

中国传统装饰纹样海外传播对欧洲服饰设计的影响 ——评《中国传统装饰图案》

中华民族作为最古老的文明族群，以悠远深厚、博大精深的文化底蕴屹立世界。随着中国国际影响力日益增强，中国传统文化也在走向世界，中国传统装饰服饰和审美观念与世界各民族一起缔造新时代的时尚潮流。

《中国传统装饰图案》将中国传统装饰文化的演变发展史与其所涵盖内容完整而郑重地展露在世界人民的眼前。从中国传统服饰用材到图腾意象的运用，从几何纹饰到寓意所寄，从日常所用器具到祭祀礼器，不一而足，有神秘庄严之象，有端丽富贵之景，有清新雅致之形，有繁复绚烂之容，穷尽民族之奇思妙想，结合自然造化之力，成就万千繁花盛景纷呈，文明之星河璀璨。

中国传统服饰图案有从彩陶艺术、蜡染技艺演化凝练而来，这些艺术图案形象经过千百年的洗练升华，呈现出高超绝妙的技艺水平，展现出中华民族不同历史时期的不同于世界各民族的艺术风格和文化艺术特色，也反映了中华民族各个历史阶段的社会面貌、风俗人情、社会意识、审美艺术等等，可以看做是中华民族各个历史阶段的缩影，具有极高的审美艺术研究价值和历史研究价值。中国传统服饰图案选取极为广泛，寓意丰富，涵义深刻，形式和内容意趣万般，艺术造型结构典雅别致，观之赏心悦目，从飞鸟鱼虫到上古祥禽瑞兽，再到世间繁花冰雪，凝聚中华民族千百年的智慧，是中国劳动人民自己创造出来的宝贵精神财富。

在世界文化大交流、大融合的今天，国际时尚服饰设计中对中国传统服饰图案的运用和借鉴可谓随处可见。随着中国社会经济文明的快速腾飞，中国传统文化成为世界文化的重要部分，具有中国传统文化特色的图腾图案成为国际时尚服饰艺术设计争相运用的丰富艺术资源宝库。

服装服饰设计是商业与艺术的完美融合，现代时尚潮流服装服饰同时满足了人们遮体御寒的生理所需和审美情趣的艺术追求，时尚服装服饰是通过设计师将人文设计理念和艺术内涵外化成型的特殊型艺术品，这种艺术品又是以商业市场为导向的，这就决定了时尚服装服饰必须同时具备一定的商业性和艺术性。

中国风服装服饰艺术与世界文化交流融合，形成席卷全球的时尚新潮流。欧洲大陆一直在引领全球时尚风潮中牢牢占据主导地位，世界各地服装服饰设计也纷纷为欧洲设计潮流马首是瞻，欧洲各大时装周每每推出新品设计就会成为世界各地争相模仿的热点范本。从历史发展角度来看，欧洲是潮流服饰文化交流的起源地，也是交流融合最为频繁的，早在哥特艺术风格出现之前，法国巴黎妇女的着装服饰就已经成为整个欧洲大陆的时尚标杆。从文化发展角度来看，欧洲思想开放，崇尚自

由个性，日新月异的潮流服饰和不断的快速演变其实是得益于这种开明的文化风俗的。也正是由于思想较为开放自由，使得服装服饰的潮流文化得以推陈出新，充满各种奇思妙想，故而欧洲服饰风格多变，姿态万千。中国传统服饰文化讲究中庸、端正肃穆、高贵典雅，再加上受封建思想的束缚，中国传统服饰大多宽大繁复，保守婉约，中规中矩。古希腊和古罗马时期男女服饰露出胳膊、腿、脚的前卫大胆对比中国的传统保守而中正，简直就是“违背天理伦常”“妖魔鬼怪之行径”。

欧洲工业革命之前，欧洲服装服饰就已经过文艺复兴、巴洛克、洛可可等三大艺术风格的洗练，文艺复兴时期的夸张多变，巴洛克的富丽精致，洛可可的曼妙自然，推动了欧洲服饰风潮否极泰来回归人性自然的审美设计。工业革命之后，服装服饰的设计借助现代化工业革命的风潮，将世界各地的艺术文化审美精华兼而融之，呈现出新一轮的时尚风潮，而中国传统服饰文化就是其中极为重要的一股洪流。

中国传统风格服饰服装富涵寓意，从周易无极大道到天地人和的礼仪，寓意丰富，样式多变。中国传统服饰文化的寓意表达是含蓄而朦胧的，若隐若现、虚怀若谷。正是这种含蓄的表达形式给人一种无比的审美享受；从款式到造型，从布局到线条，给人一种整体的和谐审美，将中国人中庸中正的思想白表达得淋漓尽致；精细的制造工艺和艺术手法是中国传统服装服饰的显著特点，中国传统服饰大量采用精美华贵的衣料，更兼美妙绝伦的刺绣、飘带、图案设计，充分显示中国古人天马行空的想象力、崇尚浪漫自然的情怀；古人特别注重服装的场合氛围效应，在不同的场合地点、不同的时节时令、面对不同的身份地位的人要穿着不同的服装服饰是礼仪周全的重要内容。服装的整体搭配和谐，对应不同的场合秩序，是中国传统服装的重要理念，也是中国风的一大特色；中国人注重“和”，中国传统服饰是与中国伦理道德观念是相统一的。中国家庭伦理关系是中国传统服饰的中心要点，也是个人实现人际社交关系和谐的前提，更是成就中国礼仪之邦的重要基础。

中国人的传统服饰经数千年的历史积淀，形成了具有自身民族特色的风貌和体系，在式样、外形、结构、局部特征、装饰、色彩、图案、审美文化方面与世界各民族均不相同，有着极其鲜明的民族性和地域性。中国素来尊重儒文化，儒家看重“中庸”，这一点在中国传统服饰上得到充分体现：服装衣式设计繁复多样、宽大中正、涵义深厚，讲究对称呼应、飘逸自然、修长舒展

之美。这种审美设计与中华民族身体特色相适应，中国人长相线条较西方人更为柔和，故而与平顺修长的服装设计相得益彰。单从结构设计上来看，中国传统服饰设计多采用平面直线裁剪的方法来进行服装构造，整体造型舒展流畅，配饰多以自然垂坠设计为主，突显人体修颀飘逸之态。故而中国传统服装服饰往往呈现出水墨山水绘画的优雅别致、风韵悠然之美。相较于欧洲服装设计注重立体轮廓，中式服装设计中的衣服下摆两侧开衩以及清代箭袍式的前后左右开四衩等等独特的样式成为设计师表现中国风服装的重要处理手法，也是世界对中国风服装服饰东方神韵的初次印象。中国服装设计往往以平面直线裁剪见长，故而其衣饰装饰也多以平面为主，例如清代旗装衣饰中的“龙华”、宫绦、玉佩、香囊等等，不胜枚举。中国古代服装配饰最为突出的就是刺绣，刺绣工艺繁复，用料讲究，通常需要耗费很大的物力人力才能完成一件衣饰，充分显示了古代劳动人民无穷心血智慧。刺绣之法也是依照服饰设计平面针绣描就之理，平贴服装，精妙非常，时至今日，中国服饰刺绣仍用这种方法，可见古人早已得其极致精髓。刺绣工艺与丝绸面料可谓天生绝配，巧妙绝伦的刺绣工艺配以柔软丝滑、轻薄韧性的丝绸面料，二者相互映衬，刺绣添丝绸之富丽堂皇，丝绸呈刺绣之巧夺天工，所得绣品或色彩斑斓，富丽华贵，或兰竹菊鹤，清雅别致，无不穷尽造化之想象，能极自然之天成，令见者叹为观止。除了刺绣之精妙，中国传统服装服饰配饰所用之镶、嵌、滚之工艺，亦是服帖衣物之表面内里，更添华衣丽服之端雅精致，而非欧洲服装设计之缀于表面，虽呈立体效果，然破坏衣服本身的轮廓式样。

中国人尚礼，出门洒扫应对皆要有理有度，不仅要在行为举止、言辞话语上端庄慎重，在衣饰服装上也深含“礼”之文化。中国古代传统服装服饰从颜色、面料、样式上细分数个等级，不同时期的又各不相同，例如秦汉时期，帝王皇室以黑色（玄色）为尊，唐宋之后则以明黄色为尊，为皇室专用，平民百姓不可使用。除了受封建集权制的影响外，中国古代传统服饰色彩还依阴阳五行推演变化，古人认为青、红、黑、白、黄为世间正色，在民间则以正色为潮流，其花样纹饰变化也最为多样。在服饰配色上，色值对比高、冲突明显的配色是最受推崇的，再搭配金、银、玉等亮度高的配饰，营造出高贵华丽、端富恢弘、磅礴大气之感。在服饰的图案纹饰上，中国古代服装可谓花样百出、丰富多彩，从飞禽走兽到四节花卉，从山峦亭阁到流云雾岚，无所不尽，无所不包。兼之描纹手法层出不穷，或抽象写实，或具象夸张，为精美繁复的服饰纹样图案增添深厚文化内涵和底蕴。中国传统服饰纹样图案不仅富有文化内涵，还具有美好的吉祥祝愿，如鸳鸯戏水、凤穿牡丹、喜鹊登梅、龙凤呈祥、五福临门、百鸟朝凤等等，不仅彰显古人对幸福生活的向往，还暗含中国人的图腾崇拜。

欧洲设计偶行复古之风，在服装服饰设计的面料使

用上，便会更青睐于棉麻制品，从视觉和细节上打造出符合复古审美的“森女系”、田园系风情来。在21世纪以前，欧洲服装服饰设计最重三维立体效果当属“巴洛克”时期，这个时期的服装表面多缀以大量立体结构的花朵、花边，营造出极为丰富的层次感，耐人寻味，堆叠出富丽堂皇之感，引人注目。当今时代，欧洲时尚服装设计有时仍沿用这种风格，只是在细节上借鉴富有中国风情神韵的刺绣和滚镶之法，同时兼顾立体结构之空间美感与细节内容之精致美感，将服装表面饰物打造得精美异常，更添服装美轮美奂。在古罗马和古希腊时期，欧洲服饰面料多以半毛织物和亚麻布为主，兼之宗教影响，白色是欧洲一直崇尚的颜色，故而服饰上多以白色织物为面料。文艺复兴以后，欧洲服装开始追求色彩上的变化和升级搭配，明亮富丽的颜色成为时尚潮流，兼之欧洲文化起源于海洋文明，其文化的本性较为开放，比较容易接收和融入其他地区的服装服饰文化，这为后世中国风刺绣融入欧洲服装设计制造了一定的条件。中国传统服装服饰强调的匀称、对称、和谐统一的自然含蓄之美与欧洲服饰设计惯常表现个性的风格大相径庭，在服饰设计上构造出了极强的感官刺激，中国风的到来在欧洲大陆吹起一股强大的风潮，人们纷纷叹为观止。中国风是中国隐喻式文化的直接体现，其主旨在于极力追求服装服饰的内涵寓意及独特高雅的品位，它为欧洲客观化美感的造型和线条、图案和色彩增添更深层次的寓意和内容：宽松的设计解放欧洲紧身裹体的束缚，广袖长裙遮掩躯体，轻纱曼衣添香增色，打造庄重华丽、神秘高贵之感；在面料使用上不拘一格，各种面料的拼接、搭配碰撞，在神秘之外更显人体线条之美；中国风传统服饰纹样图案繁复多样、精致华美，充分体现了中国传统文化中和、含蓄、端严、和谐审美。欧洲服装服饰设计往往大胆前卫，造型夸张而醒目，兼以空间层次堆砌见长，配色究极所目，富丽堂皇，充满宗教神秘气息。前文说过，欧洲文化是海洋文明，故而其文化之良好包容性，使得异域文化得以进入，促进世界范围的文化和精神交流，同时也为欧洲本土服装服饰文化得以延伸和扩展提供了新鲜的血液和空间。

在经济全球化大趋势下，世界各地的时尚潮流服装服饰文化的交流不单单是服装文化的交流，其中还包含有精神、文明、经济等交流融合，中国风与欧洲风的碰撞融合，推演出新时代全球文化大融合的繁荣景象，不断演绎出新的文化交流惊喜，为世界人民带来日新月异的新生活、新潮流、新文化，推动世界各地文化的深度交流和发展，促进世界各民族携手共同进步、共同发展。

基金项目：江苏高校哲学社会科学研究重点课题成果项目(2018SJZDI149)。

作者简介：谷燕（1970—），女，山东青州人，江苏科技大学机械工程学院工业设计系副教授，主要从事产业设计方面的研究。