在当代礼服设计中的实用性和艺术美感，图案的使用要“适度”“适量”。如果装饰不当，就很难传达出礼服个性，吉祥图案也就失去了实际意义^①。传统图案应用在礼服设计中的方法除了考虑其装饰性，也要考虑礼服的穿着场合、周围环境以及图案与人体的关系。因此，吉祥图案在现代服装设计中的运用，既要保证实用性，又要保证装饰性，缺一不可。

1. 图案再设计

从当代的视角看，图案再设计就是对传统纹样的怀旧、戏仿、简化与秩序化的演绎过程^②。图案变形最核心的便是化繁为简，在保留图案风格、色彩与解构稳定性的基础上，通过简化、增补，与其他花纹排列组合，通过渲染、夸张等方式表现图案的新特征，增强图案表现力。在当今社会，对传统图案再设计，使人们能够与其对话，通过直接的可视化信息推广商品形象，从而产生全新的认知和理解。从符号学的角度来看，就是利用现有的符号创造并构建新的符号图像体系，通过新的符号语言实现与受众的有效沟通。设计符号学的研究思路是对感性要素进行理性界定^③。中国传统图案二次设计的过程中，要将传统图案的象征形态以科学的方式解构，对具有中国传统美学精神和审美特征的符号形式进行当代解构，使之在当代礼服中获得新生力。

当代礼服设计中传统图案的内容与形式在制作工艺上有极大的区别，更加注重时代美感的需求与创新意识的特别追求。如 2008 年青花瓷系列礼服与 CHENEY CHAN Private 2022 春夏系列青花礼服中的青花图案设计，2022 年第 35 届中国电影金鸡奖红毯，某演员穿着的郭培 2016 年秋冬高定系列一片式挂脖礼服中的鸾凤图案。这些设计案例中的图案都是经过解构图案、改变形状、重新排列并与礼服廓形相结合等一系列手法。最后经过不同种类的装饰工艺，将原有图案重新整

^① 任雪玲, 张晓涵. 服饰图案设计[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2017. 10, 3.

^② 何方. 中国传统图形再设计方法研究[J]. 艺术百家, 2018, 34(03): 177-183.

^③ 石晶. 表面之后, 造型之外——从设计符号学看中国传统图形的再设计[J]. 大众文艺, 2010(08): 155.

理成为一个崭新的设计。

因此,设计要想有创新的图案效果,就不能只照抄原来的内容形式。随着时代的变迁和大众喜好的变化,礼服的设计必须符合当代发展的理念。拆解重构的目的是在原有的基础上,将已有的图案贴合被装饰物的结构形态,使图案细节化、韵律化,使之更适合当下审美新需求。

2.图案的立体化处理

以往的礼服设计中传统图案多以平面化的方式表现,由于手工艺的局限性,礼服设计多采用刺绣、染织、拼贴、染绘等。当代礼服设计的创新,打破了我过去常规的创作思路,在设计的过程中设计师不断地采用新颖的装饰方法,为了图案更加立体,从二维平面效果向三维立体空间结构发展,通过叠加、造型等一系列工艺技巧强调传统图案立体感,以此突出视觉中心,把人的视线从一开始就落在被强调的部分,使设计更具有吸引力与艺术感染力。例如:中国著名时装设计师劳伦斯·许主题为《敦煌》的时装大秀亮相 2015 春夏巴黎高级定制时装周图案在服装中的呈现便有立体化的效果,有珠绣的方式呈现宝相花纹,也有面料叠加使图案更加具有层次感、立体感。面料原有的质感通过层层叠加,每片边缘处毛边的处理,仿佛在胸前绽放。(见图 3.6) 2022 年春晚中,李思思身着 Guo Pei 高级定制珍珠百合礼服亮相晚会。该礼服采用传统中式立领旗袍款型,胸口镂空条纹设计别有新意,通身以珍珠、金银串珠点缀百合图案,这种半立体的缀珠手法使图案栩栩如生,更能凸显着装者高雅纯净的气质。(见图 3.7) 珠绣是在中国著名刺绣工艺的基础上发展起来的,是中国四大名绣“粤绣”中的“潮绣”工艺之一。缀珠是漂浮在织物上的刺绣工艺,由于珠子和亮片的闪烁色彩,具有很强的表现力。其特点是有光泽,珠绣丝织物柔软细腻,光泽动人。在饰有亮片的毛织物面料上,由于毛料无光泽,与闪闪发光的珠子、亮片形成强烈的对比,光泽效果更增添了耀眼明亮的感觉^①。春晚主持人龙洋身着 GUO PEI 高级定制中国红繁花似锦鱼尾礼服裙登上 2023 春晚舞台。肩部装饰设计如花朵绽放,各色立体繁花盛开,以百花齐放姿态迎接新年,祝福大家新年快乐。(见图 3.8)

^① 王健. 礼服设计[M]. 北京:化学工业出版社, 2012. 8, 150.

3. 图案与新材料新工艺的结合

一些新的织造和染织工艺，替代了将中国传统图案以刺绣的方式呈现在当代礼服设计中，简化了许多复杂的图案技法，以不同的材料为载体，使中国传统图案的视觉效果发生变化^①。新材料、新技术的不断涌现，为图案设计提供了新的机遇。值得强调的是，设计的适应性高于工艺制作，而不是被动服从。所谓适配，只是明确设计的隶属关系，强调设计更符合客观条件^②。图案设计适应工艺生产，将艺术形象与工艺特点相结合，充分发挥艺术特长，丰富艺术效果。

新服装材料的引入与创新技术的结合，强化了人们对当代艺术思潮的渴望。中国传统图案的表现形式丰富多彩，过去通过刺绣出现的花卉图案，现今通过印染工艺技术表现在光泽感极强的面料上，使面料增添华丽感，中国传统图案在当代礼服设计中的运用更具时代感。如盖娅传说 2020 春夏巴黎时装周“爱莲说”系列作品，设计灵感取自《爱莲说》“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”。礼服水墨颜色的晕染与轻薄的面料相融合，使面料本身的飘逸灵动之美更加具有艺术效果。这种印染工艺最能表现水墨画的淡雅意境，二者的结合，碰撞出中国古典元素的火花，重新释放了女性的形态美和流动美，使整件礼服看起来浑然天成。大量的白色色块逐渐变为深绿色，突出了传统笔墨的视觉效果。在形成图案空间时，设计师在服装的空白处放置一个具象的图案作为视觉焦点，选择亮面波光效果的面料营造出动与静的审美氛围，色彩渐变处饰荷叶图案，隐约出水于烟雾间，如

^① 董芳. 浅析中国传统图案在现代服装设计中的应用[D]. 河北师范大学, 2014.

^② 曹耀明, 张秋平. 服装图案[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 1997. 7, 71.

置身水墨画中，诗意盎然。（见图 3.9 至 10）

图 3.9-10 盖亚传说·2020 春夏系列《爱莲说》

4. 图案的装饰部位

礼服图案通常装饰在显眼部位，如前胸、后背、肩部、领子、袖口、下摆等。礼服的廓形是整个服装形象的“基本形”，是服装与人体相结合的特殊空间形态。礼服的基本形在很大程度上限制了图案的造型和装饰部位。图案依附在礼服之上，其图案样式要体现礼服风格。不同的图案、色彩变化、工艺特点装饰在不同位置，礼服整体的装饰效果也会随之改变。图案可以点缀在礼服的任何一个部位，增强局部设计感，使人的目光集中于此，形成一个视觉中心，既丰富礼服视觉装饰，又有效地掩盖了身体形象的瑕疵，通过图案本身的美以及色彩、材质、工艺的搭配，形成外在美与内在美的统一^①。（见图 3.11 至 3.15）

^① 刘晓刚, 崔玉梅. 基础服装设计[M]. 上海: 东华大学出版社, 2015, 8. 259.

（三）色彩搭配法

从色彩学的角度来看，色彩的并置与组合称为配色。服装设计的配色有三种最基本的搭配形式：同种色配置、邻近色配置、对比色配置^①。没有一种颜色是单独存在的，必须与其周围的颜色相互协调，只有将两三种不同色彩组合，才能感受到色彩的美感。具体的处理方法可以反映在礼服上下身颜色的联系，以及与配饰、装饰品颜色的联系。使服装颜色整体与局部、前后、内外等相互搭配，浑然一体。在色彩搭配的过程中，设计师会有意将视觉中心引向某一部位，加强其色彩的纯度和明度，形成视觉注意的焦点，起到一种“画龙点睛”的作用，从而活跃整体色彩气氛。

1. 色彩与面料的相互协调

服装面料的质地和颜色是紧密相连，布料的质地一旦发生变化，颜色的感情就会发生改变。进一步讲，相同的色彩，在不同的布料上会产生不同美感，比如：同一种黄色的布料，在丝绸织物上呈现出一种柔和、华丽的美感，在羊毛织物上呈现出厚重、朴实的感觉。因此，我们不能仅仅局限于对颜色的一般认识与理解，而应该掌握礼服面料质地与颜色的内在联系。从设计学的角度来看，色彩和布料之间的有机组合无穷无尽，可以为设计师们带来无限的设计空间^②。例如：某演员穿着 M essential 2023 盛夏系列沁蓝提花织锦新中式轻礼服演绎元宵节大片。织锦面料上绘有“梅兰竹菊”的纹样，清新的沁蓝色调突显出典雅气质。（见图 3.16 至 17）就服饰的穿着环境而言，在色彩的处理上，要注意与穿着环境的相互映衬和融合。因为，颜色是礼服设计的关键，选择礼服时，首先看的是礼服的颜色或配色，其次是礼服的款式、面料和工艺等。

^① 刘元风. 服装设计学[M]. 北京: 高等教育出版社, 1997. 7, 17.

^② 刘元风. 服装设计学[M]. 北京: 高等教育出版社, 1997. 7, 16.

图 3.16-17

M essential 2023 盛夏系列沁蓝提花织锦新中式轻礼服

当代礼服设计中,设计师往往会从中国传统纹样中提取并运用主要色彩特征与配色方法,以图纹的色彩作为礼服设计的基础元素,将图纹色彩搭配作为其当代礼服设计的创作素材。这些是对当代设计师设计思维的启示,值得我们研究与发掘^①。将中国传统图案的配色方法直接运用到当代礼服设计中,最能体现中国传统图案和色彩的特点。例如前文所说以中国瓷器图案配色为灵感的礼服设计就是把瓷器原有的颜色及配色方法,结合礼服形制,直接应用在了当代礼服设计中。

2.色彩的对比与呼应

中国传统的配色方法中,纯色对比是主要方法。纯色的对比效果往往鲜艳强烈,所以中国传统服饰的色彩更喜欢纯色或补色的对比方式。在配色时,要在对比和统一之间找到平衡,使物体的颜色相互搭配,统一而不突兀。因此,找到色彩平衡点是配色的另一个关键特征。其中,对比色所占的面积比例往往不是很大,平衡点把握的恰到好处,有明有暗,有轻有重,有冷有暖。平衡是配色比例、面积和体积比例等重要原则。礼服设计中,平衡是指服装的基本元素之间建立一种对立统一的空间关系,从而在视觉和心理上营造一种安全感和稳定感^②。可见,度的把握以及平衡点的重要性。例如青花纹样的礼服设计,蓝与白的关系也形成礼服构图的基础。青花瓷色彩最显著的特点是比例的协调和青花的搭配。白色的配色既表现出青花纹饰的简洁,又表现出青花纹饰的空灵,为了美观,一些青花纹饰以大面积的留白点缀,形成一种白比蓝的微妙视觉效果。

^① 董芳. 浅析中国传统图案在现代服装设计中的应用[D]. 河北师范大学, 2014.

^② 刘晓刚, 崔玉梅. 基础服装设计[M]. 上海: 东华大学出版社, 2015, 8. 64.

色彩呼应和烘托是中国传统色彩、图案应用当代礼服设计中的又一重要的表现形式。利用烘托法使礼服主题突出，宾主不同，层次丰富。使礼服色彩显得更加协调、饱满、层次丰富。在裙子上或小区域（领口、下摆、裙摆、装饰图案等）的一些细节上进行色彩搭配，用深浅对比色来突出整体效果。所谓色彩呼应就是图案色彩在礼服设计中，不同装饰部位之间产生的互动性、关联性，让衣服的每一个细节都相互关联。这种呼应要合理安排图案的分布位置及面积大小，色彩呼应会影响衣服的整体效果，因为颜色上的呼应会给衣服带来韵律感。例如：某明星身着 M essential 2022 春夏系列新中式礼服，亮相 ELLE 风尚大典现场，以画龙点睛之笔提升了整件礼服的层次感，红色裙子与黑色上衣形成强烈对比，金色的竹子图案作为点缀色，这种微妙的变化使礼服形成一种稳定性和平衡性。红黑两种色调的呼应必不可少，缺乏一种颜色的呼应会使礼服显得厚重或过于沉闷。黑色丝绒上点缀的金竹刺绣象征“节节高升”、红色真丝提花面料上则绘有“喜上眉梢”，完美契合当晚的“东方之美”主题。（见图 3.18）由此可见，我们要不断地尝试各种配色方法，不能一味地模仿古代，更应“以古代新”，科学地、有意识地进行配色，充分发挥色彩价值，通过改变纯度、明度、色调来搭配不同的色彩效果，使其既具有时尚感又具有色彩内涵。2023 年 1 月 21 日某演员身着盖娅传说 2022 春夏手工苏绣新中式礼服出席“古韵新声·春节篇”活动，整件礼服以胸前的正方形苏绣图案为主，与礼服袖口、蔽膝的图案色彩相呼应，使礼服视觉中心明确，主次分明。（见图 3.19）

二、中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用特征

（一）应用元素创新方式逐渐丰富

创新首先要创意，创意是一种思维过程，俗称构思，即对我们要表达的内容进行想象、加工、组合、创造，将其潜在的真实美升华为艺术美的创造性行为^①。无论何种资源，在未被发现和开发利用之前都是隐蔽存在的，因此没有经济价值和文化价值。对资源意识而言，最重要的是要有主动发现资源的意识，以“显性”代替“隐性”，而这种意识的形成本身就是一种科学的进步^②。在当代礼服设计中，存在应用元素跟风的现象，中国传统文化资源丰富，设计师却争先恐后地诠释同一种元素，虽然每个设计师应用同一种元素时呈现了不同的视觉效果，这种现象在所难免，但是有创意的设计作品才会被世人津津乐道。一种元素经常被不同的设计师重复诠释，容易出现审美疲劳，在这个人人追求独立、个性的时代，设计作品需要创新，只有创新，才能赢得市场和消费者的认可。也就是说，想要设计出体现民族元素的礼服风格，设计师不能流于表面形式的借用，要深入了解中国文化的精神内核^③。

中式礼服的设计比较喜欢用真丝类的奢华面料来展示中国风格，然而，这样的面料设计并不符合社会普遍接受的消费观念。服饰设计的创新不仅体现在传统图案、传统色彩和传统服装款式上，服饰面料也是设计创新的重要载体。国际知名品牌迪奥将牛仔作为晚礼服设计的面料，改变了以往晚礼服的制作方式。在这些变化的推动下，中式礼服面料设计受到启发，灯芯绒、亚麻等多样化的面料也可以与中国传统文化元素进行碰撞，加入一些设计感很强的点缀，营造时尚感^④。设计师在设计礼服时，不能忽视人和事物的时尚因素以及服装的实用功能，只有将传统文化元素与当代时尚有机融合，才能充分发挥市场及其文化价值，获得市场和消费者的认可^⑤。

目前，许多服装设计师打破了传统观念的束缚，在礼服设计中充分考虑时尚元素与传统文化元素的有机融合，从而设计出既蕴含中国传统文化又展现当代时尚特色的服饰。纵然使用同一种传统元素，设计师也会从另一角度运用新的创新

^① 薛苏楠. 浅析笔墨意境美学在现代服装设计中的表现形式[J]. 辽宁丝绸, 2012(04):15-16.

^② 黄厚石, 孙海燕. 设计原理[M]. 南京: 东南大学出版社, 2005. 8, 231.

^③ 李丹. 浅析中国传统元素在服装设计中的应用[J]. 哈尔滨学院学报, 2012(12):107-109.

^④ 刘凤霞, 姜睿. 传统文化元素在中式品牌服装设计中的创新应用研究[J]. 吉林工程技术师范学院学报, 2017, 33(10):78-79.

^⑤ 焦乐杰. 中国传统文化元素在服装设计中的创新性应用[J]. 河南科技学院学报, 2013(11):84-86.

方式诠释该元素。例如，在当代礼服设计中对宝相花纹、青花纹样的应用，（见图 3.20-27）从上文第二章第一节中竹子元素的应用，旗袍局部造型的应用，中式婚礼服中的“龙凤”纹样的应用亦可窥知同一种传统文化元素不同的设计师采用了不同的创新方式。

			
<p>图 3.20 唐·宝相花纹织锦</p>	<p>图 3.21 劳伦斯·许 2015 春夏</p>	<p>图 3.22 楚和听香 2016 春夏 “觉色”</p>	<p>图 3.23 盖亚传说 2019 年春夏系列</p>
			
<p>图 3.24 清代青花瓷瓶</p>	<p>图 3.25 CHENEY CHAN Private 青花礼服</p>	<p>图 3.26 Valentino 2020 早秋 系列青花刺绣礼服</p>	<p>图 3.27 GUO PEI 高级定制礼服</p>

（二）应用元素文化内涵逐渐凸显

以往很多设计师对中国服装、中国传统文化元素的理解是片面的，只把传统服装款式的局部造型，还有刺绣、青花等定义为中国元素，以此达到中国风的设计目的，这种形式化的设计，没有突出中国传统文化元素的内涵，同时设计的礼服也不符合时代的审美特征，这种现状也是限制中国服装发展的重要原因^①。但是，随着设计师对中国传统文化认知意识的提高，当代许多礼服设计作品越来越重视中华民族文化韵味和内涵的表达。

^① 刘凤霞, 姜睿. 传统文化元素在中式品牌服装设计中的创新应用研究[J]. 吉林工程技术师范学院学报, 2017, 33(10): 78-79.

每年春晚礼服设计中,旗袍独特的造型元素因其功能性和美观性被应用到各个主持人和表演嘉宾的礼服中。春晚晚礼服在深入分析中国传统服饰造型特点和细节的基础上,经常融入中国传统花卉和凤纹图案,打破传统图案的整体性和主题性,采用混合图案。采用不同的表现方式,装饰并强调胸前的图案,相比传统图案的平面效果,更具图形性和多样性,赋予其民族特色又不失时代感。如前文所说 2023 年央视春节联欢晚会主持人龙洋身着 GUO PEI 高级定制花飞蝶舞礼服裙与主持人马凡舒身着茧迹原创中式旗袍礼服《凤舞》。这两件礼服运用强调整体或部分造型的特点,以解构设计手法与传统服装造型元素相融合,与时尚相结合,设计出的更具时代感礼服。礼服是一种在正式社会交往中的着装,它代表了人们的身份、地位、品位等,是服装文化长期发展的产物。春晚礼服并不只是一套舞台服装,它还代表着人们的思想内涵,在穿着的时候一定程度上影响到人们的心态,也是一种真正拥具有品味的象征^①。

凤冠、霞帔以明代官服制度为基础,尤其是凤冠,在明朝冠服制度中只允许皇后和贵妃佩戴。但明末社会动荡,对清初原有的服饰制度产生了影响。正装制度改为以旗人为主,但汉族对部分女装的需求仍然存在,原本的凤官霞佩渐渐沉浸在戏服和婚纱的长河中。至清末,明代服饰已发展成凤冠、霞帔、蟒袄、蟒裙、女带等全套服饰。除了汉族贵族妇女戴的凤冠和霞佩外,汉族平民女子出嫁时作为新娘的嫁衣也可以戴一次^②。改革开放后,特别是在全球化和非物质文化遗产保护的影响下,中国人在关注西方文化的同时,也在回头看传统文化,逐渐认识到中国文化和传统价值观的主体性。有的地方还恢复传统仪式,如中西合璧的婚礼,新娘不仅身穿白色婚纱,敬酒时还要换上红色旗袍^③。传统服饰和仪式的回归,正是因为人们对婚姻的尊重,使得整个婚礼过程显得庄严而神秘,是传统文化复兴的痕迹,也是中华民族的文化基因和自信。

服装文化尤其是其蕴含的精神文化能间接反映出一个国家、民族的时代特征,能够折射出浓郁的民族传统特色和历史文化气息^④。当代设计理念越来越强调设计的文化内涵。文化的存在和状态既是物质的又是精神的,这些特征使设计的本

^① 王慧,刘佳威,褚凌峰. 女士礼服的分类、特点与文化内涵[J]. 辽宁丝绸, 2016(03):33-34.

^② 郑宇钦. 唐代女性婚礼服饰研究[D]. 武汉:武汉纺织大学, 2021.

^③ 张雪梅. 我国少数民族服饰文化的传承与保护:评《中国民族服装艺术传承与发展》[J]. 印染助剂, 2020, 37(9):66.

^④ 高泳. 北京奥运会中国代表团礼服的文化探析[J]. 体育文化导刊, 2013(10):144-146.

质体现为人类精神需求通过物件设计的体现。当代的礼服设计想要吸引世界的眼球，无疑对于实现传统与现代、技术与艺术融合的理想显得最为重要。对于中式礼服设计，要提升礼服的文化内涵，就必须将传统文化与当代时尚设计有机融合，以满足消费者对流行服饰设计和时尚设计的需求。做具有中国特色的礼服品牌，传承好中国传统民族文化，对中国服装业的发展具有重要意义。中国服装设计师应该在当代时尚的引领下，善用中国传统民族文化的元素，而不仅仅是模仿，这将是我国发展中国风服装设计的新领域，使中国礼服设计彰显传统文化的独特魅力^①。

---

^① 刘凤霞, 姜睿. 传统文化元素在中式品牌服装设计中的传承与创新应用[J]. 长春工程学院学报(社会科学版), 2018, 19(03): 91-93.

第四章 中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用趋向

今天的世界已经变得如此复杂,为这个世界提供智慧服务的设计同样充满不确定和变数,以往所有成功的经验可能都需要重新地审视与修正^①。

一、寻找礼服设计与当代消费文化的契合点

文化是由人创造的,它是人类发展特有的一种社会现象。在现代汉语词典中对文化的解释是“人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和和特指精神财富,如文字、艺术、教育、科学等”。文化本身就具有一定的地域性、时代性和民族性。既然文化是人类社会创造积累的产物,那么关于传统文化总的来说是一个国家或民族由历史发展而形成的一种具有独特地域性,人文思想观念的表现^②。探索本土设计并不意味着排斥外来风格和文化。事实上,外来文化与本土文化结合一直是文化艺术发展的一种方式。当今社会西式礼服不再是全世界女性跟风追捧的时代,中国要想设计出符合社会发展的礼仪服装,就必须以消费市场为导向,保持传统服饰文化特色,根据中国女性的审美追求,改变整体造型,需要打破相对稳定的传统元素构成,对面料、传统工艺和结构进行加减,融会贯通。

莫拉纳认为:“人们在推广一种新产品的同时,也在传播关于这种产品的知识,增加对该产品的需求,营造一定的文化氛围,让人们接受它”^③。当代商品价值除了使用价值和交换价值外,还具有重要的符号价值功能。商品所代表的符号在消费过程中不断流露出其文化内涵和价值取向。当代消费者的文化多样性不能取代历史要求和民族文化认同,或者换句话说,地方民族文化不能被任何特定的全球消费模式所包含。如2001年上海APEC峰会上各国元首身着“唐装”的形象,2008年北京奥运会“青花瓷”颁奖礼服。这些形象成为礼服复兴的催化剂,并确立了一定的趋势,我们不能对其流行背后隐藏的民族文化传统的认同和延续性视而不见。就礼服设计行业而言,通常分为高级定制礼服与产业化礼服,高级定制礼服通常不会作为商品流通,但往往成为引导大众消费文化价值观趋势的指

^① (美)帕帕奈克著;周博译.为真实的世界设计[M].北京:中信出版社,2013.1,18.

^② 周颖.中国传统文化元素在现代设计中的应用与研究[D].东北师范大学,2010.

^③ 江宁康.当代消费文化与民族形象的重塑[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2004(05):133-136.

南，这也是为什么一般在重要场合选择应用了传统文化元素的礼服。

古代艺术只有进入当代和生活时期，走向大众，才能焕发出新的活力，传统文化元素在当代礼服设计创新应用，是一种强烈的内在情感刺激和审美认同。国潮商品中的传统元素是历史文化，对这些元素的处理是时代的创意。但是这种认同不是单一的，不仅代表唐装、旗袍、汉族文化，中华民族的文化是多元主义的文化，各族文化具有强烈的当代性转译，成为国潮的重要历史文化源泉^①。从国货运动的蓬勃发展当下全民时尚消费的火热，传递着中华文化的精髓，对本土品牌的消费和认同理念，由人们日常消费的习惯传承下来，贯彻始终^②。国潮可以理解为对传统潮流的诠释和通过传统文化为品牌赋能，前者重在形式创新，后者重在内容挖掘，其本质是对中国优秀传统文化的创造性转化和创新发展。借助新文化消费，提升商品市场占有率，展现中华文化魅力^③。

当代礼服设计中传承和创新传统文化元素，必须时刻关注中国文化事业的发展，关注消费文化发展的大方向，与时俱进，让中国传统文化元素更好地传递下去^④。具有中国传统文化元素的当代礼服设计要求设计师既要正确把握当代社会的审美趋向，也要抓住中国消费市场的文化热潮，正确理解传统文化元素在礼服设计中的价值体现，创新应用传统文化元素，使传统文化焕发强大的生机与活力。

二、突出民族性与科学性

民族文化是继承和发展的，这种演变受到社会文化思潮和人们审美意识的制约。当代礼服设计对民族性最基本的要求是更深刻地反映民族文化的精髓，传达人民的深厚感情和渴望，反映时代脉搏，满足人民群众的审美需求。同时，民族文化与民族服饰交织着优雅与粗俗、严肃与幽默、活泼与刻板的矛盾。我们在继承和发展传统文化的同时，还要去其糟粕，汲取其精华。可以肯定地说，当代礼服设计所奉行的原则是：不能机械地照搬复古风格，也不能一味模仿西方，而必须以传统文化为根基，继承民族服饰中的相关因素。民族风格与时代精神有机融合，满足当今生活的需要，以新内容突破原有形式，以新情感注入新形式，丰富

^① 胡钰. 论国潮的时尚传播、消费文化与文创理念[J]. 当代传播, 2022(06):55-58.

^② 郑红娥. 中国制造·中国品味 民族认同下的国潮消费解析[J]. 人民论坛, 2021(26):19-23.

^③ 宗祖盼, 刘欣雨. “国潮”的消费认同与价值尺度[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2022, 39(04):56-63.

^④ 王笑. 浅谈中国传统文化元素的当代价值[J]. 教育华章, 2015(6):114-116.

和发扬民族文化内涵。

由于时代不同、地域不同或民族不同，中国礼仪服饰也有自己的风格，具有浓郁的民俗特色。中国传统服饰种类繁多，有朝服、嫁衣、祭祀礼服等，不同民族的服饰也大不相同。总的来说，早期的中国服饰都具有特殊的民族内涵和浓厚的礼仪文化。比如瑶族姑娘的嫁衣很特别，衣服上一定有很多装饰，每一件装饰品都象征着喜庆和吉祥；壮族女孩的嫁衣不同于其他民族，她们认为只有黑色的婚纱才能象征喜庆和吉祥；而汉族中式礼服多采用最具中国特色的大红色^①。具有一定文化内涵的服装设计师的作品，应能通过其作品反映出一定的哲学观点和审美观念或一定的文化心理。尤其是在当今礼服设计方法中，传统文化体现出文化内涵的有效性，而不仅仅局限于某些传统文化元素^②。

随着对礼服的需求不断增加，礼服的设计也越来越多样化，加上定制礼服的需求越来越大，对礼服的独特性和定制化的要求也越来越高^③。过去礼服设计在西方国家设计理念的基础上进行改进和创新。这种方法虽然借鉴和吸收了国外先进的设计理念，但没有自己的独创性，不能满足人们对礼服定制的需求，不能体现中国独特的服装设计理念和办法，不利于中国礼服产业的长远发展。近年来，随着民族元素的不断挖掘和倡导，越来越多的设计师逐渐转向从传统民族元素寻找设计灵感，将独特的民族传统元素运用到礼服设计中，从服装材质和工艺，衣服上的图案和装饰可以看到传统的民族元素。如 Christian Dior 2021 春季高级成衣扎染蜡染工艺和条纹系列。（见图 4.1 至 2）

21 世纪科学技术日新月异，服装设计的发展离不开科学技术的支持和引导。礼服创新的设计表达方式需要借助先进技术。例如，礼服的创意款式、装饰图案、新型面料与色彩都可以借助一些科学技术提升至更高的层次，从而表现更有创意的礼服造型。在当代礼服设计的加工过程中，技术与艺术实现了高度的配合，比如一台自动加工机器，可以单独工作，全程不需要人工参与，通过系统设置准确的数据，不仅降低错误率，而且节约成本，提高生产效率^④。通过高科技与礼服设计的结合，可以满足人们个性化、多样化的心理需求。因此，技术发展的科学

^① 朱亮. 中式礼服设计中民族性和创新性研究[J]. 才智, 2014(30):284.

^② 论中国传统色彩在现代服装设计中的创新应用[C]//. 传统色彩与现代应用——海峡两岸传统色彩与现代应用学术研讨会论文集. 2010:191-198.

^③ 曾亚琴. 现代礼服设计中的中国民族元素探讨[J]. 中国民族博览, 2019(03):197-198.

^④ 李璐如. 中国视觉元素在礼服设计中的应用与反思[D]. 湖南师范大学, 2017.

性为当代礼服设计的发展提供新的机遇,礼服设计应更多地与新技术碰撞,创造新的礼服样式,促进科学技术与礼服的共同发展。(见图 4.3 至 4) 主题为“在黑暗中寻找光明”的 Iris van Herpen 2017 秋冬高定系列运用前卫的 3D 打印技术在透明薄纱礼服上创造出荡漾着的白色和灰黑色花纹,或是用以神秘的莫尔条纹和起伏的褶边塑造戏剧感极强的礼服。这些服装选取的面料和图案都在视觉上创造了一种夸张的三维立体效果,似乎在还原闪闪发光的水面,抑或是模仿失重的水母。

3D 打印、CAD 技术、纤维材料和纳米技术等,这些技术的发展极大地促进了中国纺织工业的发展。在信息技术、人工智能、智能制造与时尚等领域的结合上,进行了许多卓有成效的探索。将传统文化精髓与当代时尚设计和工艺相结合,环保且具有中国特色,是西方时尚产品无法替代的^①。这些新材料和技术的研发标志着礼服设计不再单纯依赖动植物等有限的天然材料,不同质地、不同款式的表面和辅料层出不穷,给服装面料带来了巨大的变化。智能面料、纳米面料、超细纤维等高科技面料的开发,最重要的是,面料经过特殊处理后,具有前所未有的抗菌、恒温、抗紫外线等功能,重新诠释服装概念,赋予了服装新的设计理念和审美风格,服装的新使命也因此逐渐从装饰性转向功能性^②。礼服设计亦是如此,为了更美观,女性通常以晚礼服、小礼服为主的礼服裙样式,这类礼服往往具有

^① 刘伦伦,唐颖,Arturo Dell-Acqua Bellavitis,沈雷. 可持续服装设计的发展现状[J]. 毛纺科技, 2019, 47(10):94-99.

^② 郑晓红. 论现代科技对服装审美的影响[J]. 装饰, 2018(07):42-45.

功能局限性。例如 2022 年北京冬奥会、冬残奥会的颁奖礼服设计，面对冬季雪地极寒、大风的情况，设计师依托航天技术和高新技术，将冬奥会颁奖典礼礼服设计为三层结构，既展现了端庄大方的礼仪人员形象，又满足了防寒、保暖的要求。

结 论

本文以中国传统文化元素为出发点,以当代礼服设计为落脚点,从设计实践中探究设计原理。随着全球经济一体化的发展,中国与世界各国的联系日益密切,人们出席各种正式社交场合时需要穿着特定服饰,而能彰显民族特色的礼仪服饰更能代表一个国家的形象,礼服显得尤为重要。例如,不管是在过去的2001年APEC峰会、2008年北京奥运,还是刚刚过去不久的2022年冬奥会和2023年央视春晚,这些活动深受中国传统文化元素的影响,在礼服设计中运用传统元素成为一种特殊的设计语言。随着中国人民物质生活水平的提高,人们在正式场合穿着具有中国特色的礼服意识逐渐增强,针对不同的受众,自然而恰当的礼服选择可以暗示视觉心理和感官机制,体现出服装的深层文化内涵和审美。与此同时,随着人们生活品质的提高,对礼服的需求量越来越大,尤其在婚礼服市场中已经表现出成熟的市场规模与持续发展的潜力,带有传统文化元素的礼服有利于带动服装产业的新发展。本文对中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用现状、应用方法及特征以及发展方向进行了考究,从而得出以下结论:

1.通过分析当代礼服设计中对传统文化元素应用的现状,总结出礼服设计师在应用传统文化元素时对传统服装款式、纹样的选择有局限性,为了使消费者更直观地识别,往往采用最具代表性的传统元素。虽然这违背了文化创新的理念,但是不同设计师表达传统文化元素的侧重点不同,有的强调非遗工艺,有的强调图纹的寓意传达,有的则强调礼服的款式与色彩。款式、纹样、工艺、色彩这些礼服设计要素之间相互协调,与西方服饰元素融合创新,设计师会根据穿着场合、设计主题与风格将中国传统文化元素融入当代礼服设计,使中国的礼服设计体现应有的价值,而这种价值往往体现在审美价值、文化价值、经济价值三个方面。

2.通过研究发现,中国传统文化元素以意境营造、图纹装饰、色彩搭配的方式应用到当代礼服设计。意境营造法是对礼服设计风格的表达,在礼服设计中应用一些传统文化元素进而营造虚实相生、气韵生动的意境美。当然,这种意境营造并不只是服装本身所体现的,而是与穿着者参加的活动主题及妆容造型,舞台设计共同营造。图纹装饰法是单一图案的二次设计,图案的立体化处理,图案与新材料新技术的结合,图案在不同部位的装饰等,从而实现中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用,使表达的思想情感、伦理哲学、文化属性存在一定的差

异。色彩搭配法是通过色彩与面料的完美契合、强调色彩的对比、呼应表现相应的视觉效果。中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用，不同于以往简单的元素堆砌，应用元素更加注重文化内涵的表达，创新方式也愈加丰富。

3.通过以上分析研究，结合当今时代发展与礼服设计流行趋势，将中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用趋向总结为两点：一是传统文化元素在应用的过程中要考虑当代消费文化现象，把握时代脉络，传递优秀中华文化；二是传统文化元素在礼服设计应用中要突显民族性与科学性，中华优秀传统文化具有鲜明的民族性，当代礼服设计应与中华民族优秀文化融合，这是中国礼服设计区别于其他民族礼服设计的不同之处。而当代礼服设计想要顺应时代发展的潮流，只有紧跟科学技术发展的步伐才能在礼服设计中拓展更多的设计技术与形式。

综上所述，通过系统研究发现，在当代礼服设计中传承创新传统文化元素时，以“好者汲之，为我所用”的态度融合西方时尚元素，寻求礼服设计的多元化发展。由于研究时间有限、现实环境因素、个人思维深度的原因，对当代礼服设计中的中国传统文化元素民族化、国际化、系统化的深入分析研究并不完善，还存在很多不足，故本课题在很多方面还需要进一步地探索和研究。

参考文献

- [1] 安妮, 谭远彬, 张瑞萍. 丝绸与现代礼服设计的碰撞、兼容和升华[J]. 丝绸, 2009(12):14-18.
- [2] 成阳. “融” “溶” 之别—传统视觉元素融入当代设计的创新思路[J]. 装饰, 2013(6):72-73.
- [3] 曹阳. 现代设计中的传统元素[J]. 电影评介, 2007(15):82-83.
- [4] 陈振旺, 樊锦诗. 唐代莫高窟宝相花嬗变探微[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2019(2):1-6+209.
- [5] 陈志琼, 戴端. 基于“以人为本”设计思想的工业设计道法自然观[J]. 设计, 2013(08):152-153.
- [6] 陈晓玲. 礼服的装饰手法[J]. 四川丝绸, 2008(02):40-42.
- [7] 丁瑛. “线”的韵律和流动—浅议礼服的线型设计表现[J]. 装饰, 2008(1):80-81.
- [8] 冯月季, 李菁. 打造国家文化符号:文化自觉视域下中国传统文化 IP 的价值建构[J]. 中国编辑, 2019(09):33-37.
- [9] 甘文. 传统文化元素在现代服装设计中的应用—评《现代服装设计文化学》[J]. 印染, 2020, 46(6):59-60.
- [10] 高原. 郭培 实现世界第 1001 种风情[J]. 甲壳虫, 2008(07):102-105.
- [11] 高强. 中式礼服设计中丝绸材质的时尚再造处理[J]. 纺织导报, 2015(5):67-69.
- [12] 郭若兰. 传统文化元素在服装设计中的应用[J]. 纺织报告, 2021, 40(01):81-82.
- [13] 高泳. 北京奥运会中国代表团礼服的文化探析[J]. 体育文化导刊, 2013(10):144-146.
- [14] 郭培 国潮来袭 用爱去做最美的服装[J]. 时尚北京, 2022(09):18-20.
- [15] 何方. 中国传统图形再设计方法研究[J]. 艺术百家, 2018, 34(03):177-183.
- [16] 何亚男, 黄永利, 任丽红. 论鹤元素的审美哲学及在服饰中的演绎[J]. 丝绸, 2018, 55(10):66-72.
- [17] 胡钰. 论国潮的时尚传播、消费文化与文创理念[J]. 当代传播, 2022(06):55-58.
- [18] 蒋妮. 服装设计中传统文化元素的审美及其艺术价值[J]. 中国民族博览, 2019(07):170-171.
- [19] 焦乐杰. 中国传统文化元素在服装设计中的创新性应用[J]. 河南科技学院学

- 报, 2013(11):84-86.
- [20] 江宁康. 当代消费文化与民族形象的重塑[J]. 郑州大学学报(哲学社会科学版), 2004(05):133-136.
- [21] 李超德. 论中国服装流行趋势研究的相关因素[J]. 丝绸, 2007(6):47-48.
- [22] 柳文艳. 现代服装设计中传统元素设计的启示[J]. 吉林工程技术师范学院学报, 2008(5):43-45.
- [23] 李宏复. 潮绣的传承与商品化[J]. 文化遗产, 2010(03):78-84.
- [24] 郎洁. 中国服装走向国际——由中装流行想到的[J]. 丝绸, 2001(10):36-37.
- [25] 李丹. 浅析中国传统元素在服装设计中的应用[J]. 哈尔滨学院学报, 2012(12):107-109.
- [26] 刘凤霞, 姜睿. 传统文化元素在中式品牌服装设计中的创新应用研究[J]. 吉林工程技术师范学院学报, 2017, 33(10):78-79.
- [27] 李可染. 中国传统文化元素与中国社会的构建与发展[J]. 社会发展与研究, 2017(5):130-132.
- [28] 刘天勇, 王培娜. 民族·时尚·设计——民族服饰元素与时装设计[M]. 北京: 化学工业出版社, 2010. 8, 091-097.
- [29] 刘伦伦, 唐颖, Arturo Dell-Acqua Bellavitis, 沈雷. 可持续服装设计的发展现状[J]. 毛纺科技, 2019, 47(10):94-99.
- [30] 倪洁诚, 钱欣. 中国传统服饰文化元素对欧洲品牌服装的渗透[J]. 纺织学报, 2006(7):44-47.
- [31] 潘鲁生. 传统文化资源的设计价值与转化路径[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2014(1):9-11+191.
- [32] 宋炆. 中西方传统服饰礼仪文化比较研究[J]. 艺术设计研究, 2017(4):30-40.
- [33] 宋明霞. 论现代服装设计中传统文化元素与艺术价值的创新应用[J]. 美与时代(上), 2018(7):114-116.
- [34] 宋建明. 寻找历史碎片, 拼接我国传统色彩文化残留的背景——试论中国传统色彩观念成因[J]. 装饰, 2008(02):66-72.
- [35] 滕雪梅. 论中国传统图案文化的思维理念[J]. 江西社会科学, 2007(10):206-208.
- [36] 石晶. 表面之后, 造型之外——从设计符号学看中国传统图形的再设计[J].

- 大众文艺, 2010(08):155.
- [37]田广菓, 朱雪莹, 弋梦梦, 刘让同. 中国传统服装中旗袍元素的应用方法研究[J]. 辽宁丝绸, 2016(03):14-17.
- [38]王增成, 赵芳华. 唐朝服饰元素剖析及其在现代晚礼服设计中的应用思考[J]. 四川戏剧, 2014(12):123-125.
- [39]王敏, 鲁晓波, 叶莘, 吕敬人, 赵健, 赵农. 设计为人民服务关于中国当代设计价值取向的讨论[J]. 美术观察, 2004(8):4-9.
- [40]吴俊, 丁倩倩. 剪纸艺术在礼服中的应用[J]. 轻纺工业与技术, 2012, 41(3):77-80.
- [41]王慧, 刘佳威, 褚凌峰. 女士礼服的分类、特点与文化内涵[J]. 辽宁丝绸, 2016(03):33-34.
- [42]吴学丽. 当代文化产业的生成要素研究[J]. 商业时代, 2012(01):131-132.
- [43]王笑. 浅谈中国传统文化元素的当代价值[J]. 教育华章, 2015(6):114-116.
- [44]薛再年, 郑清璇, 梁惠娥. 解读唐朝服饰宝花纹中的和合文化[J]. 丝绸, 2013(9):61-64.
- [45]徐强. 礼服结构设计中肌理效果的表现技法研究[J]. 鸡西大学学报, 2011, 11(4):65-66.
- [46]薛苏楠. 浅析笔墨意境美学在现代服装设计中的表现形式[J]. 辽宁丝绸, 2012(04):15-16.
- [47]谢向君, 于秋爽, 王观, 武雨. “行走的文化”——传统文化元素在服装设计中的创新应用研究[J]. 当代教育实践与教学研究, 2019(24):189-190+238.
- [48]杨先艺. 论设计文化[J]. 装饰, 2003(1):38-39.
- [49]杨祥民. 基于礼仪性精神的传统服饰设计美学思想探析[J]. 美术大观, 2019(8):106-108.
- [50]于宏卫. 传统文化元素在现代服装设计中的创新应用及价值体现[J]. 化纤与纺织技术, 2022, 51(02):141-143.
- [51]杨宝海, 杨晓梅. 意境美学范畴的哲学基础和其产生过程[J]. 沧州师范专科学校学报, 2006(04):22-24.
- [52]杨硕, 刘卫东. “国潮”研究: 潮牌文化与中国文化融合下的服装设计新趋势[J]. 湖南包装, 2020, 35(02):102-106.

- [53]姚小鸥,李阳.《牡丹亭》“十二花神”考[J].文化遗产,2011(04):17-25+157.
- [54]朱华平.传统礼仪在服饰文化中的体现—评《服饰礼仪》[J].棉纺织技术,2021(5):98.
- [55]祝帅.国潮、中国风与中国设计主体性的崛起[J].装饰,2021(10):12-17.
- [56]周利群.中国服饰礼仪的回顾与展望[J].中国劳动关系学院学报,2009(5):91-94.
- [57]张龙琳,周莉,安妮.礼服设计中面料的立体构成技法[J].纺织学报,2011,32(8):102-106.
- [58]张燕,葛爱,唐保平.中国服饰传统手工艺的传承与发展[J].辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院学报),2011(01):41-42.
- [59]曾红.乱针绣工艺在现代旗袍礼服设计中的装饰运用[J].丝绸 2013,50(4):50-54.
- [60]张家芯,葛英颖.现代服装设计应关注传统文化元素[J].吉林工程技术师范学院学报,2014,30(01):71-72.
- [61]张雪玲,王玲娟.《礼记》中服饰类名物词的礼仪文化内涵[J].绵阳师范学院学报,2012,31(10):101-105.
- [62]郑曙暘.设计艺术的社会价值体现[J].装饰,2004(11):10-11.
- [63]夏目晶子.从形式的角度看中国“团花”纹样的民族文化内涵[J].民族艺术,2006(4):55-64.
- [64]张雪梅.我国少数民族服饰文化的传承与保护:评《中国民族服装艺术传承与发展》[J].印染助剂,2020,37(9):66.
- [65]朱亮.中式礼服设计中民族性和创新性研究[J].才智,2014(30):284.
- [66]曾慧,任奕澄.浅析中国当代服装设计师对中国元素的应用[J].辽宁丝绸,2021(02):15-16+11.
- [67]曾亚琴.现代礼服设计中的中国民族元素探讨[J].中国民族博览,2019(03):197-198.
- [68]郑晓红.论现代科技对服装审美的影响[J].装饰,2018(07):42-45.
- [69]论中国传统色彩在现代服装设计中的创新应用[C]//.传统色彩与现代应用——海峡两岸传统色彩与现代应用学术研讨会论文集.2010:191-198.
- [70]巴特.流行体系:符号学与服饰符码[M].上海:上海人民出版社,2000,1-340.

- [71] 崔荣荣. 现代服装设计文化学[M]. 中国纺织大学出版社, 2001, 20.
- [72] 陈楠. 设计思维与方法(高等艺术院校艺术设计学科专业教材)[M]. 武汉:湖北美术出版社, 2009. 3.
- [73] 陈彦青. 观念之色:中国传统色彩研究[M]. 北京:北京大学出版社, 2015. 7, 1-407.
- [74] 曹耀明, 张秋平. 服装图案[M]. 上海:上海交通大学出版社, 1997. 7, 71.
- [75] 荻村昭典. 服装社会学概论[M]. 北京:中国纺织出版社, 2000, 1-113.
- [76] (德) 乔奥尔格. 西美尔, 费勇等译. 时尚的哲学[M]. 广州:花城出版社, 2017. 11.
- [77] E. H. 贡布里希. 秩序感:装饰艺术的心理学研究[M]. 湖南:湖南科学技术出版社, 1999. 9, 1-437.
- [78] 服装图书策划组. 设计中国·礼服篇[M]. 北京:中国纺织出版社, 2008. 3.
- [79] 菲利普·科特勒. 市场营销管理[M], 北京:科学技术文献出版社, 1991, 17.
- [80] 高丰:中国设计史[M]. 杭州:中国美术学院出版社, 2007. 12, 1-277.
- [81] 高兴, 周瞳. 设计概论[M]. 合肥:合肥工业大学出版社, 2016. 3.
- [82] 郭廉夫, 毛延亨. 中国设计理论辑要(修订本)[M]. 南京:江苏凤凰美术出版社, 2017. 9, 1-578.
- [83] 黄怀信等撰, 《逸周书汇校集注》[M]. 上海:上海古籍出版社, 1995, 570.
- [84] 华梅. 华梅谈服饰文化[M]. 天津:天津人民美术出版社, 2001, 1-427.
- [85] 黄能馥, 陈娟娟. 中国服装史[M], 北京:中国旅游出版社, 1995. 4, 1-384.
- [86] 韩林德. 境生象外——华夏审美与艺术特征考察[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店, 1995, 58.
- [87] 黄厚石, 孙海燕. 设计原理[M]. 南京:东南大学出版社, 2005. 8, 231.
- [88] 贾玺增. 中外服装史[M]. 上海:东华大学出版社, 2016. 1, 285.
- [89] 楼慧珍. 中国传统服饰文化[M]. 上海:东华大学出版社, 2003. 5, 3.
- [90] 兰宇. 中国传统服饰美学思想概览[M]. 陕西:三秦出版社, 2006, 10.
- [91] 李立新. 设计艺术学研究方法[M]. 南京:江苏美术出版社, 2009. 12, 001-415.
- [92] 李立新. 设计价值论[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2011. 9, 1-185.
- [93] 李砚祖. 设计美学[M], 北京:清华大学出版社, 2006. 7, 66.
- [94] 李砚祖. 造物之美:产品设计的艺术与文化[M], 北京:中国人民大学出版社, 2000, 329.
- [95] 刘重嶸, 张旒. 服装造型表现[M]. 重庆:西南师范大学出版社, 2013. 8, 1-94.

- [96] 刘晓刚, 崔玉梅. 基础服装设计[M]. 上海: 东华大学出版社, 2015. 8, 1-316.
- [97] 罗伯特·K. 殷著, 周海涛, 史少杰译. 案例研究: 设计与方法[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2017, 5-275.
- [98] 缪良云. 中国历代丝绸纹样[M]. 北京: 纺织工业出版社, 1988, 1-248.
- [99] 刘元凤. 服装设计学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004, 17, 1-251.
- [100] 满懿, 王甫, 徐世春. 礼仪与服饰[M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 2001. 12, 1-119.
- [101] (美) 帕帕奈克著; 周博译. 为真实的世界设计[M]. 北京: 中信出版社, 2013. 1, 18.
- [102] 邱春林. 设计与文化[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2009. 1, 1-220.
- [103] 任雪玲, 张晓涵. 服饰图案设计[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2017. 10, 1-172.
- [104] Susan B. Kaiser, 凯瑟, Kaiser 等. 服装社会心理学[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2000. 3, 1-419.
- [105] 沈从文. 中国古代服饰研究[M]. 北京: 商务印书馆, 2011, 1-773.
- [106] 田自秉. 中国纹样史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003, 1-429.
- [107] 魏静. 礼服设计与立体造型[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2011. 8, 1-224.
- [108] 邬红芳. 服装人体工学[M]. 合肥: 合肥工业大学出版社, 2009. 8, 11-104.
- [109] 徐雯. 中国云纹装饰[M]. 广西: 广西美术出版社, 2000, 1-186.
- [110] 杨先艺. 设计社会学[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2014. 7, 001-407.
- [111] [英] 盖伊·朱利耶, 钱凤根译: 设计的文化[M]. 南京: 译林出版社, 2015. 6, 001-267.
- [112] 杨滢君. 设计原理[M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015. 7, 1-291.
- [113] 张竞琼, 李敏. 中国服装史[M]. 上海: 东华大学出版社, 2018. 3, 3-98.
- [114] 周锡保. 中国古代服饰史[M]. 北京: 中央编译出版社, 2010. 8, 1-527.
- [115] 宗白华. 美学散步. 彩图本[M]. 上海: 上海人民出版社, 2015, 001-527.
- [116] 赵菁. 中国色彩[M], 合肥: 黄山出版社, 2015. 11, 043.
- [117] 柏云霞. 唐代服饰元素在中国当代女式礼服中的运用[D]. 苏州大学, 2012, (3).
- [118] 曹静平. 中国高级定制时装现象探析[D]. 南京艺术学院, 2013, (3).
- [119] 陈霞. 当代中国风格服饰探究[D]. 西安美术学院, 2015, (4).
- [120] 戴晓丹. 传统盘扣样式在现代礼服中的应用研究[D]. 天津工业大学, 2016, (12).
- [121] 董芳. 浅析中国传统图案在现代服装设计中的应用[D]. 河北师范大学, 2014, (9).
- [122] 贾未名. 当代“中国主题”礼服设计中唐代花卉纹样的应用研究[D]. 西安美

- 术学院, 2010, (3).
- [123]刘馨怡. 中华民族风格服装服饰国际化探索—礼服设计[D]. 天津科技大学, 2013, (3).
- [124]李璐如. 中国视觉元素在礼服设计中的应用与反思[D]. 湖南师范大学, 2017, (5).
- [125]武艺. 民国旗袍造型分析及对当代礼服设计影响研究[D]. 沈阳建筑大学, 2016, (11).
- [126]万菁. 旗袍元素在现代礼服设计中的运用与研究[D]. 湖南师范大学, 2013, (3).
- [127]王亚萍. 论旗袍元素在现代礼服中的继承与创新[D]. 东北师范大学, 2017, (6).
- [128]许娟. 云肩在现代中式婚礼服装设计中的应用研究[D]. 西安美术学院, 2013, (3).
- [129]朱珠. 从传统到现代:中国当代礼仪服饰的思考[D]. 北京服装学院, 2010, (12).
- [130]张明. 从“中国样式”到“中国方式”[D]. 南京艺术学院, 2016, (5).
- [131]周倩芝. 试析当下中式婚礼服的市场应用与研究[D]. 江西师范大学, 2020, (6).
- [132]郑宇钦. 唐代女性婚礼服饰研究[D]. 武汉纺织大学, 2021, (3).
- [133]周颖. 中国传统文化元素在现代设计中的应用与研究[D]. 东北师范大学, 2010, (5).

附 录

第一章

图 1.1 冕服（玄衣練裳）（图片来源：张竞琼，李敏《中国服装史》，4 页）

图 1.2 宽袖绕襟深衣（图片来源：张竞琼，李敏《中国服装史》，17 页）

图 1.3 晚唐 莫高窟 138 窟东壁 都督太夫人花钗翟衣（图片来源：樊锦诗《解读敦煌：06. 中世纪服饰》，166 页）

图 1.4 GUO PEI 高级定制花飞蝶舞礼服裙（左图：<https://wx4.sinaimg.cn/orj360/0084m43Tlylhabp1o1hwnj31o90u0dq0.jpg> 右图来源：<https://wx3.sinaimg.cn/orj360/9ead322f1y1habo9tej4j21401hcn5z.jpg>）

图 1.5 茧迹原创中式旗袍礼服《凤舞》（左图来源：<https://wx4.sinaimg.cn/orj360/0084m43Tlylhabp1o1hwnj31o90u0dq0.jpg> 右图来源：<https://wx3.sinaimg.cn/orj360/9ead322f1y1habo9tej4j21401hcn5z.jpg>）

图 1.6 18 世纪 90 年代丝绸刺绣礼服（图片来源：王健《礼服设计》，15 页）

图 1.7 洛可可风格肖像画（维也纳艺术史博物馆藏）（图片来源：https://pic1.zhimg.com/v2-ceafbba454a6bd908060f30f9c3144d4_r.jpg）

图 1.8-9 Christian Dior 2009 春夏高定系列（1.8 图片来源：http://y1.ifengimg.com/fashion_spider/dci_2012/11/9b7bfa3e469fd055c18a04b938c9a93c.jpg 1.9 图片来源：https://pic4.zhimg.com/v2-6bbeafedd3df5647f189c9b79354a7d7_r.jpg）

第二章

图 2.1 清末彩绣镶宽边旗袍实物（周祖贻摄）（图片来源：华梅《中国服饰》，79 页）

图 2.2 改良旗袍（周祖贻摄）（图片来源：华梅《中国服饰》，79 页）

图 2.3 GUO PEI 高定礼服（图片来源：<https://wx1.sinaimg.cn/mw1024/9ead322f1y1h70732cdbej21401hcnba.jpg>）

图 2.4 SELEN CHOW 新中式蕾丝礼服（图片来源：<https://wx3.sinaimg.cn/mw690/785c7959gy1h520cwp3moj20tml8fncm.jpg>）

图 2.5 《三才图会》中的褶子（图片来源：张竞琼，李敏《中国服装史》，98 页）

图 2.6 M essentail 2022 春夏鸢尾钉珠丝绒长袍（图片来源：<https://wx1.sinaimg.cn/mw2000/001VvpGXlylgw2b17iw7yj60u0190qam02.jpg>）

图 2.7 曲裾深衣（交领右衽）（图片来源：张竞琼，李敏《中国服装史》17 页）

图 2.8 2022 冬奥会颁奖礼服“瑞雪祥云”（图片来源：<https://imagecloud.thepaper.cn/thepaper/image/172/324/138.jpg>）

图 2.9 敦煌建筑装饰图案 宝相花（图片来源：刘秋霖《中国吉祥纹样图典》，225 页）

图 2.10 劳伦斯许高级定制礼服（左图片来源：<https://wx2.sinaimg.cn/large/002vb8pHly1h981qah6snj623u34i1kz02.jpg> 右图片来源：http://photocdn.sohu.com/20150128/mp726272_1422418153256_9.jpeg）

图 2.11 盖亚传说 2019 年春夏系列“画壁·一眼千年”（图片来源：<http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191015/9e5e9e4a061743a29d02cfdc88ac4706.jpeg>）

图 2.12 北京 2022 年冬奥会颁奖礼服“唐花飞雪”（图片来源：<https://imagecloud.thepaper.cn/thepaper/image/172/324/140.jpg>）

图 2.13 壁画上的鹿纹样、夔凤纹样（上图来源：刘秋霖《中国吉祥纹样图典》，151 页；下图来源：刘秋霖《中国吉祥纹样图典》，83 页）

图 2.15 盖亚传说 2019 年春夏系列“画壁·一眼千年”（图片来源：http://d.ifengimg.com/q100/img1.ugc.ifeng.com/newugc/20190816/15/wemedia/08e3ec04bb2be75d3d0c7fa34bc9382d45b19dc5_size83_w692_h694.jpg）

图 2.16 郭培 2016 年秋冬高定系列（左图来源：<https://wx2.sinaimg.cn/large/9ead322f1y1h84pfn22x8j21401hc1kx.jpg> 右图来源：<https://wx1.sinaimg.cn/mw2000/9ead322f1y1h84pfkbp1uj21401hc4ju.jpg>）

图 2.17 龙凤纹样（苏绣）（图片来源：刘秋霖《中国吉祥纹样图典》，29 页）

图 2.18 Guo Pei 高定囍服系列（左图来源：<https://wx1.sinaimg.cn/wap720/9ead322fgylfwqldw5nb2j21401o0npd.jpg> 右图来源：<https://wx1.sinaimg.cn/wap720/9ead322f1y1fwncd4dvxj21jk2bcnpg.jpg>）

图 2.19 三寸盛京 2023 春夏系列丝绒卧龙听雪刺绣礼服（图片来源：<https://wx4.sinaimg.cn/large/0061WgN3ly1hbft83zslhj33gg56ox6s.jpg>）

图 2.20 茧迹原创旗袍礼服（图片来源：<https://wx4.sinaimg.cn/large/acefea251yh2youze0f1j20zk1hctm6.jpg>）

图 2.21 茧迹 2022 麒麟系列高定旗袍（图片来源：<https://wx3.sinaimg.cn/large/acefea251yh81yffj9wmj20zt1hqax5.jp>）

图 2.22 Armani 2015 春夏高定礼服（左图来源：<https://wx3.sinaimg.cn/mw1024/002vgmXBly1h7puxhu5zej62dx36ckjm02.jpg> 右图来源：<https://wx1.sinaimg.cn/mw1024/90731fd21yh7v0xyehzzj20qo13z78f.jpg>）

图 2.23 M Essential2023 早春系列中式密竹刺绣礼服（图片来源：<https://wx3.sinaimg.cn/mw2000/d0c956191yh8pvq22osyj20u0140agk.jpg>）

图 2.24 CHENEY CHAN Private 竹叶刺绣国风高定礼服（图片来源：<https://wx1.sinaimg.cn/large/008ckXEVlylgvzsneul5nj31bnlzghdt.jpg>）

图 2.24 CHENEY CHAN Private 青花礼服（图片来源：<https://wx1.sinaimg.cn/mw1024/008ckXEVly1h7il3t4275j34mo334npi.jpg>）

图 2.26 NE·TIGER 缙丝华服名为《鸾凤双栖牡丹》（左图来源：<http://izhsh.com.cn/sfile/images/%E7%BD%91%E7%BB%9C%E6%96%87%E6%91%98/2010/2010.5/2010.5.28%20%E5%8D%8E%E6%9C%8D%E3%80%81%E7%BC%82%E4%B8%9D%E5%92%8C%E4%BA%91%E9%94%A6/3333.jpg> 右图来源：<http://izhsh.com.cn/sfile/images/%E7%BD%91%E7%BB%9C%E6%96%87%E6%91%98/2010/2010.5/2010.5.28%20%E5%8D%8E%E6%9C%8D%E3%80%81%E7%BC%82%E4%B8%9D%E5%92%8C%E4%BA%91%E9%94%A6/2222.jpg>）

图 2.27 茧迹 2022 原创改良旗袍花锦（图片来源：<https://wx1.sinaimg.cn/large/acefea251yh2cj1kr4cmj20zk1hcjzg.jpg>）

图 2.28-31 Guopei 玫瑰坊高级服装定制手工刺绣局部（2.28 图片来源：http://p8.itc.cn/q_70/images03/20201019/dd9340dda97142e9abf612e89743cf4c.png 2.29 图片来源：<http://www.guopei.cn/Uploads/20160106/568cd4188bc54.jpg> 2.30 图片来源：http://p1.itc.cn/q_70/images03/20201019/a6e107736082454592591664270f65eb.png 2.31 图片来源：<http://www.guopei.cn/Uploads/20160106/568cb26beef3e.jpg>）

图 2.32（图片来源：陈彦青《观念之色：中国传统色彩研究》，013 页）

图 2.33 2022 年北京冬奥会颁奖礼服“鸿运山水”（图片来源：<https://image>

cloud.thepaper.cn/thepaper/image/172/324/139.jpg)

图 2.34 SELEN CHOW 新中式特别定制礼服 (图片来源: http://photocdn.sohu.com/20150128/mp726272_1422418153256_10.jpeg)

图 2.35 左 CHENEY CHAN 2022 春夏系列霁蓝色条纹丝绒礼服 右清雍正霁蓝釉橄榄瓶 (左图来源: <https://wx4.sinaimg.cn/large/008ckXEVly1gvzsp9855hj31jc2bclky.jpg> 右图来源: <https://img1.artron.net/auction/2020/art517711/d/art5177111705.jpg>)

图 2.36 左 GUO PEI 高级定制青花礼服 右清乾隆青花[穿花游龙]图长颈胆瓶 (左图来源: <https://wx1.sinaimg.cn/large/9ead322f1h707309o5dj21401hctdh.jpg> 右图来源: <https://img1.artron.net/auction/2021/art518287/d/art5182873215-3.jpg>)

图 3.37 八宝纹样 (图片来源: 刘秋霖《中国吉祥纹样图典》, 297 页)

图 3.38 茧迹 2022 原创改良中式嫁衣《故园》 (图片来源: <https://wx3.sinaimg.cn/large/acefea25ly1h9lso2snkaj20zk1hcb29.jpg>)

图 3.39 茧迹 2022 艺术高定系列 (图片来源: <https://wx1.sinaimg.cn/large/acefea25ly1h1f5jt082nj20zk1hc4qp.jpg>)

图 3.40 茧迹十二花神系列原创旗袍礼服 (图片来源: <https://wx1.sinaimg.cn/large/acefea25ly1h1f5jt082nj20zk1hc4qp.jpg>; <https://wx3.sinaimg.cn/large/acefea25ly1ggjbowp8dvj20u0190kis.jpg>; <https://wx2.sinaimg.cn/large/acefea25ly1ggny7ghcj6j20u0190b29.jpg>)

图 3.41 潮州婚纱礼服产业化与潮绣工艺 (左图来源: <http://dfz.gd.gov.cn/img/1/1010/1010994/4121927.png> 右图来源: <http://dfz.gd.gov.cn/img/1/1010/1010984/4121927.png>)

第三章

图 3.1-3 赵丽颖 20230121 央视春晚《满庭芳·国色》Christopher Bu 卜柯文特别定制中国风墨竹礼服造型 (3.1 图片来源: <https://wx2.sinaimg.cn/large/004gSBbmgy1hacr721jyjj61jk2bb1ky02.jpg> 3.2 图片来源: <https://wx3.sinaimg.cn/large/006qj0wply1hadr04mlp6j30u01410wv.jpg> 3.3 图片来源: <https://wx2.sinaimg.cn/large/00740urRgy1hadwynplssj30u0140wi9.jpg>)

图 3.4 宋祖儿 2023 年兔年央视春晚礼服造型（图片来源：<https://wx4.sinaimg.cn/large/66ee609aly1hablkinh4mj2lur2s5b29.jpg>）

图 3.5 熊英·盖娅传说 2022 年春夏系列“乾坤·方仪”（图片来源：<https://wx2.sinaimg.cn/mw1024/006qj0wpgy1hado61a2jij30u0190q8d.jpg>）

图 3.6 劳伦斯许高级定制礼服（图片来源：http://photocdn.sohu.com/20150128/mp726272_1422418153256_11.jpeg）

图 3.7 Guo Pei 高级定制珍珠百合礼服（图片来源：<https://wx3.sinaimg.cn/large/9ead322f1y1gzf5y7w6wqj21401hcnpd.jpg>）

图 3.8 GUO PEI 高级定制中国红繁花似锦鱼尾礼服裙（图片来源：<https://wx2.sinaimg.cn/large/9ead322f1y1hablt0i9sjj21401hckft.jpg>）

图 3.9-10 盖娅传说·2020 春夏系列《爱莲说》（左图来源：<https://wx1.sinaimg.cn/large/006909Ytly1gfl95datvdj32ib3rgu0x.jpg> 右图来源：<https://wx2.sinaimg.cn/large/006909Ytly1gfl95fued0j32jy3txe8l.jpg>）

图 3.11 GUO PEI 沙龙小礼服（图片来源：<https://wx1.sinaimg.cn/wap720/9ead322f1y1h7pfxsh8nbj21401hcle8.jpg>）

图 3.12 CHENEYCHAN PrivateSS2022（图片来源：<https://wx1.sinaimg.cn/large/008ckXEVly1gvzsc64dvvj31jk2bcqv5.jpg>）

图 3.13 三寸盛 2023SS 昆仑听雪（图片来源：<https://wx4.sinaimg.cn/large/0061WgN3ly1hbft83zslhj33gg56ox6s.jpg>）

图 3.14 郭培 2016 年秋冬高定系列（图片来源：<https://wx2.sinaimg.cn/large/9ead322f1y1h84pfn22x8j21401hcl1kx.jpg>）

图 3.15 茧迹 2022 艺术高定系列（图片来源：<https://wx2.sinaimg.cn/large/acefea25ly1h5d3q204o7j20zk1fm4qp.jpg>）

图 3.16-17 M essential 2023 盛夏系列沁蓝提花织锦新中式轻礼服（3.16 图来源：<https://wx2.sinaimg.cn/large/005yYQ0nly1hash9bu751j62eo37ke8202.jpg> 3.17 图来源：<https://wx3.sinaimg.cn/large/005yYQ0nly1hasha66xcwj62bc334qv502.jpg>）

图 3.18 M essential 2022 春夏系列新中式礼服（左图来源：<https://wx3.sinaimg.cn/large/005yYQ0nly1gwjjs72isxj62hq39cqv602.jpg> 右图来源：<https://>

/wx1.sinaimg.cn/large/005yYQOnlylgwjjs30zi2j62a53f9e8402.jpg)

图 3.19 盖娅传说 2022 春夏新中式礼服 (左图来源: <https://wx2.sinaimg.cn/large/001ml3fClylhablue96twj625237kx6r02.jpg> 右图来源: <https://wx3.sinaimg.cn/large/002uw1kKlylgvp24pwsxmj60zklbegph02.jpg>)

图 3.20 唐·宝相花纹织锦 (图片来源: 高春明《中华元素图典》, 81 页)

图 3.21 (图片来源: http://photocdn.sohu.com/20150128/mp726272_1422418153256_9.jpeg)

图 3.22 (图片来源: http://y1.ifengimg.com/cmpp/2015/10/29/09/583e8afa-5124-40a0-b1db-943914be9abc_size348_w534_h800.jpg)

图 3.23 (图片来源: <http://n.sinaimg.cn/sinacn20117/743/w1080h1263/20190716/c7f3-hzxsvnn4280910.jpg>)

图 3.24 (图片来源: 赵菁《中国色彩》, 053 页)

图 3.25 (左图来源: <https://wx2.sinaimg.cn/mw1024/007FNCvYgy1h7imc4ij08j33zj5bdqvd.jpg> 右图来源: <https://wx4.sinaimg.cn/large/007FNCvYgy1h7imc9ncafj32tc4801kz.jpg>)

图 3.26 (图片来源: <https://wx4.sinaimg.cn/large/007a6wmAlylgg4t2nbpcaj32bc3gzu0y.jpg>)

图 3.27 (图片来源: <https://wx1.sinaimg.cn/mw1024/9ead322f1y1h70732cdebj21401hcnba.jpg>)

第四章

图 4.1-2 Christian Dior 2021 春季高级成衣扎染蜡染工艺和条纹系列 (4.1 图片来源: http://shows.vogueimg.com.cn/showspic/FashionImages/S2021RTW/paris/christian-dior/collection/_ALE0358h.jpg.800X1200.jpg 4.2 图片来源: <https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/70e4452f6a654cd18c88bbcac3619a2b?from=pc>)

图 4.3-4 Iris van Herpen 2017 秋冬高定系列 (4.3 图片来源: https://pic4.zhimg.com/v2-4abef3683dc3829748098706666860cb_b.jpg 4.4 图片来源: <http://himg2.huanqiu.com/attachment2010/2017/1214/20171214061925927.jpeg>)

注: 本文附录所有图片网址采集时间为 2022 年 7 月至 2023 年 5 月。

致 谢

回首这几年来的学习生活，有幸结识了志同道合的良师益友，收获良多。本科四年，研究生三年，所有的经历都值得被珍藏。感谢这段旅途中陪伴、鼓励和帮助我的老师、同学、家人、朋友，因为有你们，我在研学期间才变得欢愉且充实。

首先，感谢我的恩师牛勇教授，从本文的选题到设计提纲及多次修改后的定稿，给予我悉心的指导，使我受益匪浅。牛老师学识渊博，治学严谨，工作勤勉，对科研有独到的见解和洞察力。恩师对学术研究的严格要求与一丝不苟的精神是我以后工作和学习的楷模。牛老师不仅在课堂上传授知识，在生活中也关心学生的需要，重视学生的个人发展。同时，还要感谢学院其他教授在课堂上对我课题设计提供的宝贵建议，在今后的人生路途中，一定勤于思考，不负各位老师授业解惑之恩。

此外，感谢我挚爱的家人，无论我做出怎样的选择，总是在背后默默支持我，无怨无悔地付出。虽然我们都不善言辞，但是父母一直以来给予我无私的爱我将牢记于心，砥砺前行。也要感谢我的男朋友小田，在我每一次迷茫失意时都会耐心地开导我，他就像落在我生命里的一束光，照耀我，温暖我。再次祝愿我的家人一生平安顺遂，美满幸福。

最后，感谢自己一直以来热爱生活，对学业充满热情的态度，在人生旅途中的下一个阶段，我将依然不忘初心，心怀赤诚！