

分类号 _____
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 彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用研究

研究生姓名: 武晓辉

指导教师姓名、职称: 胡桂芬 副教授

学科、专业名称: 设计学

研究方向: 设计历史与理论

提交日期: 2024年6月3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： 武晓辉 签字日期： 2024.6

导师签名： 签字日期： 2024.6

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： 武晓辉 签字日期： 2024.6

导师签名： 签字日期： 2024.6

Research on the Application of Decorative Elements of Colored Pottery in Modern Fashion Design

Candidate : Wu Xiaohui

Supervisor: Hu Guifen

摘 要

彩陶作为我国传统文化的重要组成部分，是史前社会文明的重要体现，也是新石器时期最具有代表性的工艺美术之一，诗人艾青曾喻其为“人类童年的智慧之花”。彩陶装饰元素不仅具有装饰美，更在一定程度上反映了当时先民的审美观念与精神诉求。在现代社会中，服饰除基本穿着功能外，更是时代文明程度的载体。将彩陶装饰元素应用于现代服饰设计中，不仅促进了对优秀传统文化的继承与发展，同时也拓展了服饰装饰元素的多元化设计。探讨彩陶装饰元素如何更好应用于现代服饰设计当中，对弘扬我国传统文化及社会的发展均具有积极促进作用。本文研究首先从彩陶装饰元素的纹样类型、装饰色彩、造型、设计构成特点及美学特征等研究为出发点，总结彩陶装饰元素中具有前瞻性的形式美规律；其次结合彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用案例，分析彩陶装饰元素在现代服饰设计中的设计形式、表现手法、设计原则及其应用的现状；最后结合彩陶装饰元素应用于服饰设计中的优秀案例，探寻彩陶装饰元素在服饰设计中的应用新途径及应用前景。

关键词：彩陶 装饰元素 服饰设计

Abstract

Colored pottery, as an important component of traditional Chinese culture, is an important embodiment of prehistoric social civilization and one of the most representative arts and crafts of the Neolithic period. Poet Ai Qing once referred to it as the "flower of wisdom in human childhood". The decorative elements of painted pottery not only possess decorative beauty, but also to a certain extent reflect the aesthetic concepts and spiritual demands of the ancestors at that time. In modern society, besides its basic wearing function, clothing is also a carrier of the level of civilization of the times. Applying colored pottery decorative elements to modern clothing design not only promotes the inheritance and development of excellent traditional culture, but also expands the diversified design of clothing decorative elements. Exploring how colored pottery decorative elements can be better applied in modern clothing design has a positive promoting effect on promoting traditional Chinese culture and social development. Starting from the research on the pattern types, decorative colors, shapes, design composition characteristics, and aesthetic characteristics of decorative elements in colored pottery, this article summarizes the forward-looking formal beauty laws in the decorative elements of colored pottery; Secondly, combining the application cases of colored pottery decorative elements in

modern clothing design, analyze the design form, expression techniques, design principles, and current application status of colored pottery decorative elements in modern clothing design; Finally, combined with excellent cases of using colored pottery decorative elements in clothing design, explore new ways and prospects for the application of colored pottery decorative elements in clothing design.

Keywords: Painted pottery; Decorative elements; Clothing design

目 录

1 引言	1
1.1 研究依据	1
1.2 研究目的与意义	2
1.2.1 研究目的	2
1.2.2 研究意义	2
1.3 研究现状	3
1.3.1 关于彩陶装饰元素方面的研究文献	3
1.3.2 关于服饰方面的研究文献	6
1.4 研究方法	7
2 彩陶装饰元素概述	9
2.1 彩陶装饰元素中的纹样	9
2.1.1 自然纹样	10
2.1.2 几何纹样	16
2.2 彩陶的装饰色彩与造型	18
2.2.1 彩陶装饰色彩	18
2.2.2 彩陶的造型及分类	19
2.3 彩陶装饰元素的设计构成特点	21
2.3.1 构成特点	21
2.3.2 结构形式	21
2.4 彩陶装饰形式	22
2.4.1 彩陶上的整体装饰形式	22
2.4.2 彩陶上的局部装饰形式	23
3 彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用	24
3.1 彩陶装饰元素在现代服饰设计中的装饰应用形式	24
3.1.1 彩陶装饰元素在服饰设计中的整体装饰形式	24
3.1.2 彩陶装饰元素在服饰设计中的局部装饰形式	25
3.2 彩陶装饰元素在现代服饰设计中的表现手法	26

3.2.1 直接表现手法	26
3.2.2 间接表现手法	28
3.3 彩陶装饰元素在现代服饰中的设计方法及应用原则	29
3.3.1 彩陶装饰元素在现代服饰中的设计方法	29
3.3.2 彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用原则	31
3.4 彩陶装饰元素在现代服饰设计应用中的意义与存在的问题	34
3.4.1 彩陶装饰元素在现代服饰设计应用中的意义	34
3.4.2 彩陶装饰元素在现代服饰设计应用中存在的不足	35
4 彩陶装饰元素在服饰设计应用中的启示与展望	42
4.1 彩陶装饰元素在服饰设计应用中的启示	42
4.1.1 应用过程中新途径的思考与启示	42
4.1.2 应用过程中与新技术关系的思考与启示	45
4.1.3 应用过程中继承与发展问题的思考与启示	46
4.2 彩陶装饰元素在服饰设计中的应用趋势与前景展望	48
4.2.1 彩陶装饰元素在服饰设计中的应用趋势	48
4.2.2 彩陶装饰元素在服饰设计中的前景展望	51
5 结语	52
参考文献	53
附录	59

1 引言

1.1 研究依据

“党的十九大以后,我国的社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。^①”社会主要矛盾的转化,标志我国人民美好生活需要日益广泛,不仅对基本的物质生活提出了更高要求,对当下文化生活方面的需求也日益增加。伴随着人民文化需求的增长,国内的文化市场相比十九大之前更为活跃,相关文化产品也变得更加丰富多样。“党的十九届五中全会对我国的文化建设高度重视,明确提出到2035年建成文化强国。^②”紧接着在党的二十大报告中又再次强调“全面建设社会主义现代化国家,必须坚持中国特色社会主义文化发展道路,增强文化自信,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象,建设社会主义文化强国。^③”这是继党的十九届五中全会明确给出2035年建成文化强国的重大目标后,党中央对文化强国建设作出的具体工作部署,标志着中国特色社会主义文化强国建设进入到了一个新的历史发展阶段。在这个时代大背景下,中国传统文化在现代设计中的应用,逐渐得到了当代设计师与消费者的青睐,使我国的设计展现出前所未有的生机与活力。

在新的历史发展阶段,现代设计不仅要面向现代化、面向未来、面向世界,还要对中华优秀传统文化进行全方位继承与发展。彩陶作为我国传统文化的重要组成部分,具有悠久的历史,从新石器时代早期到青铜时代晚期经历了近万年的发展历程,是华夏先民伟大的文明创造,它不仅以其独特的文化品位成为了后来人类文化的范本,同时也对后来的中国文化产生了深远影响^④。从史前文化遗存出土的彩陶纺轮、骨针骨梭等来看,可以证明当时先民已经具备了较为完备的史前纺织技术。马克思说:“衣食住行是人们最基本的物质生活需要,人首先满足衣食住行的需要,才能从事其他的社会活动。^⑤”人类进入文明时代以后,服饰地位变得越来越重要,不再仅仅是为了遮羞蔽体,更是一种文化的传播与展示的

^① 习近平. 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N]. 人民日报, 2017-10-28(001).

^② 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议[N]. 人民日报, 2020. 11.

^③ 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N]. 人民日报, 2022. 10. 26.

^④ 程金城. 中国彩陶艺术论[M]. 兰州: 甘肃人民美术出版社, 2007.

^⑤ 肖前. 马克思主义哲学原理[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1994. 1.

媒介与载体。将彩陶装饰元素应用到现代服饰中，既不失当下人对时尚的追求，又能够使彩陶装饰元素在现代服饰设计中得到不断传承和发展。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

本文通过对彩陶装饰元素中纹样、器型及图式构成特点等方面的研究，从设计学角度出发，结合相关学科知识，系统分析彩陶装饰元素的构成规律，探讨史前彩陶中具有典型性的内在规律与外在形式，为彩陶装饰元素应用于当下服饰设计当中提供新的有机融合方式。首先，分析彩陶装饰元素所具有的艺术特征与装饰形式，立足设计学视角，结合考古学、历史学、社会学与艺术学等相关学科进行考证与探究。其次，分析彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用性研究案例，主要从服装、配饰及相关纺织品等方面进行研究，并分析出当下的应用现状。最后，根据彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用现状，结合当前社会文化需求与受众的价值取向，将彩装饰元素与当下服饰设计理念找到一个时空上的契合点，探讨在现代服饰设计中彩陶装饰元素创新的有效应用形式，进而探索我国传统文化在服饰设计中继承与发展的新方式，增强国人对中华优秀传统文化的认同感与文化自信。

1.2.2 研究意义

彩陶伴随着农业和人类的定居生活而出现，是人类早期审美和艺术创作的重要载体，更是先民集体智慧的结晶。彩陶所表现出的装饰艺术特征具有生动活泼、自由舒畅、淳朴天真的美学风貌。在服饰设计领域中，彩陶装饰元素已逐渐被应用到了服饰上，这当中不仅在主体服装上有所应用，在配饰设计应用中也有所涉及。从设计学角度来看，彩陶具有深厚的文化底蕴与精美的装饰形式，是设计者取之不竭、用之不尽的设计灵感来源宝库，将彩陶装饰元素应用于服饰设计中，是对当下服饰装饰元素种类的有益补充；从文化角度来看，将彩陶装饰元素应用于服饰设计当中，有利于赋予彩陶新的时代特征，使彩陶文化在当下社会中展现出新的活力，这对彩陶文化的传播、普及与保护具有一定的积极促进作用；从国家和社会层面来看，有利于继承、弘扬和保护我国的传统文化，推动文化产业的

发展，促进社会中形成浓厚的文化自信氛围。

1.3 研究现状

通过对彩陶相关的专著、论文、考古资料及彩陶鉴赏图册等多方面的资料查询和解读。发现大部分研究主要侧重于考古学、历史学、社会学的科学视角和艺术学领域的鉴赏视角，对彩陶审美价值和艺术价值的研究，以及对于中国彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用研究相对较少。根据国内较为权威的三家论文数据库（中国知网、维普、万方）数据统计，发现彩陶装饰元素在服饰设计中的应用文献约有 24 篇左右，这相对于彩陶装饰元素在现代设计中应用 400 篇左右的论文总量相对说，相对较少一些。以知网中应用研究发展趋势图为例（图 1.1），可以较为直观的了解到这种情况。截至目前为止，有关彩陶装饰元素在服饰设计中应用研究的论文约有 20 篇左右，有一半的在最近两年中发表的，这相对于知网中 360 篇左右的彩陶元素在现代设计中应用研究论文总量来说，确实较少一些；同时，在知网中彩陶元素应用于首饰设计的文章，目前只发现 1 篇左右。

图 1.1 彩陶装饰元素在服饰设计中的应用论文总量及趋势图

图片来源：知网

研究分析彩陶装饰元素在现代服饰设计中的实际应用案例的过程中，发现实际应用案例相对较少一些。案例多集中于小红书APP中，约有20例左右；而微博、哔哩哔哩、百度百科、必应图库、搜狐、新浪等APP中的案例相对较少，约有10例左右。结合上述文献资料的数据来看，彩陶装饰元素在现代服饰设计中的实际

应用案例，相对于其他类型的设计较少一些，具有较为广阔的研究与应用空间。

1.3.1 关于彩陶装饰元素方面的研究文献

中国的彩陶造型优美、装饰精巧，充分体现了我们祖先的劳动与艺术创造力。彩陶文化是中国传统文化的重要组成部分，是远古先民集体智慧的结晶，更是继石器出现后最重要和最丰富的文化遗存。前辈的专家学者在彩陶装饰元素的基础性研究中，做出了极有影响力的成果，构建出了较为完整与成熟理论体系，为彩陶装饰元素应用于各设计领域之中奠定了坚实的理论基础。

蒋书庆先生所编著的《彩陶艺术简史》^①一书中，对彩陶装饰元素中图案的形式和寓意有独到的见解，他从设计的角度分析了彩陶装饰元素中纹样所表现出的形式美法则。同时也认为当下的彩陶纹样研究还存在内容的局限性与概念上的滞后性，内容仅限于图录的编排与器物的介绍，概念上的滞后性体现在装饰需要、图腾崇拜和生殖崇拜等这些较为陈旧的概念上。现有彩陶纹样研究领域中，对单独纹样深入研究的人有很多，但是对彩陶纹样系统、深入研究的人少。且对彩陶纹样形式认识的人多，对寓意理解的人少。程金城先生的《中国彩陶艺术论》^②一书中，对史前人形彩陶有着深入的理解，并对史前人形彩陶的装饰形式、器型做了详细分析，尤其是在书的第六章部分，不仅对人形彩陶形成的原因做了详细的说明，并认为“人”是彩陶器的参照，人形彩陶器是史前先民参照先民自身按照美的规律来创造的。杨建华先生在《大地湾遗址仰韶文化彩陶纹饰试析》^③、张靖的《彩陶的鉴赏与收藏》^④、李星斗的《中国彩陶艺术浅谈》^⑤等将彩陶装饰元素中具象的象形纹与抽象的几何纹进行了较为系统的研究，内容较为详实；彭锋的《中国彩陶的历史发展》^⑥、《形与像：中西艺术的起源、分野与合流》^⑦、安志敏的《甘肃远古文化及其有关的几个问题》^⑧、王仁湘的《中国彩陶文化起源新论》^⑨等就彩陶的起源与发展问题等进行了较为全面的研究；胡桂芬的《黄河

^① 蒋书庆. 彩陶艺术简史[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2007.

^② 程金城. 中国彩陶艺术论[M]. 兰州: 甘肃人民美术出版社, 2007.

^③ 杨建华. 大地湾遗址仰韶文化彩陶纹饰试析[J]. 中原文物, 1991.

^④ 张靖. 彩陶的鉴赏与收藏[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2010, No. 8(10):

^⑤ 李星斗. 中国彩陶艺术浅谈[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2019.

^⑥ 彭锋. 中国彩陶的历史发展[M]. 北京: 文物出版社, 2016. 1.

^⑦ 彭锋. 形与像: 中西艺术的起源、分野与合流[J]. 中国美术馆, 2016.

^⑧ 安志敏. 甘肃远古文化及其有关的几个问题[J]. 考古通讯, 1956.

^⑨ 王仁湘. 中国彩陶文化起源新论[M]. 北京: 中国国际广播出版社, 2010. 6.

流域彩陶人形及相关陶塑研究》^①、《浅议四坝文化人形彩陶罐的文化内涵》^②对黄河流域与四坝文化中的人形彩陶造型及纹样类型作了相对详细的分类与解读。张朋川先生的《中国彩陶图谱》^③整体将彩陶类型按地域进行分类,并绘出相关的彩陶器型与纹样的图例,图例较为全面,内容详实,能够为初学者提供较为全面的视野,加强理论框架的构建;王仁湘编著的《史前中国的艺术浪潮——庙底沟彩陶文化研究》^④通过系统收集整理中国新石器时期庙底沟文化类型的彩陶,建构了以彩陶纹饰进行彩陶分类的体系,并对彩陶纹样象征意义进行了研究;刘志华先生的《世界彩陶鉴赏宝典》^⑤、高润民先生的《中国史前陶器》^⑥、甘肃省博物馆编著的《甘肃彩陶》^⑦、祝君主编的《河湟藏珍历史文物卷》^⑧、朱勇年先生的《中国西北彩陶》^⑨、科学出版社编著的《中国出土彩陶全集》^⑩、吴山先生编著的《中国纹样全集》^⑪、杜金鹏、杨菊华编著的《中国史前遗宝》^⑫、张道一主编的《中国图案大系》^⑬、郭廉夫、丁涛、诸葛销编著的《中国纹样辞典》^⑭、雷圭元著的《中国图案美》^⑮等图录类著作较为全面的反映了中国彩陶发展演变的历程,系统的描述了彩陶艺术的发展过程,对中国彩陶的研究具有重要的理论与实践意义。

上述这些文献对本文的撰写具有重要借鉴与参考价值,为研究史前彩陶装饰元素中器型、纹样装饰设计形式的形成规律,提供了较为丰富的文献资料。不仅能够较为清楚的了解到史前先民的着装特征,还清晰的展现了史前彩陶装饰元素的装饰形式,并在这些文献资料对比中,总结了史前先民对彩陶进行装饰的规律。

-
- ① 胡桂芬. 黄河流域彩陶人形及相关陶塑研究[J]. 丝绸之路, 2017.
- ② 胡桂芬. 浅议四坝文化人形彩陶罐的文化内涵[J]. 河西学院学报, 2017.
- ③ 张朋川. 中国彩陶图谱[M]. 北京: 文物出版社, 1990.
- ④ 王仁湘. 史前艺术浪潮——庙底沟彩陶文化研究[M]. 北京: 文物出版社, 2011. 1.
- ⑤ 刘志华. 世界彩陶鉴赏宝典[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2007. 12.
- ⑥ 高润民. 中国史前陶器[M]. 北京: 东方出版社, 2017. 7.
- ⑦ 甘肃省博物馆. 甘肃彩陶[M]. 北京: 科学出版社, 2008. 6.
- ⑧ 祝君. 河湟藏珍历史文物卷[M]. 北京: 文物出版社, 2012. 10.
- ⑨ 朱勇年. 中国西北彩陶[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2007. 9.
- ⑩ 陈星灿. 中国出土彩陶全集[M]. 北京: 科学出版社, 2021.
- ⑪ 吴山. 中国纹样全集[M]. 山东: 山东美术出版社, 2009. 8.
- ⑫ 杜金鹏, 杨菊华. 中国史前遗宝[M]. 上海: 上海文化出版社, 2000. 07.
- ⑬ 张道一. 中国图案大系[M]. 济南: 山东美术出版社, 1993. 07.
- ⑭ 郭廉夫, 丁涛, 诸葛销. 中国纹样辞典[M]. 天津: 天津教育出版社, 1998. 1.
- ⑮ 雷圭元. 雷圭元图案研究会编. 中国图案美[M]. 湖南: 湖南美术出版社, 2009.

1.3.2关于服饰方面的研究文献

明代李廷机所著的《鉴略·三皇纪》^①中曾有这样记载：“有巢氏以出，袭叶为衣裳。”结合罗颀所著的《物原·衣原第十一》^②中的记载：“有巢氏始衣皮。”来分析研究，可以发现，服饰的出现最早可以追溯至原始社会的有巢氏。伴随着几千年人类社会的不断发展，生产力也在不断地提高，服饰也从最初的“袭叶为衣裳”的形式逐渐转变为当今的丰富多样、各具特色的形式。随着服饰种类的丰富多样，在服饰设计领域中也出现了许多新的且具有极大影响力的研究成果，这其中不仅包括服饰新的制作方法与制作工艺，还包括服装人体工程学、服装心理学等新思想理论的问世，这对当下彩陶装饰元素在服饰设计的应用与发展具有重要的指导意义。

赵平主编的《服装心理学概论》^③、杨治良的《人类心灵的展示—服饰心里探秘》^④等著作从设计心理学的角度对服饰设计产生与发展的动机做了较为详细的分析。张琬麟的《中国服饰》^⑤全书纵向以中国朝代的更替顺序对服饰进行了系统的介绍，每个朝代又横向的按服饰种类以及纵向服饰演变进行了分析，由上到下，包含衣帽、腰饰和鞋袜等内容。全书通过对我国服饰的发展史的梳理、分析与总结，目的是让国内的广大读者更加自尊、自信、自爱，增强自身的文化自信，增强对自身国粹文化的认同感，以及使国外的读者能够客观的、全面、理性、准确的认识中国文化。但此书对民国后的服饰未有提及，如果包含对近现代，甚至是当代服饰的发展史进行系统梳理，此书会更加全面。此书在第一章对史前纺织的起源进行了概述，提及了史前纺织的形成的根本原因是为了让先民自身更好的生存下去，即我们所谓的“生存设计”。袁仄的《中国服装史》^⑥纵向以中国朝代的更替顺序对服饰进行了系统的介绍，每个朝代又横向按服饰种类以及纵向服饰演变进行了分析，由上到下，包含衣帽、腰饰和鞋袜等内容，此著作对我国古代的服装与服饰的样式做了较为详尽的介绍。戚琳琳所撰写的《古代配饰：

^① 李廷机. 鉴略[M]. 湖南: 岳麓书社出版社, 1988. 6.

^② 罗颀. 物原[M]. 北京: 商务印书馆, 1937. 6.

^③ 赵平, 吕逸华. 服装心理学概论[M]. 北京: 中国纺织出版社, 1995.

^④ 杨治良. 人类心灵的展示—服饰心里探秘[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 2001.

^⑤ 张琬麟. 中国服饰[M]. 北京: 中国文联出版社, 2010. 8.

^⑥ 袁仄. 中国服装史[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2005. 10.

汉英对照》^①纵向按时间顺序介绍了中国古代各个朝代的配饰，横向部分按种类的方式将配饰进行了对比。介绍的内容包括人各个部位的配饰。包括头饰、项饰、耳饰、臂饰、手饰、腰饰等种类，以及历史背景、文化背景、吉祥如意、审美意义、制作工艺等。闵悦的《服装人体工程学》^②对服装与人体的科学的对应关系做了理论分析。邓敏的硕士论文《中国河套及周边地区史前社会生活研究》^③对史前的衣食住行四方面内容从考古学、历史学的角度进行了详细分析。信晓瑜的《公元前 2000 年到公元前 200 年的新疆史前服饰研究》^④、周菁葆的《史前时期西域的毛纺织艺术》^⑤对史前新疆、西域的服饰与毛纺织品做了较为详细的归纳分析。边蕊, 杨嘉宇, 陈堃, 彭梓枫, 车佳芮, 郑悦合作撰写的《大河村彩陶纹样艺术在现代丝巾设计中的运用》^⑥一文中比较系统的分析了彩陶纹样在现代丝巾应用形式与色彩搭配等内容。上述著作与论文较为全面的体现了中国服饰发展演变的过程及相产生的心理动机, 较为系统的反映了服饰艺术的发展, 具有很重要的参考意义, 但整体上在史前彩陶与服饰及服饰设计的研究较少。

通过阅读上述与服饰相关的文献, 对现代服饰设计的服装廓形、装饰的形式、以及配饰类型有了较为深入地了解; 在梳理与服装心理学有关的文献中, 对人的着装心理有了较为清晰的理解; 在与史前服饰相关的文献中, 结合彩陶的相关文献, 对史前先民的着装特征、表现形式、及材质的类型更加清晰。

1.4 研究方法

文献研究法: 文献分析法是指通过对收集到的某方面的文献资料进行研究, 以探明研究对象的性质和状况, 并从中引出自己观点的分析方法。结合本文研究主题, 通过在学校图书馆、甘肃省图书馆和互联网资源查阅关于彩陶装饰元素、服饰设计的书籍和文献进行研读, 梳理本课题所涉及的学术成果和相关内容, 通过归纳、总结、分析等方法提取课题所需的基础理论资料, 并进行整理归类。

案例分析法: 案例分析法指的是通过对单个或少数案例的深入分析来研究问

^① 威琳琳. 古代配饰: 汉英对照[M]. 合肥: 黄山出版社, 2012. 8.

^② 闵悦. 服装人体工程学[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2009. 8.

^③ 邓敏. 中国河套及周边地区史前社会生活研究[D]. 重庆师范大学, 2020.

^④ 信晓瑜. 公元前2000年到公元前200年的新疆史前服饰研究[D]. 东华大学, 2016.

^⑤ 周菁葆. 史前时期西域的毛纺织艺术[J]. 新疆艺术(汉文), 2019.

^⑥ 边蕊, 杨嘉宇, 陈堃, 彭梓枫, 车佳芮, 郑悦. 大河村彩陶纹样艺术在现代丝巾设计中的运用[J]. 西部皮革, 2021.

题的方法。本文主要通过对服饰及服饰设计有关的彩陶纹样、器型相关经典案例进行分析,从整体出发分析案例之间的差异性与一致性,探析当下彩陶在服饰设计中的发展趋势。得出彩陶在现代服饰设计中的设计规律,剖析和总结出中国彩陶在当下服饰设计中的可行性方法。

图像研究法:图像研究法是利用图象这种特殊且形象的语言工具,来表达各种现象的过程和规律,这种方法称为图像研究法。通过收集大量与论文相关的彩陶、服饰设计的图像,进行分析的发展演变和不同时期彩陶在服饰设计的特点等,进一步解读彩陶在服饰设计中的艺术特征。

分析归纳法:分析归纳法是一种重要的逻辑推理方法,它通过对一系列事实、数据、现象等进行深入的分析、比较、归纳,从而得出这些事实、数据、现象等所共同具有的特征、规律或属性,进而形成一般性的结论。文章中主要是指在彩陶装饰元素、服饰设计研究过程中,对彩陶装饰元素中的纹样与器型进行分析归纳,结合服饰设计案例,通过设计学的方法进行系统整理,总结出彩陶装饰元素在服饰设计中一般性的规律。

田野考察法:田野考察法又叫田野调查、实地调查或现场研究,属于传播学范畴的概念。即“直接观察法”的实践与应用,也是研究工作开展之前,为了取得第一手原始资料的前置步骤。所有实地参与现场的调查研究工作,都可以称为田野考察。主要用于自然学科和社会科学的研究。根据论文撰写需要,对博物馆、遗址中实地搜集有关研究对象所用的图片和资料,通过对不同文化、不同造型的彩陶装饰元素进行研究分析,了解与服饰设计相关彩陶在时间轴上的演变规律及艺术特征。

2 彩陶装饰元素概述

彩陶制作工艺伴随着史前先民相对定居的农耕文明而产生。在此时期,先民基本形成了依水而居的聚落模式,除此之外,还形成了以农耕为主、以采集、渔猎及畜牧养殖为辅的经济形态。刘明科发表在《农业考古》的论文认为:“各类生产工具的数量从侧面反映了先民的经济形态是以‘原始农业为主、狩猎为辅’的业模式。^①”从史前各个历史遗址中出土的农业器具、纺织器具和农作物种子等,也可以推测出当时是以农业经济为主、狩猎经济为辅的社会经济结构;同时,从当时出土的陶制纺轮、骨针骨梭等纺织工具,及出土的彩陶器物及残片上的编织纹样,也可印证当时已经出现较为原始的织物纺织技术。

伴随着史前早期社会意识形态的形成,社会生产力的不断发展,制陶的技术逐渐由萌芽走向成熟。制陶技术不断的进步,以及早期颜料加工技术的成熟,促进了彩陶的产生,使彩陶逐渐登上了人类文明史的舞台,展现出了新的辉煌。

2.1 彩陶装饰元素中的纹样

彩陶的纹样类型丰富多样,花纹形式优美。彩陶文化的发展经历了由萌芽、发展繁荣、鼎盛,至衰退的历程。

在纹样演变中,发展历经由简单到复杂,复杂又到简化的过程。其纹样的演变形式表现为,由早期简单明了的宽带纹以及简单的符号表现形式,逐渐演变为连续纹样,以及多种花纹组合出现的形式。“在这个过程中,纹样形式逐渐变得丰富,结构形式也变得复杂错落。^②”在彩陶中,彩陶装饰元素中的纹样元素类型主要可以分为两大类。一类是以人物、动物、植物及自然景物为主要描绘对象的自然纹样;另一类是以点、线、面及其组合形式等描绘的几何纹样。“从数总体量来看,彩陶中几何纹饰要多于自然纹饰。自然纹饰和几何纹饰的区别不是绝对的,前者是后者产生的形式基础之一,而二者又都是对物象的观察及再现的结果。新石器时代彩陶的基本纹样有几何、人形、动物、植物图案等。在不同的文化体系中又表现出不同的差异性变化。^③”

^① 刘明科: 宝鸡关桃园遗址早期农业问题的蠡测——兼谈炎帝发明耒耜和农业与炎帝文化年代问题[J]. 农业考古. 2004.

^② 蒋书庆.彩陶艺术简史[M]. 上海:上海人民美术出版社, 2007.

^③ 程金城.中国彩陶艺术论[M]. 兰州:甘肃人民美术出版社, 2007.

2.1.1 自然纹样

(1) 动物纹样

彩陶动物纹样主要包括鱼纹、鸟纹、蛙纹、羊纹、猪纹、蛇纹、蜥蜴纹等。其中以鱼纹与鸟纹最为常见与流行，并经历了近千年的发展演化，表现形式也丰富多样。除了常见鸟纹与鱼纹外，蛙纹也是比较常见的纹样类型。随着先民的审美观念的不断变化，彩陶动物纹样的形式也不断的演化，逐渐由写实走向了象征性的几何形式。

鱼纹在仰韶文化类型彩陶中较为常见，其演变过程与彩陶纹样的整体发展过程近似。“早期的鱼纹的纹饰描绘得较为写实，随着历史的不断向前发展，鱼纹逐渐由写实演化为几何形式。鱼纹整体发展过程最早盛行于仰韶文化半坡类型，繁荣于庙底沟和石岭下类型，到马家窑类型以及半山、马厂类型及齐家文化、四坝文化就很少出现在彩陶上了。^①”张朋川先生在《中国彩陶图谱》中对半坡类型鱼纹做了详尽的分析，认为半坡类型彩陶鱼纹经历了写实、变体、几何化纹样三个阶段。例如，图 2.1 中的游鱼纹彩陶瓶所绘制鱼的形象就很写实，让人在看到的第一眼，就能够迅速辨别出纹样所描绘的是一幅跳跃着张嘴觅食的鱼的形象。图 2.2 的鱼纹是经过提取与概括后的鱼的形象，与图 2.1 中的写实鱼纹相比，所显示出的形象更为抽象一些，已经逐渐脱离了鱼的自然具体形象。图 2.3 中的鱼纹则是用三角形、点、线等所组成的形象，相对前两幅图中的鱼纹，所描绘鱼的形象已经由写实彻底走向了写意的表现形式。

图2.1 仰韶文化游鱼纹彩陶瓶
图片来源：《甘肃彩陶》

图2.2 仰韶文化庙底沟
类型鱼纹葫芦彩陶壶
图片来源：《中国史前陶
器》

图2.3 仰韶文化鱼纹彩陶盆
图片来源：《中国西北彩陶》

鸟纹在彩陶中也是一种较为常见的纹样。最早出现于浙江余姚的河姆渡文化

^① 张凯.新石器时代彩陶鱼蛙纹饰之研究[D].重庆师范大学, 2010.

类型和仰韶文化中期，其纹饰的表现为抽象或表现为变体的形式，描绘的角度多为正、侧两个视角进行。鸟纹与鱼纹的演变过程类似，均是从具象走向抽象的一个过程。鸟纹中最为典型与完整的演化过程，当属庙底沟文化出土的鸟纹演变形式（图 2.4）。张朋川先生在《中国彩陶图谱》中对庙底沟鸟纹的演化有过相关性的概述：“庙底沟类型的彩陶主要饰以鸟纹和变体鸟纹，从早期到晚期有着从具体到抽象的完整的发展序列。”^①

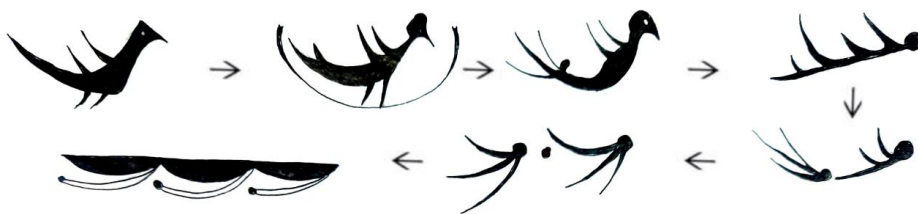

图2.4 仰韶中期庙底沟类型鸟纹演变图

图片来源：自绘

从纹样组合形式来看，除了较为常见的具象、抽象两种单独表现形式的鸟纹形象外，还有一种较为常见的“太阳鸟”组合形式。例如，图 2.5 中的鸟纹彩陶钵上所绘制的一只单体侧面飞翔鸟的形象，鸟纹的头部与自然鸟的头部形态极为接近，翅膀与尾部的形状也描绘的极为传神，相对来说，整个鸟纹表现的极为写实；图 2.6 中彩陶盆上的鸟纹表现的较为抽象，鸟纹的头部变为了点的形式，翅膀与身体则变为了三条弧线的简化表现形式；而图 2.7 中鸟纹是“太阳鸟”的组合形式。从整体上看，其形象表现为鸟纹与太阳组合而成的“鸟负日”形式。

图2.5 仰韶文化中期鸟纹彩陶钵

图片来源：《中国彩陶出土全集》

图2.6 仰韶文化中期变体鸟纹彩陶盆

图片来源：《中国史前陶器》

图2.7 仰韶文化中期太阳鸟彩陶片

图片来源：《彩陶》

^① 张朋川.中国彩陶图谱[M].北京:文物出版社,1990.

蛙纹在仰韶文化时期的半坡类型与庙底沟类型中已经出现,最早的蛙纹是在陕西临潼姜寨遗址半坡时期出土的彩陶盆内。“庙底沟文化时期,蛙的头部相对于半坡时期的身体比例,逐渐开始变小,且身体内的黑色圆点开始变大,并出现用戳印纹来表现蛙纹的形式。马家窑早期主要延续了仰韶文化中期庙底沟类型的蛙纹形象。直至马家窑文化中后期,蛙纹的表现形式才发生较大的变化,逐渐演变为较为抽象的变体蛙纹,这种蛙纹的表现形式表现为蛙纹的身体变的细长,蛙的四肢逐渐变为波折纹样,在蛙的四肢末端还描绘有趾爪的形式,数量奇偶不等,头部通常绘制为圆形,圆形内填充其他图案。马家窑文化类型的后期,蛙纹已经不在绘制头部,多以器型的颈部与口部充当蛙头,再往后期演变,蛙纹介于蛙纹与波折纹之间,已经逐渐脱离了具象蛙纹的形象。^①”以图 2.8-2.11 为例进行分析研究,图 2.8 中的蛙纹是仰韶文化早期的蛙纹形象,从图片中可以看出,蛙纹的头部与腹部的比例较为接近自然中蛙的形态,四肢也较为修长,经过庙底沟文化类型的发展,逐渐演变为图 2.9 中马家窑文化早期的蛙纹形象,其形象延续了庙底沟类型的蛙纹风格。蛙纹的腹部呈椭圆状,内部绘有分隔成两部分的网格纹,四肢清晰可见,在四肢的末端绘有三个指爪,小巧的头部上绘有两只炯炯有神的大眼睛,整只蛙的形象呈现出憨态可掬的写实形象。而图 2.10 中马家窑文化类型中后期的蛙纹则开始逐渐走向变体化,蛙纹的四肢逐渐变为了波折纹的形式,但是蛙的头部已经进行了抽象化处理,逐渐脱离了写实蛙的形态。图 2.11 中的马家窑文化后期蛙纹形象,与之前的图 2.8-2.10 相比,基本上已经完全脱离了蛙的形态,蛙的四肢已经完全是折线纹的状态,头部则以器物的颈部与口部所替代。再后来,蛙纹就逐渐转变为几何形式中的波折纹。

图2.8 仰韶文化
彩陶蛙纹钵

图片来源:《彩陶艺术简史》

图2.9 马家窑文化
彩陶蛙纹钵

图片来源:《中国史前陶器》

图2.10 马家窑文化彩
陶六变体蛙纹双耳罐

图片来源:《中国西北彩陶》

图2.11 马家窑文化
蛙纹三口罐

图片来源:《中国史前陶器》

^① 蒋书庆.彩陶艺术简史[M].上海:上海人民美术出版社,2007.

除上述较为常见的彩陶动物纹样外，彩陶中还有鹿纹、羊纹、犬纹、猪纹、蛇纹、爬虫纹等其他种类动物彩陶纹样。

(2) 植物纹样

植物纹样类型主要表现为较为常见的植物，整体多呈现较为简约的风格。在植物纹样中，主要包含花瓣纹、花叶纹、豆荚纹、禾苗纹、草木纹、勾叶纹、花卉纹等纹样装饰。纹样中较为多见的类型为花瓣纹，盆身绘有二方连续样式的花瓣纹，花瓣纹间豆荚纹、勾叶纹及叶形纹等。例如，图 2.12 中的花瓣纹彩陶盆，器身上纹样组合形式就是二方连续的形式，其花瓣纹为黄白色，与花瓣之间填充的黑彩形成强烈的对比，增加了纹样的视觉冲击力；图 2.13 中大汶口文化花卉纹彩陶钵上的纹样也是二方连续的纹样组合形式，纹样颜色则采用黑白红三种颜料进行绘制，与图 2.12 相比，颜色更为丰富，且纹样也更为精美与细致一些。

图2.12 仰韶文化中期花瓣纹彩陶盆
图片来源：《中国彩陶出土全集》

图2.13 大汶口文化花卉纹彩陶钵
图片来源：《中国彩陶出土全集》

(3) 自然纹样

自然纹样以自然天体为主要描绘对象，《易·系辞下》中“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜^①”是对先民“近取诸身，远取诸物”生活观的描述，这种生活观也可表明，彩陶中所描绘的自然纹样，与人在日常生活及实践活动总结出的自然规律有关^②。自然景物纹包含多种类型，主要包含与水相关的波浪纹、旋涡纹，表示连绵起伏山脉的山形连续图案，表示火的火焰纹，还包含有与天文有关的纹样，如太阳纹、月亮纹、星辰纹、云气纹等纹饰。

水纹在学术上又被称为旋涡纹或涡纹，1956年甘肃永靖三坪遗址出土旋涡纹彩陶罐是表现水纹最典型，最具有代表性的器物（图 2.14），这件彩陶罐腹部硕大，口部较小，瓶身绘有黑色四个大旋涡纹与八个小旋涡纹组合而成的纹饰，

^① 王易中.易·系辞[M]. 山西:山西科学技术出版社, 2011. 5.

^② 蒋书庆.彩陶艺术简史[M]. 上海:上海人民美术出版社, 2007.

推测极大可能是先民受万物有灵的宗教思想的影响，表达对水的敬畏之情，在罐的腹部还塑有两耳，便于系绳提拿。从整体来看，纹饰的绘画技法纯熟，线条流畅，似波涛汹涌的流水。图 2.15 中彩陶豆所描绘水波纹，线条舒缓，富有韵律，犹如潺潺溪水向前流去。而图 2.16 中彩陶罐上的水波纹组合形式，则更像是描绘浪花一层叠着一层向前涌去的场景，给人以平缓而有力的感觉。

图 2.14 马家窑文化
漩涡纹彩陶罐

图片来源：《中国出土彩陶全集》

图2.15 马家窑文化马家窑类
型水波纹彩陶豆

图片来源：《中国彩陶出土全集》

图2.16 辛店文化
水波纹彩陶罐

图片来源：《中国彩陶出土全集》

彩陶中太阳纹的表现形式主要分为两种，一种是具象的表现形式，该类型太阳纹特点是直观明显，其形象多为大圆点，有部分太阳纹还表现为大圆点与放射状小短线或光芒组合的形式（图 2.17）。另一种是抽象的表现形式，多为简化的点状纹样（图 2.18）。

图2.17 马家窑文化马家窑类型
太阳纹彩陶壶

图片来源：《中国彩陶出土全集》

图2.18 马家窑文化马厂类型
太阳纹彩陶罐

图片来源：《中国彩陶出土全集》

“在新石器时代诸多文化遗址出土的彩陶器中，火纹是较为常见的纹样之一。^①”在《世界史》中有这样一段描述：“火，是一切发现中的最伟大的发现，

^① 姚草鲜，洛阳考古[J].郑州:中州古籍出版社. 2014. 12.

它使史前先民能够生存于不同的气候中，选出众多的食物并迫使自然力为人类工作。^①”通过这段描述可以发现，在史前时期火的使用，对先民日常的生产生活具有重要作用，所以由此产生的崇拜、敬畏之情，在彩陶的纹样中会有所体现。如图 2.19 中彩陶壶腹部绘制的火焰纹，似是在描绘着一幅火种燃烧产生黑红色火焰的场景，推测这幅场景极大可能表现是先民对火的崇拜与敬畏之情。而图 2.20 中彩陶横立耳杯上绘制的火焰纹相较于图 2.19，描绘的更像是一幅火焰随风摇曳飘动的场景，其火焰表现出的状态更加灵动与活跃。

图2.19 马家窑文化火焰纹彩陶壶
图片来源：《中国彩陶出土全集》

图2.20 车师时期火焰纹横立耳杯
图片来源：《甘肃彩陶》

(4) 人形纹样

彩陶中人物纹样最早由人面纹逐渐演化而来，根据历史发展的进程，又逐渐演变为人形纹样的形式，以肢体的局部形态来作为人体的象征性表现。蒋书庆先生在《彩陶艺术简史》一书中认为，“人面纹主要体现为太阳人格化太阳神灵的象征，表现着日月轮回、寒来暑往的四季更替规律，先民根据观念发展的需要，产生的不同类型的人形纹样。^②”

以人形为主的纹饰多出现在我国的西北地区，内容多为日常生活或宗教祭祀。较为典型的彩陶器是新疆天山北麓出土的人形纹样彩陶罐（图 2.21），这件彩陶器上绘有两个穿着史前服饰的人形纹样，人体着裙袍装扮，内留白或填充黑色，头顶戴有尖顶式帽饰及西域特征的发饰，足部穿有西部毡靴特色的鞋子。在甘肃天庆博物馆（图 2.22）及伊朗加兹温（图 2.23）也藏有相似着装的人形纹样的彩陶罐。此外，青海省大通县上孙家寨墓地出土的舞蹈彩陶盆也绘有人形纹样（图 2.24），该彩陶器口沿与盆外壁绘有黑色线状纹饰，内壁绘有三组人

^① (英) 威尔斯著，徐建萍，朱凤余译. 世界史[M]. 北京：新世界出版社. 2009. 10.

^② 蒋书庆. 彩陶艺术简史[M]. 上海：上海人民美术出版社, 2007.

物跳舞图案，每组五人，手拉手成列，每人下半部分有向不同方位摆动的“尾饰”。在青海省贵德县、甘肃省武威市也出土过类似情景的彩陶盆，只是人物的数量有所不同。除上述正常人形外，还出现了变体人形纹样，如图 2.25 中的彩陶器是出土于马家窑文化边家林类型的彩陶罐，陶罐的肩腹两面留胎处各绘一个变体人纹，更似四肢弯曲双翅展开遨游太空的飞天，神态安逸自然，动作协调舒展，身后绘满漫天飞舞似星星的十字纹。

图2.21 天山北路文化人物纹彩陶罐

图片来源：《中国彩陶出土全集》

图2.22 新店文化
人形纹彩陶罐

图片来源：拍摄于甘
肃天庆博物馆

图2.23 加兹温类
型人物纹陶碗

图片来源：《中国史
前彩陶》

图2.24 马家窑文化
舞蹈纹彩陶盆

图片来源：《中国彩
陶出土全集》

图2.25 马家窑文化
边家林类型变体人纹
彩陶罐

图片来源：《中国史
前彩陶》

2.1.2 几何纹样

彩陶中几何纹样，简而言之，就是通过点、线、面所构成的抽象花纹的概括性表现，其来源于先民对史前世界的认识，以及对自然规律总结，是史前先民审美的意识不断升华，更是一种以图案再现物像的表现形式。在彩陶纹样中，几何纹样占绝大部分。几何纹样最早的表现形式为宽带纹，宽带纹的主要表现类型又分为独立式表现与组合式表现两种主要方式。独立表现形式主要是早期彩陶的装

饰只有口沿处有一条宽带纹的形式；随着时间的发展，先民的社会生产力水平与审美意识水平不断提高，彩陶上的装饰元素也越来越丰富，不再是一条单独的宽带纹，更多是与其他纹样相组合的形式出现。几何纹中比较常见的有旋纹、菱形网纹、折线纹、网格纹等纹样。

(1) 旋纹

旋纹比较特殊，即可以属于几何纹样，也可以属于自然纹样，旋纹也可叫旋涡纹、涡纹。旋纹在马家窑类型时期就已经出现，也是这一时期中最具有代表性的纹饰之一，马家窑早期旋纹既有逆时针方向的，也有顺时针方向的。但随着时间的推移，到马家窑后期，基本全为逆时针旋转的表现形式，一般彩陶纹样中多有四个旋作为装饰，也有六个或更多的表现形式。图 2.26 中的彩陶盆所绘制的纹样就是典型的旋纹，在盆的内部，绘有多圈的同心圆，在同心圆外部绘有三组弧形三角纹与流水纹，纹样整体呈现出流水与旋涡的形式。

(2) 菱格纹

菱格纹一般多绘于彩陶的肩部，器型多为壶、罐等。图式构成多为横列式、叠垒式、上下交错式等形式。菱形纹在早期多为彩陶器的主体纹样，且纹样较大，随着时间的推移，逐渐由主体纹样转变为辅助纹饰，纹样逐渐变小，格子内开始填充网纹或涂黑。图 2.27 中的马家窑文化中的四大圈连续纹彩陶壶上，圈内就绘有菱形纹样，菱形纹样呈现出黑白相间的形式。

(3) 折线纹

折线纹在彩陶中也是较为常见的纹样。图 2.28 中是马家窑纹化出土的波折纹彩陶杯，在杯身上绘有三道粗细相同的折线纹，具有很强的装饰感，这也是折线纹中具有典型性的彩陶器之一。

(4) 网格纹

网格纹，因形似网状而得名，主要出现于仰韶文化、大汶口文化、马家窑文化、齐家文化、新店文化、大溪文化等类型。图 2.29 中船形壶的壶身上就绘有网格纹，网格纹左右两边各绘有一组三角纹；在网格纹的溯源过程中，蒋书庆先生通过研究在《彩陶艺术简史》一书中认为，“网格纹起源于编织纹样，其产生是先民观念表现的需要。^①”

^① 蒋书庆. 彩陶艺术简史[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2007.

图2.26 马家窑文化
内旋纹彩陶盆

图片来源：《中国彩陶出土全集》

图2.27 马家窑文化
四圆圈纹彩陶壶

图片来源：《中国彩陶出土全集》

图2.28 马家窑文化
波折纹彩陶杯

图片来源：《中国彩陶出土全集》

图2.29 仰韶文化
船形壶

图片来源：《中国彩陶出土全集》

几何纹样在彩陶纹样中占绝大部分。它主要是由线的长短、粗细、曲折、横竖、交叉和圆点等规则排列组合而成，形成的纹饰给人以强烈的秩序感^①。

2.2 彩陶的装饰色彩与造型

2.2.1 彩陶的装饰色彩

彩陶的底色主要为橙黄、橙红色，器表都较为细腻，有光泽。彩陶的底色为橙黄、橙红色的原因是，烧制彩陶的原料是普通的黄土，土质中含有铁元素，且占比相对较高，所以彩陶烧制完成后为黄色或者红色。在彩陶烧制前，经过精细淘洗去除黄土中的杂质，在经过手的制作，部分彩陶甚至经过轮制修整，所以最终烧制彩陶的器表较为细腻。

彩绘的颜色多以黑、红、褐色为主，还有少量白色，部分彩陶的表面施以红色或者白色陶衣。在研究出土的彩陶器中，发现有一个有趣的现象，在同色系的纹样中，其颜色有深有浅。彩绘颜色呈现深浅不同要原因可能是，在矿物颜料中，所含化学元素多为铁、锰、硫化汞等，这些元素在烧制过程中，烧制温度及烧制环境差异生成的物质不同造成的。这些元素在高温环境或氧气含量高的情况下燃烧，生成物主要呈黑色；反之，则呈现红色。

(1) 单彩

单彩是以单一色彩进行图案的描绘。“在史前彩陶文化中较为常见，简单易行，多表现为红陶黑绘或红陶红绘。^②”

^① 程金城. 中国彩陶艺术论[M]. 兰州: 甘肃人民美术出版社, 2007.

^② 程金城. 中国彩陶艺术论[M]. 兰州: 甘肃人民美术出版社, 2007.

(2) 复彩

复彩多以两种以上颜色的描绘图案。黄河流域最早出现复彩装饰的是马家窑文化早期的黑白复彩，如图 2.30 中马家窑文化早期的黑白复彩旋涡纹彩陶盆，在口沿部位绘有黑白相间的纹样；以黑红复彩来描绘图案的方式，最早出现于马家窑文化半山类型时期（图 2.31），相较于马家窑早期的黑白复彩，颜色搭配出的视觉效果，更加具有视觉冲击力；而黑白红三色复彩的绘制纹样的方式，以大汶口文化的彩陶器最为典型（图 2.32），其装饰色彩相较于黑白、黑红复彩，表现的更为绚丽。

图 2.30 马家窑文化早期
黑白复彩旋涡纹彩陶盆
图片来源：《彩陶》

图 2.31 马家窑文化半山
类型黑红复彩彩陶罐
图片来源：《彩陶》

图 2.32 大汶口文化黑白红复彩
彩陶鼎
图片来源：《中国彩陶出土全集》

2.2.2 彩陶的造型及分类

根据中国农业博物馆官网中“彩陶之用”关于彩陶用途分类的介绍，结合相关史实，我们可以了解到，随着农业生产水平的不断提高，先民的社会生活日益丰富。彩陶的制作工艺也随着社会生产力的提高变得越来越精美，其种类也不断增加，陶器的器形呈现多元化分类。彩陶用途的不同，造型也不同。例如，用作取水的汲水器，包含了壶、罐、瓢、杯等造型；为满足炊煮谷物性食物需求起来的蒸煮器；庆祝丰收、征战狩猎、祭祀而产生的乐舞器等，包含骨笛、陶埙、陶铃、陶鼓等造型；用作史前纺织的纺织彩陶器等，包含陶纺轮、骨针骨梭等造型。而从艺术设计角度来说，彩陶的造型又可以分为仿生形式、仿生变体形式等类型。

(1) 仿生形式

仿生形式主要可以分为三类，分别是仿植物造型、动物造型及人造型等三类。其中，植物形式主要是拟葫芦造型为主。仿葫芦造型的彩陶主要以罐、盆、壶、

钵等为主,多是截取葫芦的一部分形直接运用,或以截取后变体应用于彩陶之中,拟葫芦形彩陶在仰韶文化、马家窑文化中占有重要地位;仿动物造型主要分为三类,分别是兽形、鸟形和鱼形等。仿人物造型,多是指提取人的局部特征后,用陶土先制成陶坯后进行烧制,并在制作过程中依人形陶器的造型进行彩绘装饰。

(2) 仿生变体形式

仿生变体形式,多为提取一部分人或动植物的局部特征,与器型进行结合变体而来。在仿生变体形式中,出土了两件描绘史前先民服饰着装的人物造型彩陶器。第一件是藏于中国国家博物馆的四坝文化类型人形罐(图 2.33),结合人形罐线稿可以发现(图 2.34),这件器物整体表现为站立状人形,“从其体型和面部特征来看为一个男性,头部无任何饰品,颈部有黑色线状装饰,这条黑线极有可能为先民的项链装饰,身着短上衣,下着网格状长裤裙,双手插在兜里,形成彩陶器的双耳,特别是他脚上穿的鞋子,看上去整体为像一双具有西北部特有高筒毡靴形象。^①”第二件是现藏于甘肃省博物馆的仰韶文化时期的人面彩陶瓶(如图 2.35)。结合人头壶线稿可以发现(图 2.36),“彩陶器口部为预圆雕头像,短发齐眉,双目镂空,高鼻小嘴,一耳略残,另一完整的耳部有小孔。此器物纹样整体像一个裙子整体包裹着瓶身,纹样装饰结构分为三层大体相同的图案,装饰图案为复合几何纹、弧和三角构成的图案。^②”由此形态及瓶身上纹样表现形式,可以推测出先民们有很大可能性是描绘着一个穿着裙子样式服饰的女性形象。

图2.33 四坝文化人形彩陶罐
图片来源:《中国彩陶出土全集》

图 2.34 四坝文化人形彩陶罐线稿
图片来源: 知网

图2.35 仰韶文化人头彩陶壶
图片来源:《中国彩陶出土全集》

图 2.36 仰韶文化人头彩陶壶线稿
图片来源: 网络

^① 胡桂芬. 浅议四坝文化人形彩陶罐的文化内涵[J]. 河西学院学报, 2017.

^② 陈星灿. 中国出土彩陶全集[M]. 北京: 科学出版社, 2021.

2.3 彩陶装饰元素的设计构成特点

在设计中，装饰元素的构成形式多种多样，表现手法上主要表现为点、线、面的组合，其表现形式也多为方圆曲直的形式，但恰恰是这些简单的点、线、面的基本元素构成了极具美感的纹饰。我国传统纹饰的发展不仅具有清晰的脉络，还有着自身独特的民族及地域特色。追溯历史的根源，原始先民的所创作的彩陶纹饰可以说是我国最早的纹饰，更是中国其他纹饰的起点；从我国纹饰的发展的历史来看，历朝历代装饰纹饰中都有着彩陶纹饰的演化形式。

2.3.1 构成特点

从艺术史的发展角度来说，彩陶纹饰是我国装饰性绘画的源头。彩陶装饰元素，按照现代艺术设计手法来分析，可分为单独纹样形式、连续纹样形式、适合纹样形式、综合纹样形式等四种类型。

彩陶纹饰中的第一种类型是单独纹样，主要指彩陶器上局部独立绘制的一种纹饰，除此之外，没有其他纹饰与之组合；或亦是，彩陶器上存在多种纹饰，其各个单独纹样与其他纹样之间毫无联系的纹样，这是装饰设计艺术最基本的形式。单独纹样的表现，即可以是一种极为简单的纹样，也可以是一种具有复杂变化的纹样；第二种是彩陶中的连续纹样形式，主要有两种，分别是二方连续形式与四方连续形式。二方连续形式在设计中主要指的是，一个单位的纹饰元素向上下或者左右连续形成纹样带的表现形式，在彩陶中多为左右方向的二方连续表现形式类型；四方连续形式主要是指单位的纹饰元素向四周延续扩展形成的图案形式，可以是上下左右，也可以是四偏方位；第三种是适合纹样的表现形式，主要是指根据彩陶器型特征，在其特定部位，根据该部位的造型绘制适合的形式纹样；最后综合纹样的表现形式更好理解，就是在彩陶器上将上述三种类型纹样按照一定美学规律进行组合，形成多层次的综合表现形式。

2.3.2 结构形式

彩陶纹样的结构形式与彩陶的器型有关。其主要结构形式分为四种，分别是“横列、叠垒、对称对应、综合等结构形式。^①”第一种横列形式简单来说，是

^① 蒋书庆. 彩陶艺术简史[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2007.

指彩陶器上左右展开形成的花纹带；第二种叠垒形式可以理解为，多层横列式花纹带一层层在彩陶器上进行叠垒组合的形式；第三种对称对应形式主要指，纹饰在彩陶器上形成空间之间和谐布局及相互对应的表现形式。第四种综合形式则是指上述主要结构形式之间进行组合的形式。

2.4 彩陶装饰形式

在出土的彩陶中，发现彩陶中的纹样在彩陶器型上点缀位置也极为讲究。通过大量图案对比及相关文献的阅读后，发现彩陶纹样在彩陶器上表现的形式主要分为两种，一种是整体装饰形式，另一种是局部装饰形式。这种装饰规律在彩陶器型中普遍存在。

2.4.1 彩陶上的整体装饰形式

彩陶上的整体装饰形式主要是指将器物的造型视为一个整体，根据器物各个部位的不同造型，将单种纹样或多种纹样进行组合绘制于器物表面的装饰形式。结合出土彩陶器及相关史实资料分析发现，单独一种类型纹样进行宽窄、曲直、长短等形式变换，整体装饰于彩陶器物表面的装饰形式相对较少；多种纹样组合装整体装饰于彩陶器表面的形式类型较为普遍。例如，图2.37中的菱格纹彩陶罐，这件彩陶器就为单独菱形格纹整体装饰于彩陶器表面的形式。图2.38中沙井文化彩陶罐就属于多种纹样组合进行整体装饰的形式类型，“该器物的纹饰分为三层，颈部绘有细长倒三角纹样；肩部绘有三角纹、倒三角纹，三角纹内填充有网格纹样，倒三角内填充黑彩；腹部绘有细长倒三角纹饰，每层装饰间由双平行线及菱形纹进行分隔。^①”

图2.37 察吾乎文化
菱格纹彩陶罐

图2.38 沙井文化
双耳彩陶壶

图片来源：《中国彩陶出土全集》 图片来源：《中国彩陶出土全集》

^① 陈星灿. 中国出土彩陶全集[M]. 北京: 科学出版社, 2021.

2.4.2 彩陶上的局部装饰形式

彩陶上的局部装饰形式主要是指针对于彩陶器中某个部位进行重点装饰的形式。相对于整体装饰形式来说，装饰的中心和范围有所不同。在局部装饰形式类型中，单独一种纹样进行局部装饰的形式相对较少，而多种纹样组合进行装饰的形式相对较为普遍。例如，图2.39中的彩陶罐，在颈部的的位置只绘有一圈回纹装饰于彩陶器的表面，这就属于单独一种纹样在彩陶上进行局部装饰的形式。图2.40中彩陶罐的纹饰主要集中于整个罐身上部三分之二的地方，其纹饰主要分为三层，颈部为黑白两色相间的宽带纹，肩部为五组平行的黑色弧组成的纹饰带，腹部的纹饰带则由连珠纹与阴地旋纹组合而成，这件彩陶器就属于多种纹样组合在器物上进行局部装饰的形式。

图 2.39 察吾乎文化
回纹彩陶罐

图 2.40 马家窑文化
阴地旋纹彩陶罐

图片来源：《中国出土彩陶全集》 图片来源：《中国彩陶出土全集》

3 彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用

随着社会主义文化强国建设目标的不断推进,民众对我国传统文化认同感逐渐增强。在这段时间中,特别是党的十九大以后,设计领域中产生了许多具有蕴含着中国传统元素的设计产品。这种现象的产生可以说明,“在近现代西方文化影响下,中国设计与传统文化之间出现某种程度上割裂的情况,正在逐渐被改善,两者之间的桥梁也正在被有效的衔接起来。^①”这种重视传统文化应用于现代设计中现象,在现代服饰设计领域中也有所体现,将彩陶装饰元素应用到服饰设计中的案例,在近些年也开始逐渐出现并增多了起来。彩陶是中国传统文化的重要组成部分,其优美灵动的装饰形式与奇异独特的造型,为现代服饰设计提供了丰富的设计素材和创作灵感。彩陶装饰元素的应用对现代服饰设计的发展具有重要意义,通过对现代服饰设计中彩陶装饰元素的应用分析与研究,不仅可以帮助我们探究未来彩陶装饰元素融入于服饰设计当中的新途径;同时也对中华传统文化的弘扬与传承具有一定的积极促进作用。

3.1 彩陶装饰元素在现代服饰设计中的装饰应用形式

通过对彩陶装饰元素在现代服饰设计中应用案例的研究,发现截至目前为止,彩陶装饰元素多集中于彩陶纹样元素的应用,且纹样元素的应用多为平面的形式,对于彩陶纹样元素立体形式的应用提及较少。本部分主要对彩陶装饰元素在服饰设计中的应用形式进行探。通过研究,发现彩陶装饰元素应用于服饰设计中的形式主要分为两种,一种是整体装饰形式,另一种是局部装饰形式。

3.1.1 彩陶装饰元素在服饰设计中的整体装饰形式

彩陶装饰元素在服饰设计应用中的整体装饰形式,与彩陶中纹样元素的整体装饰形式类似,但又有所不同。在彩陶中,纹样的整体装饰形式,是指将单件彩陶器看做是一个整体,根据彩陶器各部位不同的造型,将一种或多种纹样对器表综合进行装饰的形式;而在服饰设计中,不仅可以在单件主体服装或配饰上根据不同部位的造型,将纹样综合进行整体装饰,还可将主体服装与配饰进行搭配作为一个系列或整体进行综合设计。

^① 李志钦. 黄河彩陶纹饰鉴赏[M]. 合肥:安徽美术出版社, 2009. 11, 30-31.

以中国设计品牌“ZHUCHONGYUN”2023年夏季发布的“生命之歌”系列服饰设计为例,根据品牌官方发布的相关信息表明,该系列服饰设计的灵感来源于河姆渡仰韶文化彩陶装饰元素,服饰上井然有序的几何纹路反映的是过往的时间印记(图3.1)。左侧的服饰将几何纹样提取再设计后,通过晕染的方法,制作出白、褐两色相间的彩陶装饰元素图案,整体装饰于圆领式宽松长裙之上;而右侧的服饰则是采用的针织面料,将彩陶几何纹样提取再设计后,用编织的手法制作出黑绿相间的彩陶装饰元素,整体装饰于这件V领无袖裙装之上。

图 3.1 ZHUCHONGYUN 发布的 2023 年夏季“生命之歌”系列服饰
(部分服饰)

图片来源: 小红书-ZHUCHONGYUN

3.1.2 彩陶装饰元素在服饰设计中的局部装饰形式

彩陶装饰元素在服饰中的局部装饰形式,是指经过提取再设计后,局部点缀于服饰领口、袖口、门襟、边缘下摆及胸前、后背、关节处等位置进行装饰类型。这种装饰形式与彩陶上的纹样局部装饰的形式类似,都是在局部进行重点装饰。

局部的点缀应如果运用得当,能够大幅增加服饰的视觉冲击力与形式感。如国内设计品牌“斑驳”制作的太阳星象纹T恤(图3.2),在前胸部位就印有经过再设计后,局部装饰于服饰之上的太阳星象纹样图案,整个装饰图案在一个长

方形中进行绘制，黑红相间的图案颜色与白色 T 恤对比强烈，使装饰图案在服饰上展现出的视觉冲击力更加强烈；图 3.3 中的仰韶文化鱼纹裙也是局部装饰形式类型，这件服饰将彩陶中的鱼纹样提取出来，经过放大与变形局部点缀于服装前片，使黑色彩陶鱼纹装饰元素与橙黄色的裙子形成了鲜明的对比，将鱼纹装饰图案衬托的更加明显；图 3.4 中的彩陶几何纹长裙与上述两个案例中的装饰形式相同，也属于彩陶装饰元素在服饰设计中的局部装饰形式类型，这件服饰的彩陶几何纹装饰元素，主要局部点缀于前胸部位，裙袖与裙摆部位均装饰有褶皱，这种不规则褶皱与前胸部位的规则有序的装饰图案形成强烈的对比，使前胸部位的彩陶几何纹装饰元素更加显眼，给人以强烈视觉冲击感。

图 3.2 太阳星象纹 T 恤
图片来源：小红书-斑驳 BanBo

图 3.3 仰韶鱼纹裙
图片来源：小红书-服装设计
师 Red Hill

图 3.4 彩陶几何纹长裙
图片来源：小红书

3.2 彩陶装饰元素在现代服饰设计中的表现手法

通过研究发现，彩陶装饰元素在现代服饰设计中的表现手法从一般性上可以总结为两种，一种是直接表现手法，另一种为间接表现手法。相对来说，现代服饰设计中，装饰元素所运用的直接表现手法给人的感觉像是“一叶知秋”的直观感；而间接表现手法则更像是给人以“犹抱琵琶半遮面”的朦胧感。

3.2.1 直接表现手法

彩陶装饰元素在服饰设计中的直接表现手法主要是指，将彩陶装饰元素经过

简单的再设计后，直接应用于服饰设计当中，使人在看到时第一眼，就能够快速地反应并分辨出该装饰元素的灵感来源。

以著名时装设计师张肇达先生根据马家窑文化彩陶（图 3.5）作为装饰元素进行设计的时装为例（图 3.6）。这套服饰上彩陶装饰元素的表现手法就是直接表现手法，主要分为上衣、短裤裙与手饰三部分，这三部分都是将彩陶器的造型提取出来一部分制作而成。服饰上经过再设计后的纹样元素颜色，与原本彩陶纹样的颜色相同，均为黑色；纹样元素的图案表现，主要运用了线的艺术表现形式，其线条流畅，富有韵律与动感，让人看到服饰的第一眼就能迅速分辨出，其灵感来源是马家窑文化类型的彩陶。

图 3.5 马家窑文化
旋涡纹彩陶罐
图片来源：《中国出土
彩陶全集》

图 3.6 张肇达先生设计的马家窑文化类型彩陶装饰元素服饰
图片来源：小红书

除上述中案例外，在另一件鸛鸟石斧图案元素的手提包中，也是应用了彩陶装饰元素的直接表现手法（图 3.7）。这件手提包的灵感来源于仰韶文化遗址中出土的鸛鸟石斧瓮（图 3.8），手提包的颜色整体为黄褐色，在正方体包身上缝制有鸛鸟石斧的图案，图案呈黑白相间的颜色；虽然在制作的过程中，将鸛鸟石斧的图案进行了卡通化处理，但还是能够快速分辨出来这款包装饰元素的灵感来源。

图 3.7 鹤鸟石斧图案手提包
图片来源：小红书

图3.8 马家窑文化鹤鸟石斧瓮
图片来源：《中国出土彩陶全集》

3.2.2 间接表现手法

彩陶装饰元素在服饰设计中的间接表现手法是指，截取或者提取部分彩陶装饰元素，进行再设计后应用于服饰中；在这个设计过程中，截取或者提取的装饰元素，逐渐脱离了原本的母纹形式，但又具有母纹的影子。使人在看到服饰上的装饰元素时，并不能快速直接地判断出装饰元素的灵感来源。

以中国服饰设计品牌 UNCO GUSO（故山）的彩陶几何纹中式长袍（如图 3.9）和及彩陶几何纹羊毛外套（如图 3.10）为例，根据品牌官方公布的相关信息，可以了解到该服饰设计灵感来源是马家窑文化时期几何纹样(如图 3.11)。

图 3.9 彩陶几何纹中式长袍
图片来源：小红书-UNCO GUSO

图 3.10 马家窑文化彩陶几何纹羊毛外套
图片来源：小红书-UNCO GUSO

图 3.11 马家窑文化彩陶几何纹样面料的设计灵感来源
图片来源：小红书-UNCO GUSO

这两件服饰将马家窑文化彩陶几何纹样中的菱形、折线、带状装饰提取出来进行解构重组，形成新的装饰图案。在设计过程中，设计师将彩陶纹样的颜色也进行了再设计，将原本黑红相间的颜色变为黑白两色，使服饰面料的视觉冲击感更强。在撰写这段文字时，还做了一次有趣的小实验，就是让周围学设计的朋友去猜图中这两件服饰中装饰元素的灵感来源，结果周围朋友无人猜出。所以简单推测，对于彩陶相关背景知识了解较少或无相关背景知识的人来说，第一时间在看到该服饰时，很难发现服饰上的装饰是彩陶装饰元素。这也正是彩陶装饰元素在服饰设计中间接表现手法的特点，让人无法迅速并直接识别出该装饰元素的灵感来源。

3.3 彩陶装饰元素在现代服饰中的设计方法及应用原则

3.3.1 彩陶装饰元素在现代服饰中的设计方法

彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用，目前多集中于彩陶纹样图案在服饰设计中的应用，其设计应用方法从一般性上来总结，主要分为两种，分别是具象图案设计方法和抽象图案设计方法。

(1) 服饰中具象图案设计方法

在服饰图案设计中，具象图案主要指的是有形象符号，表现为一种看得见，感觉得到的物质形态。本质上是对自然、生活中的具体物象进行一种摹仿性的表达；具象图案设计取材主要来源于生活和大自然中的人物、动物、植物、静物、风景等，其图案特征鲜明、生动，贴近生活。

图 3.12 马家窑文化舞蹈纹彩陶盆
图片来源：小红书-斑驳 BanBo

图 3.13 “斑驳”设计的舞蹈纹 T 恤
图片来源：小红书-斑驳 BanBo

这种图案设计方法在现代服饰中较为常见，以国内设计品牌“斑驳 BanBo”设计的舞蹈纹 T 恤为例，该 T 恤上人形纹样所组成的装饰图案，其灵感来源于国内仅存两件描绘史前先民集体舞蹈情景的彩陶盆（图 3.12）。这件 T 恤上的彩陶人形图案，就是具象图案设计的方法，其设计过程主要是对彩陶中集体舞蹈人形纹样进行简单提取模仿，通过改变图案的位置，印制于 T 恤之上。虽然进行了图案的再设计，但还是能够快速分辨出，服饰上的装饰图案是彩陶人形纹样元素（图 3.13）。

(2) 服饰中抽象图案设计方法

抽象图案设计的方法是指，通过抽象的图形符号来表达设计师的思想及设计理念，以理性规划的几何图形或符号为艺术设计特征。设计出的抽象图案，单纯地表现对象的感觉和意念，具有深刻的内涵和神秘的意味感。“彩陶装饰元素在抽象图案设计方法中主要包含元素分解提取、抽象变异及二次重组设计三种主要应用方法。^①”元素分解提取的应用方法主要是指，在彩陶纹样元素中，各元素又可分为其自身基本单位的装饰元素，以及分解提取后的装饰元素两种，可以从装饰纹样整体造型、曲线度和颜色等方面入手，作为灵感来源进行设计。抽象变异的应用方法在服饰设计中较为常见，主要是将原本装饰元素进行分解后抽象处理，使提取后的装饰纹样与原本的装饰纹样不完全相似。二次重组设计主要是指将单独一种纹样进行分解或提取后，纹样或相似纹样在服饰中重复出现组成新的纹样。或者是将其他与彩陶不相关的装饰纹样与彩陶装饰纹样进行组合，设计形成新纹样的方式。

图 3.14 ZHUCHONGYUN 发布的 2023 年夏季“生命之歌”系列服饰
图片来源：小红书-ZHUCHONGYUN

^① 黄若宣. 马家窑彩陶纹样在当代女装设计中的应用研究[D]. 北京服装学院, 2016.

图 3.14 中的国内设计品牌“ZHUCHONGYUN”发布的 2023 年夏季“生命之歌”系列服饰,该服饰上彩陶装饰元素就是经过分解提取后进行抽象化处理的纹样元素,整个纹样在服饰中的表现形式,主要运用了镂空的工艺手法制作而成。从图中可以观察到,镂空的彩陶装饰元素与服饰浑然一体,基本上已经脱离了原本的彩陶纹样形式。

3.3.2 彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用原则

设计的本意是指针对一个特定的目标,在制定计划的过程中,遵循一定的设计原则探索出问题的解决策略,进而满足人们的某种需求。服装设计本质上也是如此,为满足人在某种场合的着装需求,通过遵守一定的原则,进而采取相应的方法来进行设计实践活动。而在这个设计过程中,所遵循的原则主要为五种,分别是:“统一原则、重点原则、平衡原则、比例原则、韵律原则。”^①

(1) 统一原则

统一也有调和之意,意在体现服装设计产品的整齐划一。简而言之,就是服装设计从细节到整体都追求材质面料、色彩搭配、线条轮廓的统一。各个元素之间不会存在太大的差异,一般使用重复相同的色彩,进行线条和色块的交叉重叠,以保证整体的统一特色。彩陶装饰元素应用于现代服饰设计中的整体装饰形式,所应用的就是统一原则,这不仅包含将彩陶装饰元素根据单件服饰的装饰需求与服装版型结合进行设计的形式,还包含将主体服装与配饰作为统一整体进行设计的内容等。

图 3.15 仰韶文化彩陶花瓣纹装饰元素服饰
图片来源: 微博

^① 杨治良. 人类心灵的展示—服饰心里探秘[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 2001.

图 3.15 中的彩陶花瓣纹装饰元素服饰，这套服饰不仅把彩陶纹样元素应用在单件主体服饰上，还根据单件服饰上的部位差异，将彩陶纹样元素结合统一原则进行设计。从图中可以看出，裙子的左前胸部位的彩陶装饰元素与裙摆部位的彩陶装饰元素就有所不同，但统一于单件服饰之中；除此之外，还将服饰肩部的丝带配饰也纳入到服饰整体当中统一进行设计。

(2) 重点原则

服装设计所体现出重点原则，主要是指在设计过程中，不追求装饰元素的完全的统一，只有一小部分设计格外醒目，以达到强调性的趣味对比映衬；彩陶装饰元素在现代服饰设计中的局部装饰形式，所应用的也是重点原则。如图 3.16 中国内服饰品牌“斑驳 BanBo”设计的大汶口文化彩陶纹饰 T 恤，将重点装饰原则融入在 T 恤设计的过程中，重点对服饰前胸部位进行了图案装饰。在颜色应用上，除该部位的图案应用了明亮的红色，T 恤的其余部分均为白色，红白两色的对比，使胸前的彩陶纹样元素显的更加醒目。

图 3.16 大汶口文化彩陶纹饰 T 恤

图片来源：小红书-斑驳 BanBo

(3) 平衡原则

服装设计中的平衡原则，可以使服装整体看起来具有稳定和谐的特性。平衡分为对称平衡和非对称平衡。对称平衡主要以人体外部轮廓为核心进行设计，将正面人体中线做为基准，追求服饰左右两部分纹样元素、服饰图案装饰部位或者服饰的廓形的完全一样。非对称平衡则指的是感觉上的平衡，也是以正面人体中线为基准，所设计服饰左右两部分的设计不同，但让人看到后仍然具有平稳的感觉，这种非对称式的平衡常运用斜线的设计达成目标。相对来说，对称平衡款式

的服饰给人以端庄与稳重的感觉，相对较为呆板；而非对称平衡给人的感觉是柔顺与活泼。如图 3.17 中的青年设计师郑冰清设计彩陶鱼纹系列服饰，以人体正面中线（红直线部分）作为基准，通过观察可以发现（从左至右），第一件、第二件和第四件服饰，无论在服饰造型上，还是彩陶鱼纹元素的装饰部位上，均与对称平衡原则结合进行设计；而第三件服饰，结合服饰平衡原则中的非对称平衡原则进行设计，在上衣部位应用了斜线进行设计，上衣为右衽，且服饰左部有大衣的前片进行装饰，而服饰的右侧则没有。

图 3.17 郑冰清“彩陶鱼纹服饰效果图”

图片来源：知网

(4) 比例原则

比例原则包含服饰材质面料分割的大小匹配，以及装饰纹样元素所占服饰的比例等内容。将合理的比例搭配应用于服装设计中，可以起到扬长避短的作用。这与青年设计师任伟所提出的服饰中装饰纹样的“矫正功能^①”极为相似。如图 3.18 中的彩陶装饰元素服饰，与服饰设计中的比例原则进行了结合，只有上衣部位装饰有彩陶纹样元素，裙装部位采用了素色，这样设计能够起到画龙点睛的装饰做作用，使人的视觉中心一直留在服饰的上衣部位。在服饰的整体廓形上，裙装采用了高腰设计，这样的设计可以拉长人体下身的比例，使穿着的女性显得下身部分更加修长，起到一定的修饰功能。

^① 任伟. 中国彩陶纹样元素在现代女装中的应用研究[D]. 青岛科技大学, 2016.

图 3.18 彩陶纹样元素服饰
图片来源：小红书

(5) 韵律原则

节奏原则指服饰设计中，重复性强且具有规律性的装饰形式，给人以过渡柔和的印象。主要包括颜色的深浅渐变过渡过程，装饰图案由大变小的渐层韵律感，线条的重复或规律变换的秩序性等内容。例如，图 3.19 是国内文创品牌“书境文创”和河南博物院合作设计制作的花瓣纹丝绸飘带，该飘带结合服饰设计中的韵律原则，将花瓣纹从彩陶中提取再设计后，进行色彩变换，变为红白相间的颜色搭配，同时运用二方连续的纹样组合形式，将彩陶纹样元素重复印在飘带之上，具有一种秩序性的律动感。丝绸飘带不仅可以当为女性的头花，还可以作为颈部的丝巾用，可谓是一物多用，功能多样；在日常生活中，将红白相间飘带与白色服饰进行搭配，效果更加协调与活泼。

图 3.19 河南博物院仰韶花瓣纹丝绸飘带及佩戴效果
图片来源：小红书-书境文创

3.4 彩陶装饰元素在现代服饰设计应用中的意义与存在的问题

3.4.1 彩陶装饰元素在现代服饰设计应用中的意义

伴随着社会生产力的不断发展，人们的生活水平也在不断提高。在物质生活

得到极大满足的同时，对于精神层面的追求也日益增长，尤其是在建成社会主义文化强国目标的具体时间表提出后，关于传统文化在现代设计中的应用案例逐渐增多。通过彩陶装饰元素在现代服饰设计应用，可以发现虽然彩陶装饰元素在服饰设计中的应用整体发展趋势是向好的，但是目前应用中还是存在着许多不足，对于彩陶文化的保护、传承与发展的力度需要进一步加强。

伴随着近些年国家的日益富强，以及文化的不断复兴，传统装饰元素的在现代服饰设计中的应用，已经逐渐成为了一种流行的趋势。彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用，符合当下社会的发展趋势与潮流。彩陶悠久的历史与深厚的文化的底蕴，是现代设计师灵感来源的丰富矿藏。彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用，对当下社会发展具有积极的意义。第一，有利于传统文化的保护与传承，衣食住行是人类不可或缺的四种基本需求，服饰在日常的生活中也是每个人必不可少的生活要素，将彩陶装饰元素应用于日常的服饰当中，使人们在潜移默化之中受到传统文化的熏陶，有利于传统文化进行普及；在服饰穿着过程中，也能让其他更多的人了解和看到服饰上彩陶装饰元素，这对传统文化的传播也具有积极促进作用。第二，彩陶装饰元素应用于现代服饰设计中，在促进服饰设计发展的基础上，也丰富了传统装饰元素的应用种类；而在应用中的优秀服饰设计案例，对其他类型的设计也具有启发和借鉴的意义。第三，彩陶装饰元素应用于服饰设计中的本质，是对自身传统文化的一种认同，对于增强国民的文化自信也具有积极作用。第四，在世界经济全球化、文化多样化的今天，彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用，不仅丰富当下服饰设计装饰元素种类，在一定程度上也有利于传统文化的延续与传承，同时还可以向国际友人展示中国传统文化，展现中国的彩陶装饰元素之美，增强自身文化的影响力与感召力。

综上所述，将彩陶装饰元素应用到现代服饰设计中，无论是对我国传统文化的保护、传承和发展，还是对增加国民对自身文化的认同感，甚至是提升中国文化在世界上的影响力与感召力，都具有积极促进作用。所以，设计师应积极探索彩陶装饰元素在服饰设计中的应用新途径与新方式，将丰富的传统文化素材宝库充分利用起来，促进我国传统文化积极健康地向前发展。

3.4.2 彩陶装饰元素在现代服饰设计应用中存在的不足

彩陶装饰元素作为中国传统装饰元素，承载着历史悠久的中华文明印记，其

自身的深厚的文化底蕴与优美的艺术表现形式,是现代设计取之不尽、用之不竭的优秀素材宝库。彩陶装饰元素在传承与发展的过程中,出现了许多优秀的设计案例,但目前也存在诸多问题。但总体来说,彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用是趋势是向好发展的。例如,早期由于市场经验的欠缺,造成的设计产品内容与设计形式严重不匹配、不契合的问题,以及装饰形式趋于同质化的问题,已经被相关学者与设计师所意识到,并在当下多数文化产品设计中已得到改善,由当初的照搬照抄的模仿模式逐渐向自主创新的新发展模式进行转变。

改革开放后至今的这段时间里,在服饰设计领域内,出现了许多将彩陶装饰元素应用于服饰设计中的优秀设计案例。例如,仰韶·半坡鱼系列时装设计、马家窑文化彩陶纹样元素耳饰及背包等。

在主体服装中的优秀设计案例,以中国服饰品牌“非墨亦墨”设计制作的“仰韶·半坡鱼”系列时装为例进行分析。该时装的灵感来源为仰韶文化彩陶器物上的鱼纹,图案的构成方式是将彩陶鱼纹的头部提取出来,在一个正方形中打散重构做成单位图案,后用四方连续的设计手法,将单位元素图案做成万花筒状的装饰形式(图 3.20-3.22)。

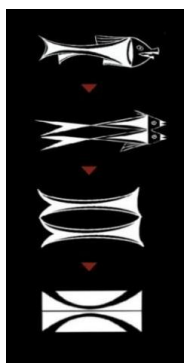

图 3.20 “仰韶·半坡鱼”鱼纹演变基础
图片来源: 小红书-非墨亦墨

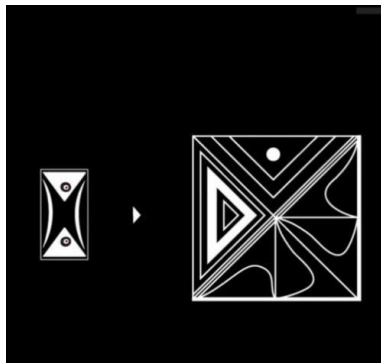

图 3.21 “仰韶·半坡鱼”单位元素图案构成
图片来源: 小红书-非墨亦墨

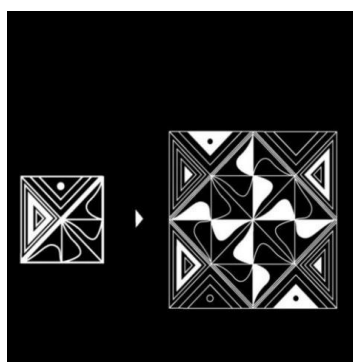

图 3.22 “仰韶·半坡鱼”万花筒构成形式
图片来源: 小红书-非墨亦墨

服装的颜色主要分为四个色系,分别是金粉万花筒配色、琉璃万花筒配色、青花万花筒配色和剪纸·灰度万花筒配色(图 3.23-3.26)。这四个色系的所有配色均来源于中国传统的陶瓷,例如,色系中的“金粉万花筒”配色(图 3.27),弗肯红来自于清代乾隆时时期的石蟠螭耳盖炉、夏簫来自于清代粉彩荷花吸杯、

鹰背褐来自于仰韶时期的人头形彩陶瓶、麝香褐来自于马家窑文化时期的四大圈旋纹彩陶壶。其他三个色系的配色来源亦是如此。

图 3.23 仰韶·半坡鱼”的“金粉万花筒”配色成衣

图片来源：小红书-非墨亦墨

图 3.24 仰韶·半坡鱼”的“琉璃万花筒”配色成衣

图片来源：小红书-非墨亦墨

图 3.25 仰韶·半坡鱼”的“青花万花筒”配色成衣

图片来源：小红书-非墨亦墨

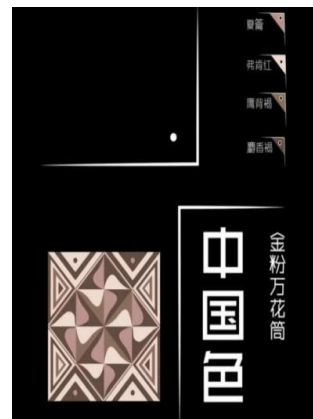
图 3.26 仰韶·半坡鱼”的“剪纸·灰度万花筒”配色成衣

图片来源：小红书-非墨亦墨

图 3.27 “仰韶·半坡鱼”的“金粉万花筒”配色

图片来源：小红书-非墨亦墨

仰韶·半坡鱼系列时装，不仅将史前彩陶中的鱼纹元素运用结构重组的设计方法应用到现代服饰设计上，还与中国的传统陶瓷釉色进行融合，将多种传统文化进行结合融入到了服饰设计当中，丰富了彩陶装饰元素的在服饰设计中应用形式与文化内涵；这对其他类型文化产品的设计具有一定的借鉴意义，还对当下重视传统文化保护、继承和发展具有重要促进作用。

彩陶装饰元素除了在现代主体服装设计中应用外，在配饰方面也有所涉及。但总体来说，彩陶装饰元素在现代配饰设计应用中的案例相对较少一些。在配饰设计中，耳饰的地位很独特也很醒目。虽然耳饰的体积很小，但是实际使用率却

很高，尤其是对于年轻爱美的年轻人来说，在多数场合中，旁人关注的第一焦点往往就是人的脸部和耳部。图 3.28—3.30 中的这三件耳饰的灵感来源于马家窑文化中不同装饰表现形式的彩陶旋纹，在经过提取再设计后应用于耳钉之上，从图中可以看出制作的彩陶旋纹耳饰非常精美。

图 3.28 马家窑文化旋
涡纹耳饰
图片来源：小红书

图 3.29 马家窑旋文化
旋涡纹耳饰
图片来源：小红书

图 3.30 马家窑文化旋
涡纹耳饰
图片来源：小红书

各种类型的包也是较为常用的配饰类型之一，图 3.31 是国内家居饰品品牌“金吉彩”设计制作的马家窑四圈连续纹帆布包，这款包将彩陶装饰元素中的四圈连续纹提取后，进行了卡通化处理，将原本黑色的彩陶纹样转换成黑、蓝、绿、白、橙五种颜色，使原本古朴的黑红相间的纹样变的有更加活力，帆布简洁的橙黄色与颜色丰富的装饰图案形成鲜明的对比，使成品帆布包更具有视觉冲击力；另一款马家窑波折线纹彩帆布包（图 3.32）的灵感来源于波折纹彩陶杯。这款包将陶杯的波折纹提取后，进行了水墨化处理，将原本纹样的黑色单彩转换为了黑白相间的颜色。这两款包将现代设计中常用的色彩通过帆布包作为载体，与史前彩陶装饰元素跨越时空进行了结合，这不仅在配饰设计中融入现代人的审美意识，对传统文化的传播与普及也具有积极作用的，是现代配饰设计中较为优秀案例之一。

图 3.31 马家窑四圈连续纹帆布包
图片来源：小红书-吉金彩

图 3.32 马家窑波折线纹帆布包
图片来源：小红书-吉金彩

通过研究发现,目前彩陶装饰元素在服饰设计中的应用,多为局部提取的纹样通过再设计后进行平面化应用的形式,纹样的不同表现形式及材料所造成视觉差异的立体化应用,在北京服装学院研究生黄若瑄撰写《马家窑彩陶纹样在当代女装中的应用研究》一文中有所提及,但并未进行详细的论述;与此同时,还发现彩陶装饰元素中器物造型在现代服饰设计中应用的案例也较少。

除上述情况外,还发现彩陶装饰元素在现代服饰设计应用中与新技术成果相结合的案例较少,这也是未来彩陶装饰元素应用于服饰设计中有待加强与注意的一个方面。在当下第四次科技革命的大社会背景下,科学技术的发展日新月异,水平不断提高。科技的迅速发展,带来新材料新工艺的产生。就拿本世纪初出现的石墨烯材料来说,其具有较强的抗腐蚀性、高强度、超疏水性等特点。随着近几年科技的快速发展,已经制作出了石墨烯面料,并且已经投入成衣面料的制作与生产,其延展性好、韧性强、导热性、具有消炎抑菌的作用,但在研究过程中,暂未发现有彩陶装饰元素应用在石墨烯面料上而制成的服饰,这也是未来可以研究与创新的一个点;虽然暂未发现彩陶装饰元素运用在现代服饰设计案例,但是找到了部分其他装饰元素制作成的石墨烯面料及成衣效果的案例(图 3.33—3.36)。“蝶生”的灵感来源于美国记者罗伯特·卡帕说的话“像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。^①”而“水中仙”系列主题设计的灵感则来源于浴缸中被观赏的鱼^②。“蝶生”与“水中仙”这两个系列的主题服饰设计,通过新的染织工艺尝试在石墨烯面料上进行图案设计的案例,对未来彩陶装饰元素在石墨烯面料中的应用具有一定的借鉴与启发意义。

图3.33 “蝶生”石墨烯面料
图片来源: 知网

图3.34 “蝶生”石墨烯面料成衣效果图
图片来源: 知网

图3.35 “水中仙”石墨烯面料
图片来源: 知网

图3.36 “水中仙”石墨烯面料成衣效果图
图片来源: 知网

^① 史洋涛. 基于石墨烯纤维交织物的性能研究与产品开发[D]. 浙江理工大学, 2023. 第 54 页.

^② 史洋涛. 基于石墨烯纤维交织物的性能研究与产品开发[D]. 浙江理工大学, 2023. 第 58 页.

除石墨烯案例外,还有3D打印技术面料制作而成的服饰(图3.37-3.40)。在研究的过程中,也暂未发现将彩陶装饰元素运用到该技术打印出的面料中并制作成衣的案例,这也是未来可以进行创新研究的一个点。虽未找到与彩陶装饰元素相关的案例,但可以先分析借鉴下其他案例的成功经验。以3D打印技术制作的“极致盛放^①”婚纱为例,这款运用新技术设计的婚纱,优点是可以不经过隐形缝制,可以实现服饰各部分之间的无缝拼接,同时图案也不再仅是呈现平面的形式。在该文章中,清华大学美术学院染服系李迎军副教授,也认为3D打印技术在未来一定会成为现有服装材料和技术的一种有益补充。这对未来彩陶装饰元素在服饰设计中应用的新技术新工艺也同样具有借鉴与启发意义。

图3.37 极致盛放
3D打印婚纱拖尾
图片来源:知网

图3.38 极致盛放
3D打印婚纱白天篇
图片来源:知网

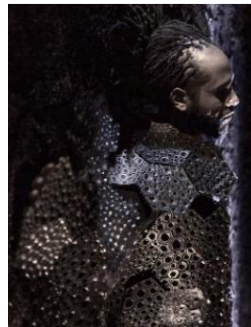

图3.39 李迎军3D
打印服装设计作品
图片来源:知网

图3.40 李迎军3D打
印服装设计作品
图片来源:知网

综上所述,彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用趋势是整体向好发展的,尤其是近几年中,应用案例逐渐多了起来,但在应用过程中也存在着部分不足,主要体现在以下三个方面:

第一,在彩陶纹样元素应用中,发现多集中于图案的平面化应用,利用人的视觉规律来实现纹样元素立体化视觉效果的应用相对较少。同时还发现,彩陶装饰元素在服饰设计中的应用,多集中于传统彩陶纹样图案的应用,对彩陶装饰元素中部分器物造型元素的应用相对较少。

第二,在服饰设计中,彩陶装饰元素在与部分新科技新工艺成果相结合的应用案例,相对来说较少一些。

^① 王文娜,李迎年.3D打印,服装设计不一样的未来?[J].艺术教育,2017.

第三，在整个设计领域中，发现彩陶装饰元素在现代服饰设计实际应用中，相较于其他类型的设计相对较少，且彩陶装饰元素的应用研究多集中于主体服装类型，在配饰上的应用相对较少一些。

4 彩陶装饰元素在服饰设计应用中的启示与展望

通过彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用分析,我们不难发现,彩陶装饰元素在现代服饰设计中整体发展趋势是向好的,但在实际应用中仍然还存在着部分不足。所以这就引发了对应用过程中部分问题的思考,希望通过研究,能够从中能够得到启发,为彩陶装饰元素更好的应用于服饰设计当中提供部分参考。

4.1 彩陶装饰元素在服饰设计应用中的启示

4.1.1 应用过程中新途径的思考与启示

(1) 彩陶纹样元素应用新途径的思考与启示

通过彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用现状可以了解到,目前彩陶纹样元素在服饰设计中多集中于平面化的应用,纹样元素不同表现形式以及不同材料组合造成人的视觉差异,使图案呈现出立体化视觉效果的应用较少。纹样元素在服饰设计中平面化应用较为常见,也是纹样元素最基本的应用方法之一。如图 4.1 中国内设计品牌“斑驳”设计的变体蛙纹 T 恤,其前胸部位的蛙纹图案,就是彩陶纹样元素在服饰设计中平面化应用的形式,整体上给人一种平面的、二维的感觉。

图 4.1 变体蛙纹 T 恤

图片来源: 小红书-斑驳 BanBo

针对彩陶纹样元素在服饰设计应用中呈现出立体化视觉效果的探索,在北京

服装学院研究生黄若瑄的论文中有所提及，但未进行详细论述^①。根据该作者所提供的思路，可以分析出，彩陶纹样元素所呈现出立体化的视觉效果，是将纹样元素中的点、线、面经过再设计后，重新将点、线、面的排列形式进行组合，利用人的视觉特点，使彩陶纹样元素在服饰上呈现出立体的装饰形式。经过研究，发现这种立体化视觉效果的原理，与当代的 3D 全息投影技术的特点及视觉规律相似，均是运用透视规律以及人的视觉特点，使平面形式的图案在应用过程中呈现出立体的视觉效果。如图 4.2 中自行设计绘制的彩陶菱形纹样元素服饰效果图，服饰上的菱形纹样就是根据人的视觉特点，将彩陶中菱形纹样元素的排列方式、大小以及颜色进行变化，形成新的具有立体视觉效果的图案；这种形式除了可以运用电脑技术进行数码印染设计外，还可以采用不同颜色以及不同颜色及材料进行拼接的方式制作而成。

图 4.2 彩陶菱形纹样元素立体化视觉效果
服饰效果图

图片来源：自绘

上述中运用人的视觉规律所设计绘制出的菱形纹样图案，对彩陶装饰元素应用于服饰设计当中具有一定的借鉴与启发作用。彩陶纹样元素多为点、线、面的装饰形式，未来在应用于服饰设计的过程中，可以将人的视觉特点与视觉规律融入其中，采用适合的设计方法，使彩陶纹样元素在服饰上呈现出立体的视觉效果。例如，彩陶纹样元素中的“线”的形式，可以将线条的粗细、长短以及颜色等进行再设计后，按一定的视觉规律组合装饰于服饰之上，使纹样元素呈现出立体的视觉效果，或者还可以采用不同颜色及材质的面料进行拼贴制作出立体效果的服

^① 黄若宣. 马家窑彩陶纹样在当代女装设计中的应用研究[D]. 北京服装学院, 2016

饰等。

(2) 彩陶造型元素应用新途径的思考与启示

“在现代设计中，装饰元素种类不仅包括纹样元素，还包含造型元素。^①”彩陶的造型和纹样同属于彩陶装饰元素的重要组成部分^②。结合彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用现状，可以较为清晰的了解到，在实际应用过程中，彩陶纹样元素的应用相对较多一些，而彩陶造型元素的应用相对较少一些。上述这种情况从另一个角度来看，可以说明未来彩陶造型元素在服饰设计中有着广阔的应用前景。

彩陶造型元素在服饰设计中的应用，经过研究，发现主要可以总结为两种：一种是彩陶造型元素在服饰设计中的平面化应用；另一种是彩陶造型元素在服饰设计中的立体化应用。

彩陶造型元素在服饰设计中的平面化应用可以理解为，彩陶的造型种类丰富，将其中部分具有典型性的造型筛选出来，经过平面化再设计后转化为二维图案形式应用于服饰设计当中。如图 4.3 中自行设计绘制的漩涡尖底瓶造型元素的发卡配饰线稿，从左至右依次为发卡的正面、背面与侧面，从线稿中可以观察到，该发卡上的漩涡尖底瓶装饰，就是经过平面化再设计后二维图案形式的彩陶造型元素。

图 4.3 漩涡尖底瓶造型元素发卡配饰线稿
图片来源：自绘

^① 李砚祖. 艺术设计概论[M]. 武汉:湖北美术出版社, 2009.

^② 程金城. 中国彩陶艺术论[M]. 兰州:甘肃人民美术出版社, 2007.

彩陶造型元素在服饰设计中的立体化应用简单来说,就是将彩陶中部分立体造型结合服饰的功能结构和廓形进行设计。例如,图 4.4 中自行设计绘制的背包线稿,其设计灵感来源于横立耳杯的造型。线稿中将彩陶杯的立体造型与背包的结构相结合进行再设计转变为了包身,横立耳杯腹部的两个鳌耳经过再设计后,转变为背包的两侧的小包,同时把彩陶杯耳部造型与背包结合进行再设计,作为了背包的包盖。在未来将彩陶造型元素应用于服饰设计的过程中,可以把彩陶中具有典型性的造型筛选出来,通过提取再设计后,与部分服饰产品进行结合,制作出具有立体彩陶造型元素的服饰。

图 4.4 横立耳杯造型元素背包线稿
图片来源: 自绘

4.1.2 应用过程中与新技术关系的思考与启示

结合彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用现状,可以发现在新技术成果中,彩陶装饰元素的应用相对来说较少一些。但从另一个角度来看,这也可能暴露出了问题,部分设计者将彩陶装饰元素应用于新科技成果上的意识相对较低。这种现象的出现,对设计者也提出了新要求,未来在将彩陶装饰元素应用于服饰设计的过程中,应注重培养与新技术新成果相结合的意识。

通过研究,发现应用过程中与新技术的关系,可以具体总结为以下三点:

第一，应用过程中与新技术进行结合，能够赋予彩陶装饰元素服饰产品新的功能。例如，由技术革新而产生的热致变色面料，就可以应用到彩陶装饰元素服饰产品中，制作成为婴儿穿着的具有过热警示的智能纺织物，服饰及彩陶装饰图案颜色的变化，能够提醒父母婴儿是否发热。除热致变色面料外，还有与之类似的光致变色面料，其特性是面料颜色能够根据光线中的紫外线强度进行改变，将这种面料的应用到彩陶装饰元素服饰产品中，能够帮助穿着者在户外监测紫外线强度，为是否采取相应的防护措施提供参考。将这两种面料应用到彩陶装饰元素服饰产品中，能够在保证基本穿着功能的情况下，赋予服饰进行预警保健新功能。

第二，应用过程中与新技术进行结合，能够促进彩陶元素服饰产品装饰形式的创新。例如，在彩陶装饰元素服饰产品中，应用当下流行的 3D 全息投影技术，不仅能够将现实存在的服饰转化为数字虚拟的形式，还能够根据不同场合，动态的将服饰上的彩陶装饰图案进行变换，这对彩陶装饰元素服饰产品装饰形式的创新具有积极促进作用。

第三，应用过程中与新技术进行结合，在技术暂时不能满足设计需求的情况下，能够促进技术革新与迭代。例如，在日常生活中，发现有一种现象，在商场门口、小区以及微信群中，经常能看到一些寻找走失老人的启事，想要在彩陶装饰元素服饰产品中融入相应技术来缓解和解决这种情况，在现有技术条件下是很难完成的，所以这便会促进技术进行革新与迭代，进而来满足这种新的设计需求。

综上所述，可以发现在应用过程中，彩陶装饰元素服饰产品与新技术的关系是相辅相成、相互促进的，新技术的应用能够促进彩陶服饰产品功能与装饰形式的革新，进而在一定程度上变革人们的生活方式；而在技术满足不了当下设计需求的情况下，新的设计需求也会促进技术的革新与迭代。

4.1.3 应用过程中继承与发展问题的思考与启示

根据彩陶装饰元素在服饰设计中的应用现状，我们可以较为清晰的了解到，在现代设计中，彩陶装饰元素在服饰设计中的应用相对较少一些；而在服饰设计中，彩陶装饰元素多集于在主体服装中的应用，在配饰设计上的应用相对较少一些。但从近几年整体发展趋势来看，彩陶装饰元素在服饰设计中的应用研究逐渐增多，这也释放出了一个好的信号，部分专家和学者已经开始意识到，彩陶装饰

元素在服饰设计中应用具有广阔的空间与应用价值。通过这个信号，引发了彩陶装饰元素在服饰设计中如何更好地进行继承与发展问题的思考。

彩陶装饰元素在服饰设计中的如何更好地继承与发展问题，归根到底来看，是中国传统文化在设计中如何更好进行的继承与发展问题的具体体现。伴随着人类生产力水平的不断提高，工业化与智能化的生产技术在当下社会中已经逐渐成为主流，这就导致我国在之前一段时间里，有许多传统文化已经悄无声息的消失或即将消失在历史的长河中。这不仅包含看得见、摸得着的传统手工艺技术、传统服饰和传统歌舞节目等，还包括看不见的传统文化思想等类型。目前，这种情况已被许多专家和学者所意识到，并通过相应的研究对部分实践情况进行了指导。例如，彩陶装饰元素在服饰设计应用中案例逐渐增多的现象，就可以在某种程度上表明这种情况已经有很大改变。

彩陶装饰元素在服饰设计中应用案例逐渐增多现象的背后，不可能只是单一的因素造成的，必然是多种因素互相影响交织而成的。首先，使彩陶装饰元素服饰设计案例逐渐增多的根本原因是，由建设建成社会主义文化强国目标不断向前推进带来的文化复兴，促进了当下人们民族情怀的不断觉醒。从流行西式服装，到传统装饰元素服饰的蓬勃兴起，这种向传统文化回归的趋势，表明当前中国人特别是年轻人文化自信的增强，在国务院新闻办发布的《新时代的中国青年》白皮书中，对当代青年也有这样一段描述：“从热‘洋品牌’到‘国潮’火爆盛行，从青睐‘喇叭裤’到‘国服’引领风尚，从追捧‘霹雳舞’到‘只此青绿’红遍全国，中国青年对中华民族灿烂的文明发自内心地崇拜、从精神深处认同，传承中华文化基因更加自觉，民族自豪感显著增强，推动全社会形成浓厚的文化自信氛围。^①”这短短的一段话，看似简单，但这却包含着中国当代社会中，尤其是改革开放四十多年来，国人对传统文化态度变化的发展脉络，由最初热衷于西方文化，逐渐走向对我国传统文化的认同；其次是中国目前的消费市场偏好，在当下社会中，各个年龄段都不乏彩陶文化爱好者的存在，有着广泛的受众基础；再次，彩陶装饰元素服饰设计案例能够增多的部分原因是创新表达方式的应用。在当下社会中，许多专家和学者将新媒体技术作为彩陶文化的载体，并以受众群体喜闻乐见的方式进行传播，这对彩陶文化的普及具有积极促进作用；最后，彩

^① 中华人民共和国国务院新闻办公室. 新时代的中国青年[M]. 北京: 人民出版社. 2022. 4. 21.

陶装饰元素在服饰设计应用中案例的逐渐增多,最重要的原因是契合了民众的文化需求。除了彩陶装饰元素服饰设计产品增多的情况外,无论是近些年兴起的国学热,还是汉服热,亦或是敦煌丝巾、考古盲盒等文创产品的出圈,都体现了相关文化部门、单位和企业等,瞄准了民众的真实需求,以新的形式、新的技术、新的创意提供了更高质量的服务和文化产品。

通过对彩陶装饰元素在服饰设计中应用案例逐渐增多现象的研究,对未来彩陶装饰元素在服饰设计中的承传应用具有一定启发意义,具体总结如下:

第一,彩陶装饰元素在应用于服饰设计的过程中,需要结合当时社会的实际情况,分析预判社会未来的发展趋势,抓紧抓牢时代文化发展的指向标,用适合的方式方法将彩陶装饰元素融入到服饰中进行设计,并借助当时流行的新媒体技术进行传播与推广。

第二,彩陶装饰元素在应用于服饰设计的过程中,设计者需先进行市场调研,注重文化受众的各项诉求综合考虑后,找到与之相契合的节点,设计出符合文化受众诉求的彩陶装饰元素服饰设计产品。只有了解民众的真正文化需求后与之结合进行设计,才能使更多彩陶装饰元素的服饰产品进入到人们的生活中。

4.2 彩陶装饰元素在服饰设计中的应用趋势与前景展望

4.2.1 彩陶装饰元素在服饰设计中的应用趋势

(1) 功能结构与审美形式相统一

从设计学角度来看,功能结构与审美形式是辩证统一的关系。换句话说,功能结构式与审美形式是统一于一个整体的两个方面。功能结构与审美形式也可以理解为是骨与肉的关系,功能结构是骨,审美形式是肉,骨决定其形,肉丰满其状;二者是相互依赖、相得益彰统一于一个整体的。具体到服饰设计中,服饰的穿着功能是核心,审美形式需要与穿着功能相适合;同时,审美形式最好与穿着的身份、审美观及情趣相符合。在当下社会中,就有许多功能结构与审美形式相统一的成功案例。例如,图 4.5 中的两款李宁半坡旋涡纹篮球鞋,其纹样灵感来源于半坡文化中鱼纹与马家窑文化中的旋纹(图 4.6),这两款鞋在保穿着功能的同时,还将彩陶装饰元素根据鞋子结构进行装饰,使鞋子既实用又美观,这是

将彩陶装饰元素的审美形式与鞋饰穿着功能相结合的优秀案例之一。

图 4.5 李宁半坡篮球鞋低帮款（左）与高帮款（右）

图片来源：网络

图 4.6 马家窑文化

彩陶旋涡纹壶

图片来源：《中国史前陶器》

通过上述案例可以简单了解到，由于早期经验欠缺而出现的功能与形式不匹配的问题，已被当下的许多学者和设计者所意识到并进行了相关研究与指导，并且已经落实在了当下的服饰设计中。除此之外，还可以分析出判断出，在未来设计产品功能结构与审美形式必然会更加的贴合，类似早期功能与形式不贴合的情况会越来越少。彩陶装饰元素未来应用于服饰设计的过程中，虽不能完全排除功能结构与审美形式不匹配案例的出现，但不可否认，发展中出现的问题必然会在发展中解决，随着时间的不断推移，其功能结构与审美形式也一定会更加贴合与统一。

(2) 寻找传统性与时尚性的契合点

“传统是一个社会的文化遗产，是人类过去所创造的种种制度、信仰、价值观念和行为习惯等构成的表意象征；它使每个社会中的代与代之间、一个历史阶段与另一个历史阶段之间保持了某种连续性和同一性，给人类的生存带来了秩序和意义。^①”彩陶装饰元素在服饰设计中的传统性特点，可以理解为“取其精华，去其糟粕”后批判继承的传统文化。在彩陶装饰元素应用于服饰设计的整个过程中，传统性不仅包含纹样及器型的装饰性，还包含在设计过程中工艺与设计方法等内容，以及设计产品中所蕴含的文化意蕴及思想内涵。时尚是新近流行的东西，尽管它可能有着传统的内核，但它在形式或内容上会披着一件时髦的外衣。时尚和传统都呈现出一种范型，并且能为他人所接受；彩陶拥有悠久的历史 and 深厚的文化底蕴，能够通过其表现形式反映出当时先民的工艺技术与审美特点。随着时

^① [美]爱德华·希尔顿，论传统[M]. 上海：上海人民出版社. 2009. 07.

代不断发展,社会生产力的不断提高,促进了科技的不断进步,人的审美意识观念及价值取向也在不断发生着变化,传统的装饰元素中的部分装饰表现形式,已经难以跟上当代人的审美需求,这就需要将传统装饰元素与当下社会流行趋势与热点话题相结合,制作出符合当下受众审美意识与精神需求的时尚性服饰产品。

相对于设计的传统性来说,设计的时尚性寿命较为短暂,必须较快地在大多数人中找到它的接受者。随着时间的推移,时尚性和传统性是可以相互转化的,开始是时尚的东西后来会转变为传统。这就要求彩陶装饰元素应用在服饰设计的过程中,寻找到一个传统性与时尚性的平衡点,既要考虑当下彩陶饰元素的时尚性,还要考虑时尚性随着时间的推移,转变为传统性后是否会被时间淘汰的问题。

(3) 突出创新性设计

创新是当下时代发展的主旋律,它涵盖了各个领域,包括科技、经济、文化、教育等。创新旨在通过引入新的想法、产品或过程来改善现有的状况,创新既可以是技术上的,也可以是概念或组织上的。创新的本质是改进和优化现有事物,是对现有事物某个方面的突破。在设计领域中,狭义上的创新指的是设计者在面临客户需求或行业问题时,不断进行尝试,在迭代中寻找新的解决方案,以解决客户的需求和行业问题。而广义上的创新则是指充分发挥设计者的主观能动性,利用人类已有的相关科技成果或者根据新产生的社会需求进行创新构思,设计出具有科学性、创造性、新颖性及实用性成果的一种实践活动。

彩陶装饰元素应用于服饰设计的过程中,突出创新性也是未来的应用趋势之一。从民族和国家层面来说,我国目前正处于制造强国向创新强国转变的关键期,创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力;从社会需求层面来说,随着社会生产力水平的不断提高,人们的物质生活的到了极大地满足同时,对精神方面的需求也会日益增加,新的社会需求必然促进社会各方面产生变革,尤其是科学技术方面的革新,新技术的革新必然要通过设计产品作为载体来满足人的各项需求。所以无论是从民族和国家方面来讲,还是从社会需求方面来讲,创新都必然是未来应用的趋势之一。在这种社会大背景下,服饰的制作材料也会不断地更新迭代,而材料的变化又会促进新装饰方法的产生,所以彩陶装饰元素未来在服饰设计的应用中,无论方法还是方式,一定是根据当下的实际情况与实际需求变化去不断创新的。

4.2.2 彩陶装饰元素在服饰设计中的前景展望

通过本次研究,发现彩近些年来陶装饰元素在服饰设计中应用的案例逐渐增多,说明彩陶装饰元素在服饰上的应用正在逐渐被部分设计者重视起来,这不仅对彩陶文化的传播与普及具有重要意义,还对当下的服饰设计的发展也起着一定的积极促进作用。彩陶装饰元素中无论纹样元素还是造型元素,其蕴含的设计理念与装饰形式都为当下设计者提供了丰富的设计灵感来源。

从设计学角度出发,结合长期发展角度来分析研究,可以发现彩陶装饰元素未来在服饰设计中的应用趋势总体是向好发展的。虽然在应用过程中,目前依旧存在着部分不足,但这种情况在未来的发展中一定会被解决。不可否认,在未来的应用过程中,依然会出现新的问题,但发展中出现的问题一定会在发展中被解决,在这个发展中不断遇见新的问题,以及不断解决新问题的过程中,彩陶装饰元素在服饰设计中的应用会更加多元与娴熟。

结合当下社会文化发展趋势也可以推测出,彩陶装饰元素在未来服饰设计应用中,彩陶纹样元素的应用形式会更加丰富多样,其造型元素也会逐渐应用于服饰设计当中;在整个设计过程中,与科技的结合会更加密切。如果简单用几句话来总结彩陶装饰元素未来在服饰设计中应用前景,可以概括为:“彩陶装饰元素在未来服饰设计中的应用中,不仅案例的数量会越来越多,且质量也会越来越好;虽然会在向前发展的道路上遇到新的问题,但是在发展中遇到的问题必然会在发展中解决。”

5 结 语

彩陶有着悠久的历史 and 深厚的文化底蕴，其装饰元素丰富，造型多样，是先民集体智慧的结晶。服饰是社会生产生活必不可少的要素，是进行文化传播的重要载体。在服饰设计领域，对彩陶元素的应用，无论装饰元素，还是造型元素，均对当下的服饰设计有着重要的参考与借鉴价值，是设计者灵感来源的素材宝库。本研究将彩陶装饰元素与服饰设计相结合，不仅能够拓展当今服饰设计的应用领域空间，还能够赋予彩陶以新的时代内涵特征。

本文首先从彩陶产生的历史背景为出发点，通过对彩陶的纹样、装饰色彩与造型、设计构成特点以及装饰形式等内容的分析研究，梳理出彩陶装饰元素的特点及部位装饰规律，发现其与现代服饰设计中所体现的装饰特点与规律极为相似；其次，结合现代服饰设计中彩陶装饰元素应用案例，以彩陶装饰元素在现代服饰设计中的装饰形式、表现手法、设计方法和设计原则等角度为切入点，深入分析和探究彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用意义及其现状，为当下彩陶装饰元素在服饰设计中的应用提供新思路。最后，根据彩陶装饰元素在现代服饰设计中应用现状，对其在服饰设计应用中的相关案例深入分析。探讨如何在设计应用过程中更好的继承与发展，以及彩陶装饰元素在未来服饰设计中的应用新途径，实现与现代新科技新材料的融合设计。

本研究对彩陶装饰元素在服饰设计中的应用提供参考与借鉴，促进传统文化与未来的服饰设计的有机融合，这不仅有利于我国传统文化的承传、弘扬和保护，同时对当下服饰设计多元化发展具有积极的促进作用。

参考文献

- [1] 赵平, 吕逸华. 服装心理学概论[M]. 北京: 中国纺织出版社, 1995.
- [2] 杨治良. 人类心灵的展示—服饰心里探秘[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 2001.
- [3] 吴欣著. 中国消失的服装[M]. 济南: 山东画报出版社, 2010.
- [4] 戚琳琳. 古代配饰: 汉英对照[M]. 合肥: 黄山出版社, 2012. 08.
- [5] 张琬麟. 中国服饰[M]. 北京: 中国文联出版社, 2010. 8.
- [6] 袁仄. 中国服装史[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2005. 10.
- [7] 李志钦. 黄河彩陶纹饰鉴赏[M]. 合肥: 安徽美术出版社, 2009.
- [8] 张力华. 甘肃彩陶图集[M]. 重庆: 重庆出版社, 2003.
- [9] 李立新. 中国设计艺术史论[M]. 北京: 人民出版社, 2011.
- [10] 郎树德. 甘肃彩陶研究与鉴赏[M]. 兰州: 甘肃人民美术出版社, 2012.
- [11] 王荔. 中国设计思想发展史[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2003.
- [12] 张朋川. 平湖看霞—关于美术史与设计史[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2014.
- [13] 雷圭元. 雷圭元图案研究会编. 中国图案美[M]. 湖南: 湖南美术出版社, 2009.
- [14] 陈星灿. 中国出土彩陶全集[M]. 北京: 科学出版社, 2021.
- [15] 张朋川. 中国彩陶图谱[M]. 北京: 文物出版社, 1990.
- [16] 夏燕靖. 中国艺术设计史[M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 2001.
- [17] 赵农. 中国艺术设计史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2009.
- [18] 李砚祖. 艺术设计概论[M]. 武汉: 湖北美术出版社, 2009.
- [19] 田自秉. 中国工艺美术史[M]. 上海: 东方出版社, 1994.
- [20] 张道一. 中国图案大系[M]. 济南: 山东美术出版社, 1993. 7.
- [21] 徐恒醇著. 设计美学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2006.
- [22] 程金城. 中国彩陶艺术论[M]. 兰州: 甘肃人民美术出版社, 2007.
- [23] 翟玉忠. 人类文明的基因—人类二元观念与世界文化的分野[M]. 北京: 中央编译出版社, 2016. 2.
- [24] 王易中. 易·系辞[M]. 山西: 山西科学技术出版社, 2011. 5.
- [25] 蒋书庆. 彩陶艺术简史[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2007.
- [26] 肖前. 马克思主义哲学原理[M]. 北京: 人民大学出版社, 1994. 1.

- [27] 李水城. 半山与马厂彩陶研究[M]. 北京: 商务印书馆, 2022. 5.
- [28] 郭廉夫, 丁涛, 诸葛销. 中国纹样辞典[M]. 天津: 天津教育出版社, 1998. 1.
- [29] 李廷机. 鉴略[M]. 湖南: 岳麓书社出版社, 1988. 6.
- [30] 罗颀. 物原[M]. 北京: 商务印书馆, 1937. 6.
- [31] 霍福广. 马克思主义哲学原理[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2009. 9.
- [32] 中华人民共和国国务院新闻办公室. 新时代的中国青年[M]. 北京: 人民出版社, 2022. 4. 21.
- [33] 彭锋. 中国彩陶的历史发展[M]. 北京: 文物出版社, 2016. 1.
- [34] 王仁湘. 中国彩陶文化起源新论[M]. 北京: 中国国际广播出版社, 2010. 6.
- [35] 王仁湘. 史前艺术浪潮——庙底沟彩陶文化研究[M]. 北京: 文物出版社, 2011. 1.
- [36] 刘志华. 世界彩陶鉴赏宝典[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2007. 12.
- [37] 高润民. 中国史前陶器[M]. 北京: 东方出版社, 2017. 7.
- [38] 甘肃省博物馆. 甘肃彩陶[M]. 北京: 科学出版社, 2008. 6.
- [39] 祝君. 河湟藏珍历史文物卷[M]. 北京: 文物出版社, 2012. 10.
- [40] 朱勇年. 中国西北彩陶[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2007. 9.
- [41] 吴山. 中国纹样全集[M]. 山东: 山东美术出版社, 2009. 8.
- [42] 杜金鹏, 杨菊华. 中国史前遗宝[M]. 上海: 上海文化出版社, 2000. 07.
- [43] 张道一. 中国图案大系[M]. 济南: 山东美术出版社, 1993. 7.
- [44] 郭廉夫, 丁涛, 诸葛销. 中国纹样辞典[M]. 天津: 天津教育出版社, 1998. 1.
- [45] 雷圭元. 雷圭元图案研究会编. 中国图案美[M]. 湖南: 湖南美术出版社, 2009.
- [46] [美] 爱德华·希尔顿, 论传统[M]. 上海: 上海人民出版社, 2009. 7.
- [47] 马子浩. 水波纹图案在运动时尚服饰中的创新应用[D]. 武汉纺织大学, 2022.
- [48] 郑冰清. 彩陶鱼纹在服装设计中的创新应用研究[D]. 武汉纺织大学, 2022.
- [49] 吴彩虹. 红山文化彩陶纹样在泳装图案设计中的应用研究[D]. 大连工业大学, 2019.
- [50] 任伟. 中国彩陶纹样元素在现代女装中的应用研究[D]. 青岛科技大学, 2016.

- [51] 黄若宣. 马家窑彩陶纹样在当代女装设计中的应用研究[D]. 北京服装学院, 2016.
- [52] 张意昆. 马家窑彩陶纹样在染缬艺术中的探索及应用[D]. 兰州交通大学, 2022.
- [53] 陈尚. 基于3D打印及纺织面料基体的人工电磁材料研究[D]. 武汉纺织大学, 2017.
- [54] 徐玉梅. 宜兴彩陶艺术元素在麻织物服装设计中的应用[D]. 苏州大学, 2015.
- [55] 史洋涛. 基于石墨烯纤维交织物的性能研究与产品开发[D]. 浙江理工大学, 2023.
- [56] 李红. 3D打印技术在针织服装设计中的运用研究[D]. 湖北美术学院, 2019.
- [57] 张保静. 马家窑文化彩陶蛙纹与人纹分析研究[D]. 西北师范大学, 2018.
- [58] 祝盼盼. 中国彩陶几何图案在家用纺织品设计中的应用研究[D]. 中原工学院, 2015.
- [59] 秦思雅. 马家窑文化人形彩陶文创产品设计与研究[D]. 兰州大学, 2021.
- [60] 邓敏. 中国河套及周边地区史前社会生活研究[D]. 重庆师范大学, 2020.
- [61] 信晓瑜. 公元前2000年到公元前200年的新疆史前服饰研究[D]. 东华大学, 2016.
- [62] 韩香花. 史前至夏商时期中原地区手工业研究[D]. 郑州大学, 2010.
- [63] 江樱. 新石器彩陶的纹饰造型特征研究[D]. 武汉理工大学, 2013.
- [64] 吴嘉祺. 原始的“现代感”——中国原始彩陶装饰纹样构成形式研究[D]. 上海师范大学, 2010.
- [65] 乔彬. 中国原始彩陶造型与纹饰研究[D]. 兰州大学, 2011.
- [66] 江樱. 新石器彩陶的纹饰造型特征研究[D]. 武汉理工大学, 2013.
- [67] 席利芳. 彩陶纹饰与中国史前审美意识[D]. 兰州大学, 2010.
- [68] 王芳泽. 牛河梁遗址红山文化彩陶纹饰分类与溯源[D]. 辽宁大学, 2020.
- [69] 李胜军. 解读原始社会的密码——新石器时代陶人形器赏析[J]. 中国民族博览, 2021.
- [70] 李晨. 彩陶纹样在女性服饰中的应用[J]. 西部皮革, 2022.
- [71] 边蕊, 杨嘉宇, 陈堃, 彭梓枫, 车佳芮, 郑悦. 大河村彩陶纹样艺术在现代丝巾

- 设计中的运用[J]. 西部皮革, 2021.
- [72] 邓常宁. 彩陶纹样在现代服饰中的艺术表现[J]. 艺术品鉴, 2019.
- [73] 李冰雪. 彩陶元素在现代服装设计中的应用研究——评《服装设计创意与表现技法》[J]. 毛纺科技, 2022.
- [74] 边蕊, 杨嘉宇, 陈堃, 彭梓枫, 车佳芮, 郑悦. 大河村彩陶纹样艺术在现代丝巾设计中的运用[J]. 西部皮革, 2021.
- [75] 朱啸宇. 几何纹样在现代服装设计中的应用研究[J]. 工业设计, 2020.
- [76] 胡少华. 宜兴彩陶艺术元素在现代纺织面料设计中的应用[J]. 辽宁丝绸, 2019.
- [77] 李甜甜. 中国原始彩陶纹样在现代设计中的应用探析[J]. 中国包装工业, 2015.
- [78] 李克兢, 徐娟. 彩陶元素在现代服装设计中的运用[J]. 南宁职业技术学院学报, 2013.
- [79] 杨青. 彩陶纹样在服装设计中的运用[J]. 甘肃联合大学学报(社会科学版), 2011.
- [80] 唐晓丹. 彩陶艺术及对丝绸等纺织品染织图案的影响[J]. 辽宁丝绸, 1998.
- [81] 唐晓丹, 朱华. 中国彩陶艺术的再认识(续)[J]. 丹东纺专学报, 1997.
- [82] 尚亚力, 徐跃帼. 彩陶纹饰在现代纺织品设计中的应用[J]. 毛纺科技, 2017.
- [83] 关家启, 孙林. 马家窑文化彩陶漩涡纹在休闲衬衫设计中的应用研究[J]. 山东纺织经济, 2022.
- [84] 胡桂芬. 浅议四坝文化人形彩陶罐的文化内涵[J]. 河西学院学报, 2017.
- [85] 胡桂芬. 黄河流域彩陶人形及相关陶塑研究[J]. 丝绸之路, 2017.
- [86] 胡桂芬. 甘青地区马家窑文化彩陶形式特征比较分析研究[J]. 中国民族博览, 2015.
- [87] 胡桂芬. 试论黄河流域彩陶旋纹的形式演变[J]. 兰州学刊, 2013.
- [88] 胡桂芬. 彩陶艺术构想之研究——以甘肃彩陶为例[J]. 丝绸之路, 2013.
- [89] 胡桂芬. 试论彩陶纹样的形式美法则[J]. 丝绸之路, 2011.
- [90] 胡桂芬. 浅谈现代审美观念与现代设计[J]. 丝绸之路, 2010.
- [91] 胡桂芬. 浅谈彩陶的装饰图案[J]. 甘肃农业, 2006.
- [92] 胡桂芬. 甘肃河西走廊彩陶装饰艺术探究[J]. 河西学院学报, 2019.

- [93] 罗晟远. 大巧若拙——中国原始彩陶装饰纹样初探[J]. 美术大观, 2014.
- [94] 刘晓瑜. 略谈现代图案设计中形式美法则的运用[J]. 明日风尚, 2016.
- [95] 吴让红. 马家窑彩陶纹样及其创新设计[J]. 黄河. 黄土. 黄种人, 2023.
- [96] 贺永安. 黄河流域彩陶人形及相关陶塑研究[J]. 收藏与投资, 2022.
- [97] 刘晓瑜. 略谈现代图案设计中形式美法则的运用[J]. 明日风尚, 2016.
- [98] 仲昭铭. 彩陶与“人形彩陶艺术”[J]. 戏剧之家, 2015.
- [99] 焦虎三, 仲昭铭. “古羌人形彩陶艺术”的特点与属性[J]. 四川民族学院学报, 2015.
- [100] 周菁葆. 史前时期西域的毛纺织艺术[J]. 新疆艺术(汉文), 2019.
- [101] 王文娜, 李迎年. 3D打印, 服装设计不一样的未来?[J]. 艺术教育, 2017.
- [102] 孙茜. 3d打印技术在服装方面的应用[J]. 西部皮革, 2017.
- [103] 卫保卫, 程扬, 濮琳姿. 3D打印技术在服装面料设计中的应用研究[J]. 数码世界, 2017.
- [104] 汤丽, 廖凯旋. 3D打印技术在服装设计中的应用现状[J]. 艺术品鉴, 2018.
- [105] 王思懿. 基于3D打印在服饰中的运用[J]. 智库时代, 2019.
- [106] 周洪雷, 徐冉. 3D打印技术在可穿戴服装中的应用研究[J]. 产业用纺织品, 2019.
- [107] 德吉, 刘珍. 3D打印技术在服装设计中的发展现状及趋势[J]. 轻工科技, 2020.
- [108] 王思懿. 3D打印技术在服装设计中的应用研究——评《3D服装设计与应用》[J]. 印染助剂, 2020.
- [109] 孙杭, 赵建平. 3D打印在社会发展中的应用[J]. 科技风, 2021.
- [110] 张紫阳, 孟家光, 杨豆豆. 远红外3D打印柔性服装面料的制备及性能表征[J]. 上海纺织科技, 2022.
- [111] 杨露, 薛涛, 孟家光等. 3D打印柔性服装面料的负离子功能整理及其性能[J]. 纺织学报, 2021.
- [112] 程燕婷, 孟家光, 薛涛等. 3D打印纬平针面料的制备[J]. 纺织学报, 2022.
- [113] 史茗羽, 丁玮. 3D打印技术在现代服装边缘设计中的应用研究[J]. 山东纺织科技, 2022.
- [114] 王雨凡, 肖文陵. 3D打印技术及其在针织女装设计中的应用[J]. 针织工业,

- 2022.
- [115] 史茗羽, 丁玮. 3D打印在现代女装设计中的创新应用[J]. 服装设计师, 2023.
- [116] 杨露, 孟家光, 薛涛. 3D打印纺织服装的应用及研究进展[J]. 针织工业, 2023.
- [117] 程燕婷, 孟家光, 薛涛等. 3D打印纬编单面不均匀提花面料[J]. 毛纺科技, 2023.
- [118] 李星斗. 中国彩陶艺术浅谈[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2019.
- [119] 彭锋. 形与象: 中西艺术的起源、分野与合流[J]. 中国美术馆, 2016.
- [120] 安志敏. 甘肃远古文化及其有关的几个问题[J]. 考古通讯, 1956.
- [121] 王琛, 张晨赟, 夏凌然等. 熔融沉积3D打印立体印花在服装中的应用[J/OL]. 工程塑料应用, 2023.
- [122] 习近平. 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N]. 人民日报, 2017. 10. 28.
- [123] 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议[N]. 人民日报, 2020. 11.
- [124] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N]. 人民日报, 2022. 10. 26.

附 录

1. 引言

图 1.1 彩陶装饰元素在服饰设计中的应用论文总量及趋势图（图片来源：知网）

2. 彩陶元素概述

图 2.1 仰韶文化游鱼纹彩陶瓶（图片来源：甘肃省博物馆《甘肃彩陶》）

图 2.2 仰韶文化庙底沟类型鱼纹葫芦彩陶壶（图片来源：高润民《中国史前陶器》）

图 2.3 仰韶文化鱼纹彩陶盆（图片来源：朱勇年《中国西北彩陶》）

图 2.4 仰韶中期庙底沟类型鸟纹演变图（图片来源：自绘）

图 2.5 仰韶文化中期鸟纹彩陶钵（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）

图 2.6 仰韶文化中期变体鸟纹彩陶盆（图片来源：高润民《中国史前陶器》）

图 2.7 仰韶文化太阳鸟彩陶钵（图片来源：郎树德、贾建威《彩陶》）

图 2.8 仰韶文化彩陶蛙纹钵（图片来源：蒋书庆《彩陶艺术简史》）

图 2.9 马家窑文化彩陶彩陶蛙纹钵（图片来源：高润民《中国史前陶器》）

图 2.10 彩陶变体蛙纹双耳罐（图片来源：朱勇年《中国西北彩陶》）

图 2.11 马家窑文化蛙纹三口罐（图片来源：高润民《中国史前陶器》）

图 2.12 仰韶文化中期花瓣纹彩陶盆（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）

图 2.13 大汶口文化花卉纹彩陶钵（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）

图 2.14 马家窑文化漩涡水纹彩陶罐（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）

图 2.15 水波纹彩陶豆（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）

图 2.16 辛店文化水波纹彩陶罐（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）

图 2.17 马家窑文化马家窑类型太阳纹彩陶壶（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）

图 2.18 马厂类型彩陶壶（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）

图 2.19 马家窑文化彩陶壶（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）

图 2.20 车师时期火焰纹横立耳杯（图片来源：甘肃省博物馆《甘肃彩陶》）

图 2.21 天山北路文化人物纹彩陶罐（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）

图 2.22 辛店文化人形纹彩陶罐（图片来源：拍摄于甘肃天庆博物馆）

图 2.23 加兹温类型人物纹陶碗（图片来源：高润民《中国史前陶器》）

图 2.24 马家窑文化舞蹈纹彩陶盆（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）

- 图 2.25 马家窑文化边家林类型变体人纹彩陶罐（图片来源：高润民《中国史前陶器》）
- 图 2.26 马家窑文化内旋纹彩陶盆（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）
- 图 2.27 马家窑文化四圆圈连续纹彩陶壶（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）
- 图 2.28 马家窑文化波折纹彩陶杯（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）
- 图 2.29 仰韶文化船形壶（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）
- 图 2.30 马家窑文化早期黑白复彩旋涡纹彩陶盆（图片来源：郎树德主编《彩陶》）
- 图 2.31 马家窑文化半山类型（图片来源：郎树德主编《彩陶》）
- 图 2.32 黑红白复彩彩陶鼎（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）
- 图 2.33 四坝文化人形彩陶罐（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）
- 图 2.34 人形彩陶罐线稿（图片来源：知网，胡桂芬《浅议四坝文化人形彩陶罐的文化内涵》）
- 图 2.35 仰韶文化人头彩陶壶（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）
- 图 2.36 仰韶文化人头彩陶壶线稿（图片来源：https://www.kfzimg.com/20131006/18776/18776vbPPM0_n.jpg）
- 图 2.37 察吾乎文化菱格纹彩陶罐（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）
- 图 2.38 沙井文化双耳彩陶壶（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）
- 图 2.39 察吾乎文化回纹彩陶罐（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）
- 图 2.40 马家窑文化阴地旋纹彩陶壶（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）
- ### 3. 彩陶装饰元素在现代服饰设计中的应用
- 图 3.1 ZHUCHONGYUN发布2023年夏季“生命之歌”系列服饰（部分服饰）（图片来源：小红书-ZHUCHONGYUN）
- 图 3.2 太阳星象纹T恤（图片来源：小红书-斑驳BanBo）
- 图 3.3 仰韶鱼纹裙（图片来源：小红书-服装设计师Red Hill）
- 图 3.4 彩陶几何纹裙（图片来源：小红书）
- 图 3.5 马家窑文化波浪纹彩陶罐（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）
- 图 3.6 张肇达先生设计的马家窑文化类型彩陶装饰元素服饰（图片来源：小红书）
- 图 3.7 鹤鸟石斧图案手提包（图片来源：小红书）
- 图 3.8 马家窑文化鹤鸟石斧瓮（图片来源：陈星灿主编《中国彩陶出土全集》）
- 图 3.9 彩陶几何纹中式长袍（图片来源：小红书-UNCO GUSO）
- 图 3.10 马家窑文化彩陶几何纹羊毛外套（图片来源：小红书-UNCO GUSO）

- 图 3.11 马家窑文化彩陶几何纹样面料的设计灵感来源（图片来源：小红书-UNCO GUSO）
- 图 3.12 马家窑文化舞蹈纹彩陶盆（图片来源：小红书-斑驳BanBo）
- 图 3.13 “斑驳”设计的舞蹈纹T恤（图片来源：小红书-斑驳BanBo）
- 图 3.14 ZHUCHONGYUN发布2023年夏季“生命之歌”系列服饰（部分服饰）（图片来源：小红书-ZHUCHONGYUN）
- 图 3.15 仰韶彩陶纹饰服装设计（图片来源：<https://weibo.com/1663101302/NzJ45600h>）
- 图 3.16 大汶口文化彩陶纹T恤（图片来源：小红书-斑驳BanBo）
- 图 3.17 郑冰清“彩陶鱼纹服饰效果图”（图片来源：知网，郑冰清《彩陶鱼纹在服装设计中的创新应用研究》）
- 图 3.18 彩陶纹样元素服饰（图片来源：小红书-浇汁糯米饭）
- 图 3.19 河南博物院仰韶花瓣纹丝绸飘带及佩戴效果（图片来源：小红书-书境文创）
- 图 3.20 “仰韶·半坡鱼”鱼纹演变基础（图片来源：小红书-非墨亦墨）
- 图 3.21 “仰韶·半坡鱼”单位元素图案构成（图片来源：小红书-非墨亦墨）
- 图 3.22 “仰韶·半坡鱼”万花筒构成形式（图片来源：小红书-非墨亦墨）
- 图 3.23 “仰韶·半坡鱼”的“金粉万花筒”配色成衣（图片来源：小红书-非墨亦墨）
- 图 3.24 “仰韶·半坡鱼”的“琉璃万花筒”配色成衣（图片来源：小红书-非墨亦墨）
- 图 3.25 “仰韶·半坡鱼”的“青花万花筒”配色成衣（图片来源：小红书-非墨亦墨）
- 图 3.26 “仰韶·半坡鱼”的“剪纸·灰度万花筒”配色成衣（图片来源：小红书-非墨亦墨）
- 图 3.27 “仰韶·半坡鱼”的“金粉万花筒”配色（图片来源：小红书-非墨亦墨）
- 图 3.28 马家窑文化旋涡纹耳饰（图片来源：小红书-安云）
- 图 3.29 马家窑文化旋涡纹耳饰（图片来源：小红书-安云）
- 图 3.30 马家窑文化旋涡纹耳饰（图片来源：小红书-安云）
- 图 3.31 马家窑四圈连续纹帆布包（图片来源：小红书-吉金彩）
- 图 3.32 马家窑波折线纹帆布包（图片来源：小红书-吉金彩）
- 图 3.33 “蝶生”石墨烯面料（图片来源：知网，史洋涛《基于石墨烯纤维交织物的性能研究与产品开发》）
- 图 3.34 “蝶生”石墨烯面料成衣效果图（图片来源：知网，史洋涛《基于石墨烯纤维交织物的性能研究与产品开发》）
- 图 3.35 “水中仙”石墨烯面料（图片来源：知网，史洋涛《基于石墨烯纤维交织物的性能研究与产品开发》）

能研究与产品开发》)

图 3.36 “水中仙”石墨烯面料成衣效果图(知网,史洋涛《基于石墨烯纤维交织物的性能研究与产品开发》)

图 3.37 极致盛放3D打印婚纱拖尾(图片来源:知网,王文娜,李迎年《3D打印,服装设计不一样的未来?》)

图 3.38 极致盛放3D打印婚纱侵天篇(图片来源:知网,王文娜,李迎年《3D打印,服装设计不一样的未来?》)

图 3.39 李迎军3D打印服装设计作品(图片来源:知网,王文娜,李迎年《3D打印,服装设计不一样的未来?》)

图 3.40 李迎军3D打印服装设计作品(图片来源:知网,王文娜,李迎年《3D打印,服装设计不一样的未来?》)

4. 彩陶装饰元素在服饰设计应用中的启示与展望

图 4.1 变体蛙纹T恤(图片来源:小红书-斑驳BanBo)

图 4.2 彩陶菱形纹样元素立体化视觉效果服饰效果图(图片来源:自绘)

图 4.3 旋涡尖底瓶造型元素发卡配饰线稿(图片来源:自绘)

图 4.4 横立耳杯造型元素背包线稿(图片来源:自绘)

图 4.5 李宁半坡篮球鞋(低帮款)(图片来源:<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1773100328561778301&wfr=spider&for=pc&searchword=%E6%9D%8E%E5%AE%81%20%E5%BD%A9%E9%99%B6%E7%AF%AE%E7%90%83%E9%9E%8B>)

图 4.5 李宁半坡篮球鞋(高帮款)(图片来源:新华网)

图 4.6 马家窑文化彩陶旋涡纹壶(图片来源:高润民《中国史前陶器》)

致 谢

转眼之间，三年的硕士研究生的学习历程即将结束。二十多载的求学路，似梦一场，这一路走来，既有辛酸，也有甘甜。感谢这三年中，有缘能够相伴而行一段的良师益友，因为有幸和各位相伴，这三年的研究生生活才能够过的丰富多彩，收获非凡。

一朝沐杏雨，一生念师恩。特别感谢这三年中各位老师的教导，尤其是我的导师胡桂芬老师，从论文选题开始，到论文框架，再到初稿的撰写，直至论文的最终完成，不厌其烦的为我答疑解惑，提出修改的建议与方向。特别是在疫情期间，我们被封在家很焦虑，恩师每周都会定时召开线上组会，为我们进行心理疏导，解决我们在学习生活中遇到的困难与问题，现在每想到这段时光，心中万分感激。

父爱如山，母爱如水。感谢我的父母，对我个人选择的无条件支持，他们是我最强后盾。因为有他们，我才能无后顾之忧，顺利的完成三年的研究生阶段的学习。父母的生育养育之恩，无以为报，唯有不辜负他们的期望，勇往直前，努力奋斗。如有幸将来能够为推动社会的进步做出一丝贡献，或许才能让自己对父母有一些交代，让自己有一点心安。

君子之交，不尚虚华。这三年中，与很多人相识成为朋友，这其中不仅有自己所学专业设计学专业的，还有其他人文社科类专业的，从每个人身上也学到了很多对未来人生有益的东西。韩愈在《师说》中曾说：“圣人无常师”。虽然我们很多人穷极一生都不会达到圣人这个境界，但在求学交友过程中，学习朋友的优点，不断完善自己，就会无限接近这个境界。所以，特别感谢这三年中交到的所有朋友，感谢这三年的一路相伴与同行。

一曲清歌满樽酒，人生何处不相逢。愿各位同仁前程似锦，平安顺遂，万事顺意。