

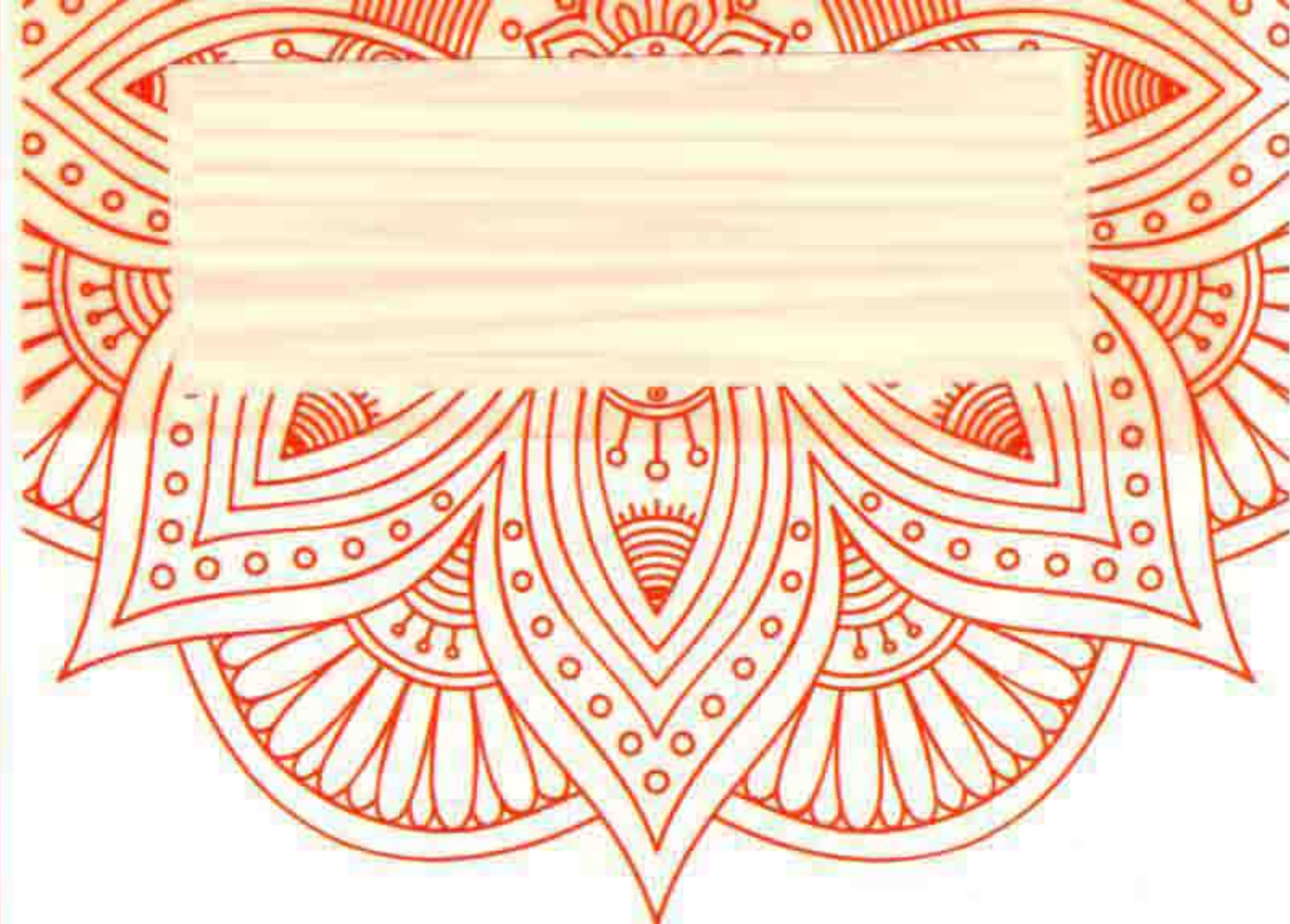
时装设计中的 民族元素

Ethnic Elements
in Fashion Design

刘天勇 王培娜 著

化学工业出版社

时装设计中的 民族元素

Ethnic Elements
in Fashion Design

刘天勇 王培娜 著

化学工业出版社

· 北京 ·

本书的作者立足于民族服饰艺术的研究,从设计文化的角度分析民族服饰中蕴含的设计元素,同时分析民族元素在当前国际时尚界的价值和借鉴方法,基于此,本书分三个部分平行展开:第一部分结合作者深入各民族地区实地考察的经历和感受,从民族服饰的款式、图案纹样、工艺技法三个方面来解读民族服饰里的设计元素;第二部分结合作者国外考察经历来分析服装设计中的民族元素;第三部分探讨了将民族元素融入服装设计的思路和方法。本书是作者多年民族服饰艺术研究和教学实践经验的积累。图片也大多是个人第一手资料,观赏性和可读性很强。

本书适合于高等院校服装设计类专业学生使用,也适合服装教育者作教学参考,对于广大艺术设计人员和业余服装设计、服装爱好者来说,也是一本极有价值的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

时装设计中的民族元素 / 刘天勇, 王培娜著. — 北京: 化学工业出版社, 2018. 1
ISBN 978-7-122-30875-7

I. ①时… II. ①刘… ②王… III. ①民族服饰—服装设计—中国 IV. ①TS941.742.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 263508 号

责任编辑: 蔡洪伟
责任校对: 边涛

文字编辑: 谢蓉蓉
装帧设计: 王晓宇

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 中煤 (北京) 印务有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张 13 字数 228 千字 2018 年 5 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 78.00 元

版权所有 违者必究

序一

对于少数民族的服装，我既没有考察，更没有研究，简直是一窍不通。我觉得少数民族的服装都比较有特色，要是让我穿，肯定既不舒服，也不适应，只是很好看而已。刘天勇却硬让我给她和王培娜编写的书作序，这真是赶鸭子上架。

刘天勇是研究民族服装的专家，做过很多少数民族服装的考察、研究和个案分析，对于民族服装有深入的了解和理解；她很重视民族服装的基本装饰元素、实用元素、工艺元素和信仰元素。这就为当代服装的民族化设计提供了参照。

王培娜没见过真人，但是从很多信息知道她是搞服装设计的专家，做过不少服装设计，举办过几次服装设计专场发布会。设计的服装都以民族的基本元素为依据，在继承的基础上加以了创新。

这两位专家编了一本书，肯定很好看。

研究民族服装的书已经很多，介绍当代服装设计的书也不少，但是，把民族服装与时尚设计联系在一起的研究却少，研究当代服装中的民族元素就更少了。因此，这是一本难能可贵的书。

少数民族的传统服装与当代时尚服装之间存在着极大的差异，有相同的元素，也有不同的元素。相同的元素主要是功能：保护身体、御寒、保暖、防暑、防晒、防风……又有：标识性别、年龄、身份、职业的归属……还有：审美价值、个人志趣、心理倾向……的表露。不同的元素就比较复杂了，包括服装的款式、配置、工艺和文化内涵。仅少数民族传统服装的装饰纹样就有很多值得研究的课题。据说，在传统的织、绣、印、染等装饰纹样中，表现了很多难以解释的内容。这些内容包括各民族的诞生史、迁徙史、演变史；还包括各民族对生命的理解和对生活的歌颂。这些都是专家们的研究内容，也是研究结果。

在这本书里，刘天勇从实地考察得到了一手材料，对上述内容提出了自己的见解，解答了很多如我一样外行的读者所关心的问题。

对于服装的设计，我更是外行，只知道天下有两种服装，一种是实用服装，就是我们每个人都要穿戴的衣服；另一种是展示用的服装，就是在T字型舞台上穿用的服装。看了这本书之后，我才明白，这两种服装之间的关系极为密切，既可以互相作用，又可以互为因果；甚至影响到我们的日常生活。

王培娜在书中展示了不少时尚服装的设计，既是设计思想的成果，也是对事业的贡献。这些设计吸收了民族服装的基本传统，并提炼了符合当代审美意识的元素。

在此只是说了几句个人的看法，仅供读者参考。

王连海

中国著名民艺研究专家

中国工艺美术家学会民间工艺美术委员会副主任委员、秘书长

清华大学美术学院教授、研究生导师

序二

我国民族服饰历史悠久，一向以其鲜明丰富的色彩、精湛的工艺、多样的款式，独特的风貌著称于世。民族服饰在大学院校服装设计专业的学习内容中是很重要的一个部分，在服装艺术的承扬和现代服装设计的创作中都展现出独具特色的风采。时尚舞台上，将本国本民族民间传统与现代时尚融合的方式层出不穷，设计师们在设计中充分展现根植于思想深处的民族精神。这些设计师都有一个共同的特点，非常重视从自己民族文化中汲取营养，牢牢地立足传统，用一种时尚、现代的方式来演绎民族思想，以至于在国际时装舞台上占有一片天地。当今我们的高校服装设计教学，也十分注重对传统艺术语言的钻研和运用，注重对民族传统审美意象的凝练和深化表现，在设计探索中寻找从民族服饰传统艺术中汲取灵感的方法。

本书的作者刘天勇曾是我的学生，研究生期间就常到全国各地少数民族地区采风，在不同季节，不同的节日，不怕艰苦深入到一些较为原始的民族山寨，体验当地人的生存状态，深入了解民族服饰的穿戴习俗与审美心理，并做了大量笔记手稿，获得很多珍贵的一手资料，这为她今后研究民族服饰文化打下很好的基础。2005年她从四川美术学院毕业后，在高校从事服装设计教学，仍然利用节假日坚持考察采风，并结合教学做了大量研究实践工作，之后和同事王培娜一起合作，前后出版了多部关于她研究成果的书籍，这些研究成果都是非常有价值的，对其教学、创作探索产生了良好的推动作用。她们这种执着的研究精神强烈体现了当今的青年教师，研究学者所肩负的责任和社会使命，因为不管是现今还是将来，发展趋势还是应立足传统，具有天然多样的民族传统艺术在服装设计过程中，对创作探索可产生很好的推动作用，服装艺术的个性塑造在很大程度上能收到良性影响，推进服装艺术创新的活力。

本书的书稿我看了几遍，很感动，从基础考察研究到实践运用，二位学者都做了很多努力工作，她们在此领域坚持担当重任，并坚持多年，是非常值得推崇的。该书的出版，可喜可贺！

苏永刚

四川美术学院教授

目录

第一部分 衣装遗风

——民族服饰里的设计元素

001

一、一花一世界——民族服饰款式造型篇

002

1. 斜襟衣、对襟衣 002
2. 花样百褶裙 011
3. 开放的肚兜 018
4. 独特的披肩 025
5. 多彩的围腰 032
6. 个性的帽子（头饰） 040

二、神秘的图形——民族服饰图案纹样篇

047

1. 民族历程 048
2. 图腾信仰 051
3. 天地万物 064
4. 生殖崇拜 070
5. 吉祥符号 075

三、女性的天空——民族服饰工艺技法篇

081

1. 瑰丽多彩的刺绣 082
2. 朴素大方的印染 099
3. 斑斓厚重的编织 113

第二部分 时尚寻踪

——服装设计中的民族元素

129

- 一、矛盾的结合体——日本 130
- 二、时尚浪漫之都——法国巴黎 134
- 三、艺术的意大利 138
- 四、个性、民俗、自由的波西米亚 139
 1. 波西米亚的含义 139
 2. 波西米亚人 139
 3. 波西米亚风格服饰的起源和发展 140
 4. 服装大师们的波西米亚情结 140
 5. 波西米亚式的浪漫与奢华——安娜·苏（Anna Sui） 141
- 五、含蓄优雅的中国 143
- 六、通过做来学——部分设计作品赏析 146

第三部分 东方之路

——将民族元素融入服装设计

157

参考文献

197

后记

199

一、历史的追问——民族服饰文化的解读

158

1. 民族服饰与生存环境 158
2. 民族服饰与社会角色 162
3. 民族服饰与宗教信仰 166
4. 民族服饰与传统节日 171

二、汲古创新——民族服饰元素的借鉴

173

1. 造型结构的借鉴 173
2. 色彩图案的借鉴 183
3. 工艺技法的借鉴 186

第一部分

衣装遗风

民族服饰里的设计元素

我国的民族服饰一向以其多样的款式、鲜明的色彩、精致的工艺、独特的风貌称著于世。世界上恐怕很难找到第二个像中国这样的国家，在一国的疆域里，在同一时间内，可以出现这样丰富多彩、风格款式迥然各异的民族服饰。在如此纷繁多彩的民族服饰世界里，笔者不可能一一列举说明，在这里，只能选取其中具有代表性的民族服饰作分析介绍，并以笔者亲历田野调查手记为依据，从其历史背景、民俗文化、民族审美的角度来解读，以点代面，去寻找现代服装设计艺术的坐标，这样既可以使读者形成热爱民族服饰艺术的氛围，激发读者的民族自豪感，打上民族服饰艺术审美情趣的烙印，又能让读者感受到民族服饰中蕴含的丰富的设计元素。

一、一花一世界——民族服饰款式造型篇

在各少数民族聚居的大地上，每一种款式如同一朵花，走进少数民族人们生活的地区，就如同走进了一个百花园。在这片百花园里，我们撷取了几朵千百年来都依然盛开怒放的花儿，它们五彩缤纷，争奇斗艳，分别向人们展现了它们各自永恒的魅力。“一花一世界”，我们这一章节里的每一朵“花”，都会给人们带来一个与现代时尚完全不同的感官世界，除了享受视觉上的美感外，还能了解到其中的历史变迁、民俗事象，以此来增强我们对民族服饰的认识和理解。

1. 斜襟衣、对襟衣

“襟”是指衣服的开启交合的地方。《释名·释衣服》：“襟，禁也。交于前，所以禁御风寒也。”衣襟线处于人体胸腹前的纵向位置，襟线相交的方式不同，就会形成不同的服装款式。典型的有斜襟（包括大襟）、对襟。

斜襟衣在许多民族中都常用，衣襟线自颌下斜向腋下。襟线右斜的称“右衽”，襟线左斜的称为“左衽”。右衽即衣襟向右掩叠交叉。传说上古时代的黄帝、尧、舜的服装襟形为右衽，唐诗中也有“麻衣右衽皆汉民”的描写。斜襟衣大多领型为交领，领形为长条形，与衣襟相连。领线旁多镶有宽阔的缘边，并常常装饰襴边花纹。交领斜襟的服装历史上使用很广，周秦冠服多为此领式，此后历代沿袭，几乎所有的公服、襴袍、外衫、小衫、宽衫、罗衫、皂衣、中衣等服装都采用这种样式（图1-1）。如今，依然有很多少数民族服饰沿用斜襟交领的样式（图1-2、图1-3）。大襟亦为斜襟，《清稗类钞·服饰类》：“俗以右手为大手，因名右襟为大襟。”其造型特点是衣襟开在右边，左边前衣片门襟向右侧掩盖底襟，偏位作弧线或折线处理，纽扣通常配用

盘花扣、葡萄扣、按扣等，沿襟线大多饰有宽阔的装饰图案。传统汉族服装多以大襟为造型特征（图1-4）。后来一直到清代、民国时期，这种大襟右衽的形式依然是汉族服装的基本特征，较多用于马褂、长褂、坎肩、长衫、长袍、旗袍等服装。旗袍在这里需要着重提出，旗袍是由满族妇女旗装长袍演变而来。其原始形制为圆领、大襟右衽、宽腰身，下摆四面开叉。辛亥革命后，旗袍形制有了很大改变，宽松腰身变为紧腰身，袍长也改短，下摆开叉长短不一，但唯独大襟右衽的基本造型还是没有改变，它是20世纪中国女性最为普遍的一种服装，一直到近现代，旗袍作为典型传统民族服装的地位始终没有动摇过。

图1-1 商朝斜襟冠服

图1-2 苗族妇女的斜襟交领衣（贵州台江地区 刘天勇摄）

图1-3 贵州苗族妇女的斜襟交领衣（贵州施洞地区 刘天勇摄）

图1-4 汉族妇女大襟上衣（清末）

除了汉族以外,许多少数民族都穿大襟右衽衣,有蒙、藏、彝、壮、满、普米、土、达斡尔、佤、侗、瑶、苗、白、哈尼、土家、羌、撒拉、毛南、鄂温克、景颇、锡伯、裕固、德昂、回、鄂伦春、赫哲、傣、傈僳、畲、高山、拉祜、水、东乡、纳西等三十四个少数民族的部分支系穿大襟式的衣服(图1-5-1~图1-5-5)。

图1-5-1 侗族传统大襟衣(贵州宰岑地区 鲁汉摄)

图1-5-2 摩梭人姑娘身着传统的大襟衫(云南泸沽湖地区 邓楠摄)

图1-5-3 黔西苗族服饰大多以大襟衫为主(贵州毕节地区 刘天勇摄)

图1-5-4 藏族女子的传统大襟衣 (杨海勤摄)

图1-5-5 纳西族姑娘身着传统的大襟衣 (云南丽江地区鲁汉摄)

对襟衣也是民族服装中常见的一种款式,其衣襟线在人体正面的中心线位置,前衣襟面左右衣片对齐,不重叠,无叠门,用纽扣或带子系结,是一种对称型的衣襟。穿着很方便。穿此类款式衣服的民族有汉、苗、彝、基诺、壮、布依、白、撒拉、京、纳西、高山、佤、黎、侗、壮、珞巴、瑶、哈尼、土、仡佬、土家、毛南、畲、水、东乡、景颇、柯尔克孜、保安、阿昌、回、傣、哈萨克、佤、仫佬三十四个民族的部分支系。(图1-6-1~图1-6-3)

图1-6-1 苗族传统对襟衣 (黔东南卡寨 刘天勇摄)

图1-6-2 苗族传统对襟衣 (榕江平永 刘天勇摄)

图1-6-3 彝族传统对襟衣（刘天勇摄）

不管斜襟衣还是对襟衣，都有盛装和常装之分。盛装是用于盛大节日活动和嫁娶时候穿戴的服饰，装饰隆重而繁复，故色彩艳丽、配饰繁多、雍容华贵。常装是平日劳作时候的家常服饰，方便而简单，色彩一般较朴素、深暗，装饰很少。与盛装相比，常装远不如一件装饰过的盛装能给人以强烈的遵循传统的印象。苗族服饰种类繁多，但上衣基本形制为斜襟或对襟，笔者通过参加黔东南苗族侗族自治州的老屯乡苗族传统节日亲身感受到了传统的斜襟款式在该民族的地位和影响力。

田野调查之一：贵州省台江县老屯乡苗家

苗族是一个历史悠久的民族，其服饰千姿百态、绚丽多彩，大约有一百多种服饰。由于苗族人们大多居住在山区，至今服饰的形制保持得比较完好。2004年春，我与同伴两人赴黔东南苗族地区进行了一次服饰文化调查。4月30日，我们在台江县一大早就看到很多人提着鸡、挑着菜，每个人脸上都喜气洋洋的，一打听是要去附近的老屯乡过节，能赶上苗家人过节，这让我们有些喜出望外，老屯乡是一个在地图上也找不到的村

寨，确定它作为调查地区还真是有偶然性。我们知道，要想看到苗族服饰最原始的形态，必须到远离城市的村寨里去寻找。老屯乡位于黔东南苗族侗族自治州中部，是苗族人口聚居地之一。境内山高谷深，河沟纵横，素有“九山半水半分田”之称，是典型的“远、边、山、穷”乡，也因此，民风才会比经济发达的地区保存得更完好。

我们跟随当地老乡，上了一辆小面包车，车子沿着弯弯曲曲的小路向前行驶，路边秀美的景色不时地从车窗闪过，我们一路饱览美景，很快就来到了老屯乡，刚走进村口，急着寻找当地苗族服饰的我们沿路拐进了路边一户苗家，屋里屋外几个着常装的妇女正在忙，她们身上穿的衣服是当地苗族的传统款式，大襟右衽，色彩朴素，没有装饰。见我们来，热情地招呼我们吃“姊妹饭”，这是一种用黄、红、白几色糯米蒸制出来的米饭，彩色的是用树叶熬成的，吃到嘴里黏黏的，极其香甜。原来，我们恰逢当地苗族隆重的节日——“姊妹节”，关于“姊妹节”有这么一个美丽的传说，很久以前，清水江畔的几个苗族姑娘邀约去野外开垦荒地，获得丰收，个个因喜悦而不舍得离开，但一晃几年后，她们都成了大姑娘却找不到如意郎君，于是她们想了个办法：用山上“岛良”树的黄花蒸煮成彩色糯米饭，传扬出去，说是吃了这种糯米饭，可防蚊虫叮咬。于是招来了成群后生，一起吃姊妹饭。姑娘们在彩色糯米饭里放上一些叶物，暗示情意。不久，姑娘都找到了可心的小伙子。这个方式传下来，就形成了“姊妹节”吃“姊妹饭”的习俗。“姊妹节”这一天里四方的亲戚朋友都会赶来凑凑热闹，参加踩鼓、跳芦笙、赛马、游方等传统活动，各家也会拿出传统佳肴，自酿的米酒，五彩姊妹饭，盛情款待远方来赶节的朋友客人。主人告诉我们，“姊妹节”（每年农历的三月十五）还是苗族男女谈情说爱的盛会，未婚的姑娘们在这几天要以最隆重的方式装扮自己，她们要换下平日的常装，穿上装饰得相当繁复、精致的盛装来参加各种活动。苗族男女青年还会成双成对尽情对唱情歌，用歌声传情，用舞蹈助兴。“月儿圆圆亮堂堂，说声爱哥口难张，明晨送哥姊妹饭，妹的心思饭里藏……”这首苗族情歌正是“姊妹节”青年男女倾诉爱情的真实写照。

主人家最小的女儿刚满十八岁，是一个胖胖的女孩，相貌平平，因