

从具象到意象：中式风格休闲装艺术特征探讨

文 / 张毓雯

摘要：“中式风格休闲装”即带有明显“中国元素”的非正式场合穿着的服装。这类服装为人们在日常生活中所穿用，具备了我国民族服饰的一些特征要素。本文从造型、装饰及色彩方面为切入点，阐述了中式风格休闲装从初始阶段的具象指征型逐渐向概念意象型转变的艺术特征。具有中式意蕴衣装的发展越来越趋于成熟，它所营造的文化氛围，所体现的人与自然的和谐关系，所追求的不留痕迹的意境表现，都成为中式风格休闲装追求的精髓。

关键词：中式风格；休闲装；造型；装饰；色彩

衣装不仅反映着一个国家的经济、文化水平，也体现着人们当下的一种精神面貌。“民族服装由于需要在族际社会里展示民族的形象，故其物理或自然属性便不再那么重要了，与此相应的则是其象征性往往会有突出的扩张”。^[1]随着我国综合国力的日益增强与民众整体素质的提高，中式风格的衣装越来越受到人们的重视与喜爱，这是一个令人欣喜的现象，它表征着我们民族自信与自尊的不断增强，也显示了当今服饰一个新的发展趋势。从T台到商场，从礼仪场合到日常生活，人们对中式风格服装的表现与需求日益迫切。

本文所指的“中式风格休闲装”可以理解为带有明显“中国元素”的非正式场合穿着的服装。这类服装为人们在日常生活中所穿用，具备了我国民族服饰的一些特征要素，如汉族或少数民族特有的制作工艺、面料、款式、图案、色彩搭配等，它的总体风格是：中国的、民族的，同时又是现代的、时尚的。

一、造型特征

中式风格休闲装，从结构特征看，主要分为两种，即西式的立体裁剪与中国传统的平面直线裁剪。西式裁剪的中式风格休闲装在结构上是三维合体的，其主要依托色彩、面料及装饰手法来体现中式特色。传统平面裁剪法的休闲装主要是连身袖结构，衣身结构简约舒展。从总体风格看，大致可以分为两个类型，即传统型与改良型。

传统型的造型特征顾名思义是结构、面料、盘扣、刺绣等基本的中式风格元素一应俱全，只是在保留传统特色的基础上，进行细微的变化设计，如盘扣的形状、边缘的装饰、图案的部位等，整体看来传统味道浓厚。

改良型将改良款式与传统工艺相结合，用料多以棉麻为主。在结构上更加的宽松自由，在细节部位有个性的装饰，整体风格浪漫、随性，它可以是前后片长短不一，也可以袖长盖过手指。它与时尚更为贴近，更富现代感，大部分属于隐性的中式

风格设计，有些服装看不到明确的中式元素，但风格却是中式的，水墨般的色彩、飘逸的面料、非合体的结构等。

二、装饰特征

1、图案样式

中式风格休闲装在图案的表现上已不拘泥于以往概念的龙凤呈祥、金玉满堂、花开富贵等具有吉祥圆满寓意的题材，不论从图案的题材、组织形式、装饰部位等都有其新的语言形式。

新中式风格图案对传统题材进行挖掘，从新的视点定位传统。在传统色彩造型上进行再设计，贴合现代人的审美需求。除了传统题材，一些具有时尚感的，甚至后现代的图案也加入了中式风格休闲装中，形成新鲜的中式风格，这一类服装活泼、自如、充满个性。“如果说服饰图案的色彩具有视觉冲击力、题材内容最具吸引力，那么装饰部位则最能表现图案以至整个服装的个性特色”。^[2]常规的边缘装饰和中心装饰不再是惯用部位，袖口、下摆、胸部以及不经常被装饰的背部、腰部被作为装饰区域，而且其装饰的手法也有所变化。

2、工艺制作

“装饰比服装更多的表达了多重的文化精神”。^[3]传统装饰工艺以其精湛绝伦的工艺水平和艺术成就令人叹服不已。精美的刺绣，素雅的蜡染，繁复的结艺，自由的手绘，精致的盘扣，严谨的缂边，细密的百褶，这些都是现代中式风格休闲装中仍在使用的工艺。新中式风格对于传统工艺的运用，更大程度上将传统工艺与现代生产方式相结合，更适合现代人的生活需要。从装饰工艺特点来看，中式风格休闲装大都以视觉上的二维效果为主，强调平面装饰。装饰手段多采用贴花绣、机绣、手绣、编织、压褶、印染等方法使服装变得更加生动。

三、色彩关系

我国传统文化注重将意境的塑造作为审美的标准，亦虚亦实的空灵效果，圆满和谐的完美意境，都可以体现中式风格，色彩也是如此。中式风格休闲装色彩运用具有两个特点：一是高纯度色彩的搭配，二为低纯度与无彩色结合。高纯度色彩的运用主要体现在中式风格女装中，以艳丽为美，多使用纯度较高的红、绿、粉、紫、蓝等，呈现热烈明快的色彩风格。另外，在对比中求和谐是中式风格休闲装色彩另一个特征。在对比的色彩组合配色时，间隔配以黑白灰的中性色彩进行缓冲调和，使服装洋溢浑朴大方的气象。

四、面料特征

中式风格休闲装面料多数为传统的棉麻类。棉

麻类面料风格粗扩、古朴自然，更贴合人们渴望返璞归真的诉求。香云纱是中高档中式风格休闲装倍受青睐的面料，其塑形性较好，可以通过良好的裁剪形成合体而不完全贴身的造型，局部装饰也更容易完成镶拼、褶皱定型等细致的工艺处理，造型挺括规整。

新型材料的运用，尤其是现代人材质质的面料，往往经过磨砂、起绒、做旧等整理，使面料的色彩和光泽更柔和而不生硬，所制成的服装在活动中产生的衣褶线条也因此更加自然舒展。适应快速生活的新型针织面料、涤纶面料与合成纤维面料等，加上手绘、刺绣、钉珠等工艺的中式风格休闲装不仅时尚、现代，而且容易打理。另外，面料的组合使用也成为一种趋势，例如在市面上出现的弹力丝绒与亮缎、真丝进行的拼接，牛仔面料与传统面料及工艺的搭配，形成色彩与肌理的对比如。

五、结语

作为一种文化现象，中式风格服装的流行映射着当今人们的精神面貌与心理追求。我们的文化正在以越来越强盛的势头影响着世界，中式风格的衣装也正在以高品位、个性化、自信出众的姿态展现在世人面前。中式风格休闲装的造型、装饰、色彩与面料特征，已从初始阶段的具象指征型逐渐向概念意象型转变，具有中式意蕴衣装的发展越来越趋于成熟，它所营造的文化氛围，它所体现的人与自然的和谐关系，它所追求的不留痕迹的意境表现，都成为中式风格休闲装追求的精髓。

中式风格休闲装再不仅仅是盘扣、立领、龙纹……其表达方式越来越丰富，而且也与时尚流行结合得更加紧密。中式风格已形成当下一股强有力的潮流，而中式风格休闲装的艺术特征探讨与分析仅仅是这个课题的冰山一角，随着人们更多的关注、思考与探究，中式风格休闲装的研究运用将走向一个崭新的阶段，让民族的智慧与审美经验，以新的方式得以传承才是最终的目的和意义所在。

(作者单位：北京服装学院)

参考文献

- [1] 周星：“中山装旗袍新唐装”，《民族服饰与文化遗产研究》，第28页，云南大学出版社，2005年8月第一版
- [2] 徐雯著：《服饰图案》，第138页，中国纺织出版社，2000年6月第一版
- [3] 杨源：《中国民族服饰文化图典》，第127页，大众文艺出版社，1999年第一版