

新中式服装：传统与现代的交融

姜懿芯 房婷钰

(1.黑龙江大学, 黑龙江 哈尔滨 150080)

摘要:本研究以新中式服装的创新设计作为入手点,深入剖析新中式服装传统创新的交织融合。明确新中式服装的设计核心,通过文化解读、结构创新与功能适配等步骤,提取传统的核心元素,贴合现代生活审美;从版型色彩和图案三方面,厘清其区别于传统中式服装的设计特征。分析新中式服装设计的关键,在版型和纹样上,既对传统图案进行改良,也要与现代元素相结合,兼顾传统与现代感。本研究通过对新中式服装设计体系的梳理,凸显其在传统时装与现代创新时装中的重要价值,为理解新中式服装的未来趋势提供参考。

关键词:新中式服装; 创新设计; 文化传承

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v1i11.1624

1.引言

全球时尚潮流不断更迭换新,新中式服装如同冉冉升起的新星,迅速崛起出现在大众视野并占据了时尚潮流的一席之地。从国际时装周到大街小巷的日常穿着,新中式服装以其独有的魅力,吸引着越来越多人的目光。它不仅仅是传统中式服装的复制再造,而是在具有深厚底蕴的中国传统文化根基上,巧妙融入现代时尚元素,实现了传统与现代的完美对话,成为一种既承载历史文化内涵,又符合当代审美需求的独特时尚风格。这种创新的设计理念,不仅为传统的中式服装的发展开辟了新路径,也让世界看到了东方时尚的新风采。本研究旨在探讨新中式服装的设计内涵、关键要素以及丰富多样的风格类别,揭示背后的时尚密码。

2.“传统元素现代化创新应用”的本质

如今的新中式服装绝非对传统中式服装的刻板复制,而是一场传统元素在现代化审美下的华丽亮相,其核心在于“传统元素现代化创新应用”。这是一个深度挖掘、巧妙创新的过程,旨在让传统的中式元素与现代生活审美观念相融洽相衔接。它打破了传统服饰的规矩与壁垒,对象征等级与权力的服装进行了再次创造。将其款式与现代时装进行融合,在面料方面也进行杂糅,使其呈现出一种庄重典雅的风格。^[1]

在这个过程中,首先要对传统元素进行文化解读。以传统服饰中的重要材料盘扣为例,它不仅仅是服装的辅料,更蕴含着中国传统的对称美学和吉祥如意。盘扣元素在新中式服装的应用中,以现代的设计手法,将其使用在西式剪裁风格的外套或简约风格的时装上,赋予其新的时尚生命力,使其成为服装的点睛之笔,赋予独特的东方魅力。传统的元素创新解读不可或缺,结构创新也是关键一环,现代生活节奏快,人们对服装的功能性和贴合身形的需求增加,于是将传统的服装款式元素与流行的剪裁款式相结合,既保留了服装的传统标志性元素,又能更好地适应当代生活工作等场景的多元化穿着需求。现代生活丰富多彩,新中式服装需要满足人们的日常基本功能需求,例如在设计中式风格的裙装时增加隐形口袋,方便携带手机、充电宝等小物件;在腰部设计可调节的抽绳或搭扣,适应不同身材和穿着时的舒适度变化。这些看似细微的改变,却极大地提升了新中式服装的日常实用性,既保留了传统文化的韵味,又展现出与时俱进的时尚感,让穿着者在日常生活中自然而然地传承和弘扬中华优秀传统文化,使其真正融入现代生活。

3.新中式服装设计的关键要素

3.1 版型

作者简介:姜懿芯(2001—),女,硕士研究生,研究方向为时尚产品设计;

房婷钰(2002—),女,硕士研究生,研究方向为时尚产品设计。

通讯作者:姜懿芯

版型在新中式服装设计中起着至关重要的作用,它是传统元素与现代时尚完美融合的关键载体,通过巧妙的设计,让新中式服装既保留了中式服装的文化底蕴,又能满足现代人对于舒适和美观的需求。近几年来版型结构的考究开始被设计师重视,例如将服装款式在下摆、腰部、肩部等以分段剪切的裁剪方式进行破缝处理,给整体干净利落的款式带来丰富的层次感与镂空效果,简约大气。选择不同的制版方法和裁剪方法,呈现不同的廓形和款式效果。^[2]

改良旗袍是新中式服装版型创新的典型代表。传统旗袍以修身的剪裁和流畅的线条展现女性的温婉优雅,但在现代生活中,这种过于紧身的设计可能会限制活动,且对身材的要求较高。新中式改良旗袍在保留立领、盘扣、侧开衩这些经典元素的基础上,对剪裁进行了大胆创新。它采用了更加宽松的H型或A字型剪裁,不仅能更好地适应不同身材的穿着者,还增加了服装的舒适度和活动便利性。在腰臀部的处理上,改良旗袍不再追求极致的贴合,而是适度放宽尺寸,通过巧妙的省道设计展现出女性的曲线美,同时又避免了传统旗袍的紧绷感。在面料选择上,改良旗袍也更加多元化,除了传统的丝绸棉布,还融入了具有弹性的现代面料,如莱卡棉、弹力真丝等,进一步提升了穿着的舒适度和活动自由度,使旗袍能够更好地融入现代生活。

3.2 色彩

色彩搭配是新中式服装设计中不可或缺的重要元素,它如同无声的语言,能够给人传达出丰富的情感和文化内涵。在众多色系搭配中,低饱和度的传统色系在新中式服装中占据着独特的地位,以其柔和淡雅的色调营造出一种优雅内敛的气质,与东方审美中追求的含蓄温婉不谋而合。另一种撞色的搭配在新中式服装中则是一种大胆而富有创意的色彩运用方式,它通过强烈的色彩对比,创造出极具视觉冲击力的效果,将传统与时尚完美融合,展现出新中式服装独特的时尚态度和个性魅力。

其中莫兰迪色系作为低饱和度色彩的代表,在新中式服装中得到了广泛的运用。莫兰迪色系中浅灰色宛如古老的青砖黛瓦,带着岁月沉淀的韵味,给人一种宁静沉稳之感,为服装增添了一份低调的奢华;而米白色就如同一缕柔和的阳光,温暖而纯净,散发着自然质朴的气息,它没有纯白色的刺眼与冰冷,而是多了一份亲和力和温暖感。这些低饱和度的色彩相互搭配,又或是与少量的亮色点缀,也能够创造出层次丰富、和谐统一的色彩效果,它们在新中式服装上的运用,不仅体现了东方文化中对内敛含蓄的追求,也满足了现代人对于简约、舒适、高品质生活的向往。

朱砂红与墨绿的搭配也是新中式服装中常见的撞色组合。朱砂红鲜艳夺目,充满了活力和热情;墨绿深沉浓郁,散发着神秘和高贵的气息。这两种色彩的强烈对比,服装仿佛被注入了热烈的灵魂,点亮整体造型,形成了一种独特的视觉张力,既展现了传统中式色彩的浓郁韵味,又融入了现代时尚的大胆创新。

3.3 纹样

纹样是新中式服装设计中传递文化内涵和东方艺术魅力的重要元素,而抽象化传统图案则为新中式服装注入了现代时尚的活力,使其在保留传统文化底蕴的同时,更符合当代人的审美需求。^[3]在新中式服装设计中,设计师们通过简化、变形、打散重组等手法,将传统图案转化为模糊的艺术形式。传统服饰中常常运用线性语言来表达精神寄托,如仙桃、仙鹤、祥云等代表吉祥长寿;龙凤、鸳鸯等纹样组合能够表现新婚的喜庆、爱情的美好等。^[4]若将传统刺绣的龙凤纹、牡丹纹等图案与镭射元素相结合,使服装既具有传统文化的韵味,又充满了现代时尚的气息。

以龙凤纹为例,设计师将中华传统文化中龙的蜿蜒形态和凤的优雅姿态简化为流畅的线条,淡化繁琐的细节,保留其最具代表性的特征,再将这些线条进行变形和重组,使其以一种全新的、富有现代感的方式呈现在服装上。

将传统图案与现代元素相结合,是新中式服装纹样设计的又一创新方向,它为传统图案赋予了新的生命力,使服装在古典韵味与现代感之间达到了完美的平衡。中国传统刺绣纹样富有多层面的意义,象征着人们对美好的向往。但传统刺绣太过繁琐,并不适用于现代市场,于是便有人开发出类似刺绣图案的经纱与纬线交错纵横形成的独特风格的图案,营造出强烈的视觉效果,增加了衣服在视觉中的立体感。这种融合使得新中式服装在时尚界独树一帜,也让中国时尚充满多样性。^[5]例如传统刺绣与镭射元素的结合,是一种极具创意的尝试,传统刺绣工艺历史悠久,针法细腻,能够呈现出精美的图案和丰富的质感,是中国传统文化的瑰宝;镭射元素则代表着现代科技和时尚潮流,具有强烈的未来感和视觉冲击力。

4、新中式服装设计的风格分类

4.1 雅致简约型

雅致简约型新中式服装在时尚的舞台上独树一帜。它以简洁流畅的线条为基石,勾勒出服装的基本轮廓,摒

弃了繁琐的装饰,让一切回归本真。就像一件简约的新中式衬衫,直筒的版型,流畅的肩部线条,没有过多的褶皱和拼接,仅在领口处用一颗精致的盘扣作为点缀,恰到好处地展现出中式服装的独特韵味,又不失现代的简约风格。

在面料的选择上,这类风格的服装钟情于天然材质。棉麻面料,质朴而自然,具有良好的透气性和吸湿性,穿着起来舒适自在。用棉麻制成的新中式连衣裙,宽松的裙摆随风轻轻摆动,带来丝丝凉意,让穿着者在享受舒适的同时,散发出一种随性、自然的气质。丝绸面料则以其光滑细腻的质感和柔和的光泽,为服装增添了一份高贵与典雅。

传统元素在雅致简约型新中式服装中的运用,可谓是“点睛之笔”,精准地传达出中式文化的精髓。比如,在服装的袖口、领口或下摆处,用细腻的丝线绣上简单的云纹或回形纹,这些小巧而精致的传统图案,为整体简约的造型增添了一抹独特的文化韵味。又或是在腰部系上一条带有传统编织工艺的腰带,编织的花纹精致而细腻,不仅起到了收腰装饰的作用,更将传统工艺的魅力展现得淋漓尽致,让穿着者在不经意间流露出对传统文化的热爱与传承。

4.2 轻奢复古型

轻奢复古型新中式服装,犹如一幅精美的古典画卷,将传统与现代的魅力完美融合,散发出一种高贵典雅、复古迷人的气息。

高品质的面料是轻奢复古型新中式服装的重要基石。丝绸,素有“纤维皇后”的美誉,其柔软顺滑的质感、绚丽夺目的光泽,为服装赋予了无与伦比的高贵气质。羊绒,以其保暖性强、手感柔软、质地轻盈等特点,成为了打造轻奢感的理想面料。缎面,光滑平整,具有强烈的光泽感,穿上缎面材质的新中式服装,在灯光的映照下熠熠生辉,尽显高贵华丽。

华丽的传统图案与精湛的工艺,是这类风格服装的灵魂所在。龙凤纹,作为中国传统文化中最具代表性的图案之一,象征着尊贵吉祥和权威。在轻奢复古型新中式服装上,龙凤纹常常以刺绣提花等工艺呈现,其造型精美,栩栩如生。一件黑色的缎面新中式礼服,用金线刺绣出龙凤呈祥的图案,龙凤的身姿矫健,羽毛细腻,在黑色缎面的映衬下,显得格外华丽夺目。牡丹纹,寓意着富贵、繁荣,也是这类服装中常见的图案。用提花工艺将牡丹纹呈现在丝绸面料上,花朵娇艳欲滴,层次丰富,仿佛将整个春天的繁华都穿在了身上。精湛的刺绣工艺更是为这些传统图案锦上添花,苏绣的细腻、湘绣的豪放、蜀绣的明快,各种刺绣针法交织运用,使图案更加生动立体,富有质感,每一针每一线都蕴含着匠人的心血与智慧,展现出传统工艺的独特魅力。

4.3 前卫实验型

前卫实验型新中式服装,是时尚领域中一场充满激情与创新的冒险,它如同一位无畏的先锋战士,勇敢地突破传统审美边界,以独特的视角和大胆的设计,为新中式服装注入了全新的活力与灵魂。

前卫实验型新中式服装的核心设计理念是对传统元素进行大胆解重组。现如今设计师们不再满足于传统元素以往常规的呈现方式,而是运用解构主义的手法,将传统的服装结构、图案、色彩等元素进行拆解、分割,然后再以一种全新的、意想不到的方式重新组合在一起。在图案的运用上,可能会将传统的图案进行抽象化处理,将其拆解成线条状和大色块,然后再重新组合搭配,创造出一种全新的、富有现代感的图案形式,让人眼前一亮,仿佛进入了一个充满奇幻色彩的艺术花园。

新型材料的运用也是这类风格服装的一大亮点。随着科技的不断进步,各种新型材料层出不穷,为前卫的实验型新中式服装的设计提供了更多的可能性。金属材质,以其坚硬的质感、冷峻的光泽和独树一帜的造型,为服装增添了一份未来科技感。将金属片、金属丝等运用在服装中或者制作成服装的配饰,如金属项链、金属手镯等,与传统的中式元素相结合,形成强烈的视觉冲击,展现独特的时尚魅力。透明材质,如PVC、亚克力等,具有透明轻盈的特点,营造出一种朦胧、梦幻的感觉。环保再生材料,如再生纤维、可降解材料等,用再生纤维制作的服装,既具有良好的质感和舒适度,又体现了设计师对环保理念的追求和践行,展现出一种时尚与环保并存的新潮流。

先锋设计理念在这类服装中得到了充分的体现。不对称设计,打破了传统服装的对称美学,以不规则的线条和形状,展现出一种独特的个性和时尚感。一件不对称的新中式上衣,一边的领口高,一边的领口低,或者一边的袖子长,一边的袖子短,再搭配上一条不规则的半身裙,让穿着者在行走间展现出一种自由、洒脱的气质。夸张的廓形设计,通过放大或缩小服装的某些部位,创造出一种独特的视觉效果,展现出设计师的大胆创意和独特视角。一件夸张的新中式外套,肩部垫肩设计,使肩部看起来更加宽阔,营造出一种强大的气场;或者裙摆设计得非常宽大,像一朵盛开的花朵,让人仿佛置身于一个充满奇幻色彩的童话世界。

前卫实验型新中式服装常常在时尚秀场或艺术活动中大放异彩,成为众人瞩目的焦点。在时尚秀场上,模特们身着这些充满创意和个性的服装,迈着自信的步伐,展示着前卫实验型新中式服装的独特魅力。它们独特的设计、大胆的色彩搭配和新颖的材质运用,吸引了众多时尚媒体和观众的目光,成为时尚界热议的话题。它们的存在,不仅为艺术活动增添了一份时尚与活力,也让人们对新中式服装的创新发展有了更深刻的认识和理解,让传统与现代在时尚的舞台上碰撞出更加绚烂的火花。

5、结语

展望未来,随着人们对传统文化的热爱不断升温以及对时尚品质的追求日益提高,新中式服装有望在全球时尚舞台上占据更重要的地位。在这个过程中,新中式服装不仅会在国内市场赢得更广泛的认可和喜爱,更会跨越国界,在国际时尚领域绽放独特光彩,让世界领略到中国传统文化的博大精深与现代时尚的完美融合,设计师们将持续挖掘传统文化内涵,使新中式服装在保持文化底蕴的同时,更加多元化、个性化、国际化,满足不同消费者的需求,推动中国时尚走向世界舞台的中央,书写属于中国时尚的辉煌篇章。

参考文献:

- [1] 关赫.浅谈新中式服装的传承与创新[J].辽宁丝绸,2025,(01):65+67.
- [2] 孟良.浅谈新中式服装的创新思维和设计方法[J].服装设计师,2022,(Z1):94-98.
- [3] 耿萧童.中国传统纹样在新中式服装中的应用[J].西部皮革,2024,46(09):87-89.DOI:10.20143/j.1671-1602.2024.09.087.
- [4] 王沛尧,梁惠娥,贾蕾蕾.基于自然线性的新中式服装设计[J].时尚设计与工程,2024,(04):38-40.
- [5] 顾远渊.中国服装设计主体性构建的实践探索——以新时代中式正装话语体系构建为起点[J].中国非物质文化遗产,2024,(05):16-23.

New Chinese-style clothing: The fusion of tradition and modernity

Jiang Yixin, Fang Tingyu

(Heilongjiang University, Harbin 150080, China)

Abstract: This study takes the innovative design of new Chinese-style clothing as the starting point and deeply analyzes the interweaving and integration of traditional innovations in new Chinese-style clothing. Clarify the design core of new Chinese-style clothing, and through steps such as cultural interpretation, structural innovation and functional adaptation, extract traditional core elements to conform to modern life aesthetics. From the aspects of pattern, color and design, clarify the design features that distinguish it from traditional Chinese-style clothing. The key to analyzing the design of new Chinese-style clothing lies in the patterns and designs. It is necessary to not only improve traditional designs but also combine them with modern elements, taking into account both tradition and modernity. This study, through the review of the design system of new Chinese-style clothing, highlights its significant value in both traditional fashion and modern innovative fashion, providing a reference for understanding the future trends of new Chinese-style clothing.

Keywords: new Chinese-style clothing; innovative design; cultural inheritance