

民族民间文化 在现代服装设计中的应用研究

MINZU MINJIAN WENHUA
ZAI XIANDAI FUZHUANG SHEJI ZHONG DE YINGYONG YANJIU

郑依依 著

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

民族民间文化在现代服装设计中的应用研究

郑依依 著

 中国纺织出版社有限公司

内容提要

随着社会的不断进步,人们越来越期望在修饰与装扮方面融入更多的文化内涵。近年来,民族民间文化成为服装设计师们的重要灵感源泉,相关作品可谓层出不穷。但如何鉴别此类作品的优劣,如何才能更好地将民族民间文化元素应用到现代服装设计当中,这是当下需要探索的问题。本书主要从现代服装设计的概念与变革、民族民间风格现代服装的设计方式与程序、民族民间风格现代服装设计的创意生成、中国民族民间文化与世界民族民间文化在现代服装设计中的应用等方面展开探讨与分析。

本书适用于各大高校相关专业教师和学生,同时也可对业内人士的设计实践活动提供借鉴与参考。

图书在版编目(CIP)数据

民族民间文化在现代服装设计中的应用研究 / 郑依依著. -- 北京:中国纺织出版社有限公司, 2020.9

ISBN 978-7-5180-7108-1

I. ①民… II. ①郑… III. ①中华文化—应用—服装设计—研究 IV. ①K203 ②TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第002595号

策划编辑: 籍博 责任校对: 寇晨晨 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社有限公司出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801

http: //www.c-textile.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http: //weibo.com/2119887771

北京通天印刷有限责任公司印制 各地新华书店经销

2020年9月第1版第1次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 13.25

字数: 183千字 定价: 78.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

随着我国对中华民族优秀传统文化的重视度不断提高，人们逐渐意识到传统的民族民间文化是中华文化的重要组成部分，是研究我国现代社会文化和精神文明建设的重要突破口。近几年的“非遗热”更是带动了服装、文化、旅游等产业对民族民间文化的开发和利用。而要想使优秀的民族民间文化得到传承与发展，首先要走进人民群众的生活当中，考察民族民间文化的生存和发展环境、探究其与生俱来的文化功能、感受其存在的价值与意义，只有对民族民间文化有一个全方位的了解，才能够帮助其在现代社会中找到立足之地。

对于任何一门学科来说，其研究与发展的最终目的必然是将理论成果应用到现实生活当中，从而满足人们不断发展的需求，进而更好地服务人类社会。服装设计学科也是如此，面对西方服装文化的强势袭来，我国如何在接受西方服装文化的同时仍然保留本土的服装文化，如何站在国际舞台上，向全世界展示融入我国民族民间文化的现代服装，并获得国际认可，这是我国服装设计行业不可避免的问题。

本书着眼于民族民间文化在现代服装设计中的应用问题，分析了民族民间文化融入现代服装设计的基本方法与程序，探讨了民族民间风格服装的基本存在形式，并对其应用情况进行了详细的介绍。

总体来说，本书共分为六个部分，第一部分对民族民间文化的相关概念进行探究，着重分析了中国民族民间文化的民族精神、特点，并对民族民间服装进行系统介绍；第二部分是对现代服装设计的内涵解读，具体内容包括现代服装设计的相关概念、发展与变革、“现代主义”的服装革命及服装“现代性”的价值重评；第三部分研究了现代服装结合民族民间文化的设计方式与程序，具体内容包括服装设计的一般过程及知识框架、民族民间文化进入现代服装的方式、融入民族民间文化的现代服装设计程序；第四部分探讨了民族民间文化在现代服装设计中的创意生成问题，具

体可分为服装创意的理论基础与生成机制、现代服装的民族原生态情结与民间艺术情结、民族风格服装的创意设计以及民间生肖文化在服装设计上的现代性转换这几方面；第五部分对中国民族民间文化在现代服装设计中的应用问题进行了深入分析，具体包括民族民间服装文化的解读与借鉴和含蓄优雅的中国民族民间现代服装设计；第六部分通过对日本、法国、意大利、波西米亚这四个地区和民族的本土服装进行分析，探索世界其他民族民间文化在现代服装设计中的应用现状。

本书在撰写的过程中，请教了多位专家学者，并获得了多方的支持和帮助，在此表示真诚的感谢。此外，作者还参考了大量的相关理论研究成果，力图使本书的结构更为严谨，内容更为全面，逻辑更为清晰。书中加入了大量服装设计作品的案例，从而使论述的内容更为直观且便于理解。

希望本书能够为各大高校相关专业教师和学生的工作和学习提供些许帮助，也希望能够对业内人士的设计实践活动提供一些借鉴与参考。然而限于作者知识储备和写作水平，书中难免会有疏漏之处，欢迎广大读者能够积极地对本书进行批评和指正。

作者

2019年9月

目 录

第一章 民族民间文化探究·····	001
第一节 中国民族文化与民族精神概述·····	001
第二节 中国民间文化特点·····	003
第三节 千姿百态的民族民间服装·····	004
第二章 现代服装设计的内涵解读·····	021
第一节 现代服装设计的相关概念·····	021
第二节 现代服装设计的发展与变革·····	025
第三节 “现代主义”的服装革命·····	038
第四节 服装“现代性”的价值重评·····	048
第三章 现代服装结合民族民间文化的设计方式与程序·····	051
第一节 服装设计的一般过程及知识框架·····	051
第二节 民族民间文化进入现代服装的方式·····	064
第三节 融入民族民间文化的现代服装设计程序·····	081
第四章 民族民间文化在现代服装设计中的创意生成·····	098
第一节 现代服装创意的理论基础与生成机制·····	098
第二节 现代服装的民族原生态情结·····	130
第三节 现代服装的民间艺术情结·····	135
第四节 民族风格服装的创意设计·····	142
第五节 民间生肖文化在服装设计上的现代性转换·····	157
第五章 中国民族民间文化在现代服装设计中的应用·····	164
第一节 历史的追问——民族民间服装文化的解读·····	164
第二节 汲古创新——民族民间服饰元素的借鉴·····	171
第三节 含蓄优雅的中国民族民间现代服装设计·····	177
第六章 世界民族民间文化在现代服装设计中的应用·····	180
第一节 矛盾的结合体——日本民族民间风格现代服装设计·····	180
第二节 时尚浪漫——巴黎民族民间风格现代服装设计·····	188
第三节 艺术气息浓郁——意大利民族民间风格服装设计·····	193
第四节 个性、民俗、自由——波西米亚民族民间风格服装设计·····	198
参考文献·····	203

第一章 民族民间文化探究

中国民族民间文化历史悠久、源远流长，其在现代服装设计中有十分广泛的应用。在本章内容中，我们将重点从中国民族文化与民族精神概述、中国民间文化特点、千姿百态的民族民间服装等内容入手，对民族民间文化展开详尽地论述。

第一节 中国民族文化与民族精神概述

中国文化，是指中华民族几千年来流传下来的文化。中华民族是由多民族构成的统一体，各个民族在历史进程中不断融合，构成了绚丽多彩的中华民族文化。中国文化的基本精神有“刚健有为”“守中贵和”以及“天人合一”等，在下面的内容中我们将对此进行详细介绍。

一、刚健有为

“刚健”一词，最早出现在《周易大传》当中。《彖传》中有言：“大有，其德刚健而文明，应乎天而时行。”《说卦》中有言：“乾，健也。坤，顺也。”在这句话中，健是指阳气的本性，而顺是指阴气的本性。“天行健，君子以自强不息。”天体运行，永无已时，所以将其称之为健。这里的健，包含着主动、能动和刚强不屈的含义。

此外，孟子也有“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”的名句，这句话体现了处世的基本原则，即大丈夫应该具有独立人格，不能向外界压力屈服。

总而言之，“刚健有为”的精神为人们处理各种复杂的人际关系提供了宝贵的借鉴，这种精神在中国人的观念中一直占据着十分重要的地位。坚持独立人格的思想是刚健自强思想的又一重要表现。孟子“舍生而取义”的经典话语展现了他的高尚气节。这种不畏惧强权、顶天立地的独立

的人格精神，是当代中国人奋发图强的精神动力。正是这种“刚健有为”的精神，推动了中国文化不断向前发展，具有十分深远的意义。

二、守中贵和

在中国传统文化中，“中”这一概念具有十分重要的意义。《论语·尧曰》中曾有过这样的记载，尧帝将自己的天子之位传给舜，并将自己治理天下所总结出的政治经验也一并传给舜，即“允执厥中”四字，体现出一种中正、中道的原则。在舜将天子之位传给禹的时候，同样也给了禹“允执厥中”的忠告。

孔子有言：“君子和而不同，小人同而不和。”进而提出了“中庸”的观念，中庸思想在中国文化史上产生了深远的影响。“中庸之为德”就是既不过，亦不是不及。

“和”的含义是和睦或和谐，“贵和”就是指应当“以和为贵”。“守中贵和”既是处理人际关系的重要原则，同时也是处理人际关系的最终目的。

三、天人合一

中国古代人的传统哲学观可概括为“天人合一”，这是人们对待自身与自然间关系的基本态度，这一哲学理念在中国传统文学、艺术、科学等各个领域都有渗透。具体来说，中国传统价值观念中，对人与自然关系的解释主要有三种不同的观点。其一是庄子所提出的“不以人助天”“无以人灭天”的观点；其二是荀子提倡应当对自然加以改造的观点，即“大天而思之，孰与物畜而制之？从天而颂之，孰与制天命而用之？”；其三是《周易大传》中讲的“天地交泰，后以裁成天地之道，辅相天地之宜，以左右民”的思想。无论是哪一种观点，其共通之处是认为人不可“逆天而行”，人与自然只有相互协调，人类才能得到更好的发展。

人与自然并非是一种相互对立的关系，人要依靠自然才能得以生存，所以从这一层面上讲，人的本性与天道是相呼应的，也就是说，人类社会的道德原则应建立在自然规律的基础之上。庄子指出“与天为一”，《庄子·达生》篇中曾经讲道：“弃事则形不劳，遗生则精不亏，夫形全精复，与天为一。”这句话的含义是，人应当将纷繁的世事抛之脑后，甚至忘记自己的生命，从而使形体变得健全，精神变得饱满，只有这样才能进入“与天合一”的至高境界中。直到今天，“天人合一”的思想仍然在中

国人的思维观念中占据着重要地位。

第二节 中国民间文化特点

民间文化，顾名思义，是指由一个民族所创造并为其自身所享用的文化。实际上，民间文化一方面指某个民族具有与其他民族文化相区分的个性特征；另一方面，由民间文化衍生出的民间传统或者是民族精神，能够对这个民族产生巨大的影响作用。

一、文化与生活相融合

民间文化产生自最真实的民间生活空间，是民间人民生活的最直接反映，其发生与传承的对象及过程就是人民群众生活的本身，而其存在的意义和作用也在于生活的本身。对于现实社会而言，民间的生活从来都不是个人独处的世界，其现实基础在于群体的共享与交流。民间文化正是建立在这一交流互动的基础之上，因而民间文化是属于集体的。从这种角度来看，民间文化的诞生和传播是社会发展的产物，是某一族群人长期生活经验的积累。如果说某一学术性观点或某种高雅的文化艺术可以是个人或某些少数人发明创造出来的，那么民间文化则完全没有这种可能性。因此，民间文化是一个族群共同的主观思维体现，也是其共同的精神需要，更是一个族群内部人们共同愿望的凝聚。

此外，民间文化同样也是自然形态意识的具体表现。具体且现实存在是民间文化最直接的特征，这一点与具有抽象性质与思辨性质的其他文化有着很大区别。例如，农耕文化的诞生就是源于农民日复一日的田间劳作，而人们的吃饭穿衣文化也是建立在人日常生理需要的基础之上的。民歌中所唱的爱情源自乡间青年男女的真情流露，而民间年画中画出的故事情节则带有教化意义。这些文化形式多表述简单直白，其中表述的内容也浅显易懂，是最接近日常生活的。

二、文化的狂欢效应

著名艺术理论家巴赫金（M.M.Bakhtin，1895—1975）在其狂欢化诗学理论中指出，民间文化的本质就是民间的狂欢节。这里所说的“狂欢”，是指一种与民间庆典活动相结合的人类文化仪式。狂欢节是所有

人都可参与的一种活动，是适合民众口味并与上层文化相对的一种文化活动。狂欢节类型的广场节庆活动，某些诙谐仪式和祭祀活动，各种各样的江湖艺人，种类和数量繁多的戏仿体文学等，都呈现出一种相似的风格特征，它们都是完整的民间诙谐文化、狂欢节文化的重要组成部分。在狂欢当中，人们暂时忘记了所有的等级关系和特权，全身心地沉浸在自由的欢乐之中。民众需要这种狂欢和诙谐，在狂欢中获得精神的愉悦。

通过深入分析可得知，民间生活中之所以具有一定的狂欢性，在很大程度上源自人们对自然情绪的宣泄和对个人欲望的放纵，这在某种程度上来看是过于感性的。弗雷泽是学术界公认的人类学家，他曾专门对罗马农神节进行研究，并说道：“许多民族曾经每年都有一个放肆的时间，这时法律和道德的一贯约束都抛开了，全民都纵情地寻欢作乐，黑暗的情欲得到发泄，这些在较为稳定、清醒的日常生活中，是绝对不可的。”

事实上，对于民间百姓而言，在一些特定的场合或时间段中，这种自然欲望的宣泄与狂欢是有合理性的，但前提是出于个人真情实感的表露，且在宣泄之后能够做到适可而止，如果是受到人为因素、宗教因素或其他集权组织因素的控制，则属于不合理情况。由此看来，一个民族长久以来最基本的文化传承与生活原则体现在现实生活中就是这一民族的传统民俗，这种民俗文化是自然产生的，因此不仅不会对社会造成“破坏”，反而能够促进社会的和谐。

第三节 千姿百态的民族民间服装

民族民间服装是人类的一大创造物，是人类集体智慧的结晶。民族民间服装具备两种重要的价值，首先是使用价值，其次是审美价值，二者共同奠定了民族民间服装的重要地位。总的来说，民族民间传统服装是中国各民族人民在特定的社会历史环境与自然地域环境下，基于对特定的劳动、生活方式的感受与理解，并在适应环境、培养和追求美好和谐的精神境界的过程中逐渐形成的。民族民间服装往往能够呈现出不同地区人民的性格特征、普遍的兴趣爱好、地理环境特征与民族社会变迁与文化历史，因此传统的民族民间服装具有很高的学术研究价值（图1-3-1、图1-3-2）。

图1-3-1 苗族百鸟衣

图1-3-2 四印苗服装

一、民族民间服装的地理环境

人类在长期适应地理环境的过程中，逐渐形成了属于自己的特殊的文化形态。客观来讲，民族民间服装的本质就是文化形态的外在表现形式，而民族民间服装的最为基本的功能就是实用，它与实用价值之间是密不可分的关系。我国地域辽阔、民族众多，不同的民族所处的地理环境不同，其对服装实用功能的要求也有所不同。从这一层面来看，地理位置与自然环境情况对传统民族民间服装的基本形态与功能性特点有着决定性作用，这一点主要体现在民族民间服装最初形成的时候。与此同时，民族民间服装的发展程度也受社会生产力发展水平的影响。通常，社会生产水平越低，地理环境因素对民族民间服装的影响力就越大，随着社会生产水平的不断提高，地理环境对民族民间服装的影响力便会逐渐减弱。所以经济文化对民族民间服装日后发展的影响作用更大。

我国的鄂伦春族、赫哲族以及鄂温克族的人们，生活在气候条件较为恶劣的大小兴安岭以及黑龙江、松花江一带。这些民族的人们通常以捕猎为生，相应地，其服装也多以兽皮为主要原料，充满智慧的少数民族的人们将兽皮进行加工，制成保暖性良好的袍式服装，以便抵御严寒的气候。用兽皮制成的服装虽然具有较高的使用价值，但在审美价值上却有所欠缺（图1-3-3~图1-3-5）。

我国的哈萨克族、蒙古族、藏族等少数民族，属于草原畜牧经济文化类型，人们长期生活在草原上，以畜牧业为生，饮食上以奶制品和肉类为主，其服装多用动物的皮毛制成，具有较好的保暖性。此类少数民族普遍

图1-3-3 赫哲族服装

图1-3-4 鄂温克族服装

图1-3-5 鄂伦春族服装

具有较高的生产力，解决温饱问题已经不再是一件难事。其服装的区域性特征是与恶劣的自然气候条件相适应的：冬装多以牲禽的皮毛或者是经过加工的毛织品为主要原料；夏装则多以毛织品或棉织品为主要原料。服装以手工制成宽松肥大的袍式为主，色彩较为多样，制作工艺也较为精细，不仅注重服装的实用性，而且也较注意审美功能（图1-3-6~图1-3-8）。

我国的东乡族、维吾尔族、土族等少数民族属于农耕经济文化类型。这些少数民族的人民勤于耕种土地，通过长期耕种，他们获取了丰富的粮

图1-3-6 哈萨克族服装

图1-3-7 蒙古族服装

图1-3-8 藏族服装

食、棉花等食品以及服装原材料。这些少数民族的人们的服装区域性特征为：服装原材料多为自织、自染的棉麻土布，也有使用兽皮的。服装形式多为单薄、短小、灵活的衣裙、衣裤，式样种类繁多，且装饰造型精美，多用刺绣手法。整体看起来色彩丰富鲜艳，工艺精湛（图1-3-9~图1-3-11）。

图1-3-9 东乡族服装

图1-3-10 维吾尔族服装

图1-3-11 土族服装

地理环境能够对服装的实用性起决定作用，这一点在特定地理环境形成的特殊产业和生产方式对服装款式的影响上体现得尤为明显。生活在我国北方地区的少数民族，大多以畜牧业为生，他们喜欢穿着宽松的袍式服装，认为袍式服装十分舒适，这是与他们的生产生活习惯相适应的。例如，传统形态的蒙古靴，靴尖的部分向上翘起，靴子总体较为肥大，穿起来也很舒适。由于这些民族的人民长年骑马狩猎且多在草地上行走，这样的靴子设计便于上马和下马，且能够减少在草地上行走时的阻力。再来看袍服的设计，猎民与牧民的袍服在外观和材质等方面就完全不同。对于鄂伦春族、鄂温克族等民族来说，长年的狩猎生活要求他们的袍服必须适合在丛林中奔跑，因此他们的袍服都会在下摆处做开衩处理，但蒙古族、藏族的传统劳动方式以畜牧为主，因此他们的袍服开衩很少（图1-3-12、图1-3-13）。

图1-3-12 蒙古靴

图1-3-13 三江源藏族服装

以稻作农耕为主的南方各民族，穿着短装型衣裙裤，显然比袍式服装更适宜水田劳作，哈尼族服装便是这样（图1-3-14）。

图1-3-14 哈尼族奕车人

二、民族民间服装的文化心理

民族民间服装是人类社会历史发展的产物，民族民间服装的形成本质就是一个民族文明发展的历史记录。早在远古时期，社会生产水平低下，那时候人们的服装主要以抵御恶劣的自然环境为目的，因此民族民间服装的地域性差异和实用性特征是在满足人们基本生产生活需要的基础上诞生的，而非是某个民族社会文化上的需求，或人们思想情感的表达。此外，远古时代的人们还在服装中融入了本民族共同的精神寄托，这便是早期服装文化心理的体现。正是这种将精神意愿寄托于服装进行表达的行为，逐渐演化为服装文化的个性特征。

随着人类生产技术和人类文明的进步，这些原始的服装无论从制作工艺、外形特征、功能价值还是文化艺术价值等各个方面都逐步得到了完善，并最终有了固定的形式。在民族民间服装趋于定型的过程中，一

个区域的民族民间文化共同心理也逐渐成熟，因此当某一种服装所包含的文化内涵与某一民族人群的共同文化心理相符合时，这种服装便会被这一群体接受；同时，这种服装一旦在一个民族得到普及，便会反过来对这种群体的共同文化心理起到强化与维护作用。

据统计，目前我国大多数少数民族主要聚居在我国的西北、西南、东北等地。在新中国成立之前，我国各个少数民族的生产力水平普遍较为低下，且很多少数民族一直过着自给自足的小农生活。他们常年居住在远离大城市的地方，因此逐渐形成了一种“边缘文化”。尤其是在祖国边陲地区和偏远山区，这种“边缘文化”表现得尤为明显。由于生产、医疗条件相对落后，少数民族人口普遍稀少，生产方式单一、活动范围狭小，且不同少数民族间几乎没有什么沟通与交流，鲜明独特的民族民间服装正是在这样的环境下逐渐形成的。

我国古代的纳西族妇女十分勤劳，妇女们往往是“头上顶着星星出，脚上踏着月色回”在田间辛勤劳作，她们的服装因此得名“披星戴月”，简而言之就是指肩上戴着太阳和月亮，背上披着七星。与白族的服装相比，纳西族妇女的衣服颜色并不鲜艳，具有十足的乡土气息。其服装以深蓝色为主，每个人都披着一件用毛呢做成的坎肩样的物件，在背后的腰部位置装着七个圆形的饰物，这就是所谓的“七星”了（图1-3-15）。

图1-3-15 纳西族女子的“披星戴月”服装

事实上，那些身着长袍、袒露右臂的人，通常并不是生活在内蒙古草原的蒙古族人，而是长期生活在青藏高原一带的藏族人（图1-3-16）；那些穿着五颜六色的多褶长裙、头上顶着“头盖”的人们，大多数都是生活在四川凉山一带的彝族姑娘（图1-3-17）；上着短衣，下着长筒裙的，一定是生活在云南西双版纳的傣族女子（图1-3-18）。虽说都是短衣长裙，但朝鲜族女子上衣上那美丽的飘带和袍状的长裙是其他民族所没有的（图1-3-19）。

图1-3-16 藏族服装的着装状态

图1-3-17 四川凉山彝族服装

图1-3-18 傣族女子服装

图1-3-19 朝鲜族女子服装

通过对这些民族民间服装进行介绍，我们能够深切地感受到不同少数民族人们性格与文化之间存在的差异。总而言之，民族民间服装与一个民族的共同文化心理素质以及与此相适应的民族性格有着十分密切的关系。

三、民族民间服装的审美情趣

除了实用价值外，审美价值也是民族民间服装所具有的基本价值之一。自远古时期以来，民族民间服装的发展过程一直都是对人类审美思想的直接体现，也是人们在发现美、创造美的过程中诞生的产物。从中国少数民族民间服装的诞生与发展过程来看，民族民间服装同样也是对本民族思想道德观念与审美取向的客观反映。如果说各民族生活的地理位置、自然条件、生活习惯等对民族民间服装的形成发展产生了直接影响，那么一个族群的审美心理和思想观念对民族民间服装的发展则产生了间接的影响，且这种影响主要来自人们的主观思维，随着社会的进步和人们思想的