

传统 服饰

文化传承

与

创新设计研究

乌日图宝音 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

传统服饰文化传承与创新设计研究

乌日图宝音/著

中国纺织出版社有限公司

内 容 提 要

中国传统服饰文化与装饰工艺品设计工艺，是中国民族文化的重要组成部分。本书围绕传统民族服饰，介绍了传统民族服饰的审美特征、外观的印象魅力、其艺术风格与表现手法、文化特征、应用与设计，并由此拓展开来，介绍了传统服饰文化在现代服饰设计中的应用、传统服饰手工艺的创新应用、传统刺绣工艺在服饰创意设计中的运用。全书以传统服饰的生态保护和现代化设计收尾，提倡要择取民族服饰的艺术性进行再创造，适时地在变革中传承、发展民族服饰的艺术性。

图书在版编目(C I P)数据

传统服饰文化传承与创新设计研究 / 乌日图宝音著

— 北京：中国纺织出版社有限公司，2021.7

ISBN 978-7-5180-8480-7

I. ①传… II. ①乌… III. ①服饰文化-研究-中国-古代②服装设计-研究-中国 IV. ①TS941.742.2
②TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 063877 号

责任编辑：刘 茸

责任校对：高 涵 责任印制：储志伟

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-textilep.com>

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

三河市宏盛印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2021 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本：787×1092 1/16 印张：13.5

字数：218 千字 定价：69.80 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

中国的传统服饰文化与装饰工艺品设计工艺，都是中华民族文化的重要组成部分。这些传统文化，随着时代的变迁和社会的进步不断发展，不仅对今天中国人的价值观念、生活方式和中国的发展具有深刻的影响，而且对人类的进步和世界文明的发展产生了深远的影响。在提倡大力弘扬中华民族文化的今天，人们更加应该深入地研究优秀的中华民族传统文化。

民族服饰是一个民族区别于其他民族的文化标志之一，少数民族服饰是我国民间艺术中一朵绚丽的花朵，它们古老朴实、图案生动、造型独特、色彩斑斓，有着浓郁的民族特色。少数民族服饰作为物质文化和精神文化的一种结合体，是一种文化，也是一种语言，折射出不同民族各自鲜明独特的文化内涵。中国民族服装艺术性的产生与少数民族居住的地理位置、信仰、崇拜等主客观条件有着密切的联系。原始民族服装里既含有艺术性也含有落后的元素。当现代文明与原始的民族服装发生碰撞时，我们应当择取民族服装的艺术性进行再创造，适时地在变革中传承、发展民族服装的艺术性。

在今天，尊重世界文化多样性，传承与发展本民族文化，认同本民族文化，尊重其他民族文化已逐渐成为各国、各民族的普遍共识。在传统的传承体系中，少数民族文化技艺持有者是如何传承其服饰文化的？具有哪些重要的因素？如何结合现代信息技术对少数民族服饰文化进行传承与革新？现代传媒技术会对少数民族服饰文化传承带来什么影响？是否具有积极的意义？这些都已成为学界密切关注的话题。

本书在撰写过程中，对前人有关服饰文化与装饰工艺品的资料进行了借鉴和吸收，在此对其作者表示诚挚的谢意。由于时间仓促，水平有限，书中难免会有遗漏与不妥之处，恳请广大读者批评指正。

乌日图宝音
2021年3月

目 录

第一章 传统服饰综述	1
第一节 传统服饰的定义	1
第二节 传统服饰元素及其特征	5
第二章 传统服饰的审美特征	14
第一节 斑斓绚丽的色彩美	14
第二节 丰富多样的图案美	23
第三节 厚重斑斓的编织美	47
第四节 天然朴素的材料美	50
第五节 个性张扬的造型美	53
第三章 传统服饰外观的印象魅力	56
第一节 认知人的“第一印象”	56
第二节 人际交往中的服装功能	59
第三节 独具魅力的装饰	63
第四章 传统服饰的艺术风格与表现手法	66
第一节 传统服饰品的分类	66
第二节 传统服饰风格在新的设计中的应用	70
第三节 中国古代服饰文化的“东服西渐”	74
第四节 各民族间的服饰交融	77
第五章 传统服饰的文化特征	81
第一节 传统服饰的礼仪文化	81
第二节 传统服饰的民俗文化	83
第三节 传统服饰美学	89
第六章 传统服饰的应用与设计	97
第一节 解析传统民族服饰语言	97
第二节 传统服饰应用设计与材料选择	116
第三节 民族风格服饰的设计程序	123
第四节 传统服饰元素的采集与应用	127
第五节 传统服饰的色彩原理与用色技巧	130

第七章 传统民族风格服饰的设计与创新	137
第一节 民族服饰元素的借鉴	137
第二节 民族风格服饰的设计过程	142
第三节 民族风格服饰的创意设计	146
第四节 民族风格服饰设计的创新手法	152
第八章 传统服饰元素在现代服饰设计中的应用	155
第一节 传承传统服饰元素的现实意义	155
第二节 传统服饰元素在现代服饰设计中的创新性应用	157
第三节 设计实践中传统服饰元素的创新	169
第九章 传统服饰手工艺的创新应用	172
第一节 传统服饰手工艺	172
第二节 传统服饰手工艺在现代服饰上的创新运用	180
第三节 传统服饰手工艺的创新手法	182
第十章 传统刺绣工艺在服饰创意设计中的运用	188
第一节 刺绣的分类及其特点	188
第二节 刺绣与服饰创意设计的联系	189
第三节 刺绣的创意设计应用及文化传承	193
第十一章 传统服饰的生态保护和现代化设计	195
第一节 传统服饰原生态的保护	195
第二节 传统服饰的资源利用	199
第三节 民族服装的创意智慧和设计语境	201
第四节 民族服装的现代化创意	202
参考文献	206

第一章 传统服饰综述

第一节 传统服饰的定义

服饰是人类生存的必备条件之一，人之所以成为社会的或文化的人，与服饰有着密切的联系。服饰和文化是共生的。服饰的起源与人类文化的发展紧密联系在一起。中国文化源远流长，其中服饰文化的起源、沿革与发展，始终占有重要的位置。

随着原始社会的解体，私有制和阶级的出现，奴隶社会的建立，生产力的进步，人类的婚姻也由“血缘家族”过渡到“群婚家族”。在这个时期，一些氏族、部落已经有了不同的称谓和泛称，在这个基础上，人类形成了为数众多的氏族。氏族后来发展成胞族，许多胞族结合起来，形成了不同的部落。部落进一步发展，又形成了不同的民族。人类的服饰随着氏族、胞族、部落的进化，发生着缓慢地变化。民族形成后，服饰也基本定格，并具有本民族的独特款式。这一切风格各异的服饰，正是各民族文化心理结构的对应品。因此，服饰又是构成民族的要素之一，是识别民族的标志之一。

一、服饰的起源

服饰是人类特有的文化现象，是人类进化到一定阶段后的产物。中华民族是人类历史上最古老的民族之一。研究服饰的起源，不能不追溯到上古时期。马克思曾说：“人们为了能够‘创造历史’，必须能够生活，但是为了生活，首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此，第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料，即生产物质生活本身。”所以作为人类的第一个历史活动之一的“衣”的生产是随着人类的进化、社会的进步而产生的，它同世界上的万物一样，也经历了一个产生、发展、变化的过程。服饰同时还是古代帝王治理天下的重要工具。《易·系辞》则说：“黄（皇）帝、尧、舜，垂衣裳而天下治。”在中国历史上，从商周到清末，服饰“严内外、辨亲疏”，对统治阶级治理天下的确起过极为重要的作用。

关于服饰的起源，比较有代表性的观点有以下三个：

一为“遮羞说”。此观点十分古老，在人类学诞生以前，对此几乎无异议。其观点是身体裸露于他人的面前会感到羞耻，为了遮羞而出现了衣服。这种说法源于基督教的《旧约》，在伊甸园中的亚当与夏娃吃了智慧果之后，有了智慧，对裸露的身体感到羞耻，因此羞耻感促使他们找来树叶以遮盖下体，从此人类开始为遮羞而穿衣戴帽。班固的《白虎通义》云：“太古之时，衣皮韦，能覆前而不能覆后。”《白虎通义》里把“衣裳”解释为“衣者隐也，裳者鄣也，所以隐形自鄣闭也”，强调了衣服掩形遮羞的

理论功能。《释名·释衣服》说：“凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也；下曰裳，裳，障也，所以自障蔽也。”也就是说，除了防寒保暖，服饰还是遮盖人体私处的重要手段。

二为“保护说”。持此观点的人认为，服装的起源是人类为了适应气候环境（主要是御寒），或者是为了保护身体不受伤害，而从长年累月的裸体生活中逐渐进化到用自然的或人工的物体来遮盖和包裹身体。人类在进化的过程中，具有自然防护机能的体毛逐渐退化，为了适应气候的变化，保护身体不受风霜的侵袭，不受野兽的伤害，他们想到利用生活中自然赐予的或自己劳动创造的材料，达到保暖御寒、驱赶昆虫、保护身体、避邪消灾等防御伤害的目的，从而创造了服装。柯斯文在《原始文化史纲》中提出：“最普遍的一种意见认为，衣服是基于保护人的身体，防御寒冷侵袭的必要而产生的，因此认为，衣服首先出现于北方，或者一般地说，首先出现于气候寒冷的地方。”《墨子》佚文载：“衣必常暖，然后求丽。”

三为“装饰说”。即人类制作衣服出于身体装饰美的需要。人类很早就懂得装饰自己，现在越来越多的人认为美的动机是服饰起源的唯一动机。他们认为服装的起因是人类憧憬装饰自己，想使自己更富有魅力，想创造性地表现自己的心理冲动。还认为衣服之起，并不由于保护身体或遮羞，而由于人类好装饰、好卖弄的天性。《韩诗外传》载：“衣服容貌者，所以说目也。”吕思勉《先秦史》第13章载：“衣之始，盖用以为饰，故必先蔽其前，此非耻裸露而蔽之，实加饰焉以相挑诱。”

这三种说法，各有其侧重点和合理性，但后两种说法被人们普遍接受或者说更容易令人信服。因为人类的行为模式，不能从单纯的生理需求来做解释，还要考虑心理因素的存在。因而一般认为，服装起源来自保护说和装饰说的综合，至于遮羞说，实际上包含在装饰说之中。除以上三种基本的说法外，还有“信仰说”“挑诱说”“偶然说”等，但由于年代久远，服装材料又不易保存，我们已经很难从史前文化中找出服装起源的真实证据，这些学说都只是理论上的解释而已。很显然，真正意义上的服装产生经历了一个相当漫长的发展过程。

二、服装的形成

服装的初步形成大致经历了三个阶段。第一个阶段护体保暖阶段。大约在距今170万年前的旧石器时代早期，人类开始用天然石块、树枝等猎捕野兽，冬天用捕获的兽皮来护体和保暖；夏天则用树皮、树叶遮挡阳光，以免受烈日的照射，阻挡蚊虫的叮咬，避免风雨的袭击。这和动物只依靠其本身皮毛来保护或保暖已有区别，即人类已经脱离了动物的境界。在这种情况下，最原始的服装有了雏形。历史上把这一时期称为猿人时期，即史料记载的所谓茹毛饮血时代。《礼记·礼运》载：“未有火化，食草木之实，鸟兽之肉，饮其血，茹其毛。未有丝麻，衣其羽皮。”

第二个阶段是原始衣物阶段。随着早期人类对世界的认识能力和实践水平的提高及自我意识的逐渐确立,大约在70万年前,早期“智人”学会和掌握了石器的打磨,便出现了各种形状的石器,他们在用石器、树枝等猎捕野兽的过程中,又慢慢地学会了利用树叶或动物的皮毛来保暖护体。尤其是刮削器的出现,使得他们学会了整理兽皮,并依靠狩猎、采集来生活。他们会制造基本的衣着和式样进步的简单工具,开始用简单的饰物以装饰身体。约10万年前,属于现代人种的“智人”,初步掌握了制造基本衣着的工具。在距今4万年至1.5万年前的旧石器时代晚期,由于骨针的出现,原始人类服装状况有了新的改善。正如《礼记·王制》所记载:“中国戎夷,五方之民,皆有性也,不可推移。东方曰夷,被髮……角方曰蛮,雕题交趾……西方曰戎,被髮……北方曰狄,衣羽毛穴居。”据汉代学者郑玄南的考证,最初原始的服装是一块围系于下腹部的皮毛。后来布帛产生,衣裳的制作逐步完善,人们仍然在下腹部围系一块长条状的皮革饰物,以表示对先民所创衣式的纪念,这种饰物叫作“芾”。先蔽其前,再蔽其后。于是将皮革两块缝合起来,这样就形成了下身的裳。接着上古人以动物韧带或植物藤为线,用骨针将大块兽皮缝合,缝制成背心式的服装,这样就产生了衣。因此,上衣下裳便是中国古代先民最基本的衣式了。这一时期使用的衣料几乎都是兽皮毛。

第三个阶段是纤维织物阶段。进入新石器时代的人们从狩猎、采集的生活,进入到定居的农耕生活时代,不再单纯地依靠原始狩猎的采集生活,学会了用动植物纤维制作衣服。随着人口的不断增加,兽皮渐渐出现了供不应求的局面,而树叶、草、树皮又极容易失去水分,变得干枯,并易破碎。于是,人们在长期艰难困苦的生活中,通过不断的观察、实践,最终发现有些植物的皮柔软而有韧性,可以撕成长条,用来编织成网状的衣服,可蔽体防寒。为了穿着更舒适一些,我们的祖先用他们勤劳的双手,把那些粗糙的葛藤皮和野树皮搓得更软,撕得更细,这就是人类最原始的编织物。但是这种方法十分费力,而且不能满足人们的生活需要,随着社会的发展及人们的需求,纺轮、纺车等纺织工具应运而生。我们的祖先逐步摆脱了原始状态的服装,开始穿着进一步改善的衣裳,从此揭开了人类纤维衣料的历史序幕,开始了真正意义上的服装发展历程,人类服饰文化的发展进入了一个新的历史时期。

三、服饰的发展

综上所述,可以说原始社会是中国服装的萌芽时期,它经历了两个阶段:第一阶段即最初的裸态生活,一直到旧石器时代中晚期。这一阶段属于骨针、草藤树叶、鸟羽兽皮为材料的原始服装阶段。第二阶段即进入新石器时代以后,我们的祖先逐步摆脱了十分落后的、费时费力的原始服装状态,通过观察、努力,改变了原始先民的生活状况,穿着改良的服装,为中国服装的形成和发展奠定了基础。服饰经历了“兽皮披”时代、“早期编织装”时代,与中国文化一起进入了文明社会。

夏代是我国历史上的第一个朝代，也是最早的奴隶制社会，这时已经出现了束发的装饰物。商代贵族们已经穿上了丝织品的衣裳，开始用玉器做装饰品。河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙，腰束大带，扎裹腿，穿翘尖鞋，这大体反映了商代服饰的情况。周代出现了具有严格等级制度的冕服。周初制礼作乐，对贵族和平民阶层的冠服制度做了详细规定，统治者以严格的等级服饰来显示自己的尊贵和威严。那时中原华夏民族的服饰形式主要采用上衣下裳分属制，上衣的形状多为交领右衽，用正色，即青、赤、黄、白、黑五种原色；下裳类似围裙的形状，腰系带，用正色相调配而成的混合色。服饰以小袖为多，衣长通常在膝盖部位，腰间则用条带系束。

春秋战国时期，封建制度基本确立，开始了历史上漫长的封建社会时代，这对服装改革和发展有了很大的推动。春秋战国时期出现一种名为“深衣”的新型连体服饰，它同当代的连衣裙结构类似，上衣下裳在腰处缝合为一体，领、袖、裾用其他面料或刺绣缘边。深衣的出现，改革了过去上衣下裳单一的服饰样式，故深受人们的喜爱，不仅用作常服、礼服，且被用作祭服。可以说夏、商、周、春秋战国时期的服装是中国古代服装与服装制度建立的时期。这个时期完成了中国古代服装最基本的形制。至此，形成了我国传统服饰的两种基本形制——上衣下裳的分属制和衣裳的连属制。同时，随着社会生产力发展的进步，人们已经十分熟练地掌握了制作服饰的技艺。此后，中国历代服装随着社会生产力的发展和进步，人们已经非常熟练地掌握了麻纺织、丝纺织和染色技术，并且出现了提花装置，制造出了许多精美的麻布、丝绸和毛纺织品。这一时期在中国服装发展史及世界文化史上都具有十分重要的地位。

秦汉时期，服饰随着社会变革有了进一步的变化。秦朝服装等级分明，男子服装以袍服为贵。秦始皇时期会让三品以上着绿袍，庶人白袍，皆以绢制。汉代四百年间袍服一直为礼服。袍服取代了“深衣”之后，用途变得更加广泛，不仅男女皆穿，并且成为朝服。

魏晋南北朝时期，我国历史极度动荡不安，战争频繁，是社会经济、文化、人民生活遭严重破坏的时期。但因受少数民族入主中原的影响，这一时期的服饰发生了转折性的变化和发展，尤其是北方服饰受胡服的影响很大，更多地吸收了少数民族的元素。

隋朝统一全国后，综合了汉代、魏晋南北朝以来服装，对服饰款式，尤其是上层社会的官服、礼服做了统一规定。唐代，服装在我国古代史上达到了一个鼎盛时期，服饰行业开始规范，特设立少府监和将作监，管理国家手工作坊的服装制作和生产。唐代与少数民族关系密切、与各国交往频繁，这个时期的服装多姿多彩，呈现出一片繁华景象，唐代服装风格独特，在历史上大放异彩。五代是我国历史上改朝换代的时

期，基本上延续唐代后期的服装。

辽、金、元这三个时期是历史上一个特殊的时期，统治者全部是少数民族，这一时期的服装有一个特点，那就是既沿袭了唐宋的服制，又具有本民族浓郁的民族特色。

随着元末农民大起义，元代的统治结束了，开始了三百年的明王朝统治。明代的服饰，大体上沿袭唐制，只保留了宋、元服饰形式中的某些式样，端庄、正规、严谨、大方。

清代礼节繁多，所以清代的服饰一律着满族形制，满族妇女的旗袍，经过不断地再创造，在世界妇女服饰之林中，占有极其重要的地位。

1840年中国从一个独立的封建国家沦为半殖民地、半封建国家。服饰也因为受资本主义文化的影响，发生了重大的变化。除民族服饰外，后期又有了外来西洋服饰，出现了中山装、学生装、连衣裙等，外来元素明显增加。从此也就开始了中外服饰文化、民族服饰文化的大交流。

第二节 传统服饰元素及其特征

一、色彩的特征

在现代色彩学中，通过人对色彩不同的视觉及心理感受，将色彩分为冷暖、软硬、进退、轻重等多种类别。不同的颜色具有不同的感受，即使是服装材料及款式相同的情况下，运用不同的色彩时，服装穿着在人体身上也会产生截然不同的感觉。

例如，明亮鲜艳的色彩由于纯度及明度较高，给人活泼、温暖、膨胀的感觉，如红色、橙色、黄色等颜色。明亮鲜艳的色彩在童装，以及青少年装的设计当中运用较多，能突显出孩童天真、可爱、朝气蓬勃的一面。反之，庄重沉静的色彩，如黑色、灰色、褐色、深蓝色等，此类色相较冷或明度较低的颜色给人安静、严肃、收缩的感觉，较多运用在秋冬季节的服装以及老年装、正装及职业装的设计当中。另外，纯度低、明度高的简单素净的色彩，如白色、浅绿色、浅蓝色等给人轻快、干净、凉爽的感觉，因此，此类颜色则较多运用在夏季的服装设计当中。

服装色彩与服装风格的表达也密切相关，服装的风格包括古典风格、民族风格、浪漫风格、休闲风格、前卫风格等，不同的服装风格在色彩的表达上也独具特色。

古典风格有古典、传统、经典等形象，常以经典的黑色、灰白色、米色、蓝色、棕色、暗紫色等为主要色调，用表达传统文化的意境，体现古典风格典雅、高贵的特征。民族风格服装是指吸收并借鉴东西方民族传统文化的艺术元素与精髓，通过视觉服饰形象，反映民族与世界、传统与时尚的，带有民族服饰元素具有复古气息的服装，所使用的色彩常比较浓烈，以绚丽多彩的色调为主。浪漫风格，是指自然、轻松、优

雅，并带有甜美幻想气息的风格，服装整体线条优美动感、讲究意趣，色彩正常采用柔美自然与柔和多样的色彩，尽显浪漫情怀。休闲风格的服装是指休闲装或轻便服，具有日常性、实用性和方便性的特点，这类风格的服装，颜色的使用比较简洁，如轻快明亮的白色、粉色、淡绿色、淡蓝色等，体现出轻快、自由、活泼的服装风格。前卫风格的特点是超出通常的审美标准，离经叛道，变化多端，与古典风格是两个对立的风格流派，服装呈现的是异于常规的结构变化，色彩的使用上常常大胆创新。

服装色彩作为文化隐喻丰富的一种符号，是人类认识世界的重要方式之一，服饰色彩能够反映出不同地区、不同民族的文化内涵、传统风俗，同时传递了不同民族所特有的文化情感，能作为分析和区分各民族文化特色的重要手法。所谓中国传统服饰色彩是指在历史的积淀中逐渐形成的能体现中国人气质、性格、审美情趣的，并具有典型特征和象征意义的色彩。服装设计发展至今，不同时期的服饰色彩在发展演变中，逐渐被赋予了不同的象征意义，但是如今，传统服饰色彩依旧散发着闪耀的光芒，得到了全世界的推重。

在中华文化五千年的发展历程中，中国传统服饰色彩逐渐沉淀出一种独特的变化现象。它具有特定的阶级性、时代性和民族性等特征。中国传统色彩的喜好是从“阴阳五行学说”发展而来，“阴阳五行学说”崇尚青、赤、黄、白、黑五种颜色，被称为五色观念体系。

古代中国太极图，以黑白两色表示阴阳相合，其外在影响表现为月亮的圆缺变化，成为五行观念体系的基础。传统服饰色彩体系主要是由建立在五行观念基础上的彩调所构成的装饰色彩体系，不依赖光源的彩调构成，更注重颜色自身的色度和品质，色彩整体上丰富且和谐。五色观念概念是“阴阳五行学说”理论所衍生出来的产物，其所具备的主观唯我性和象征性，影响了不同时代的社会价值观和艺术审美观，并且持续至今。传统服饰色彩主要包含以下特征：

（一）宗教神秘性

传统服饰色彩具备宗教神秘性。传统服饰色彩的神秘性主要表现在宗教信仰方面。经考古学家发现证明，红色是中国古人最早发现和使用的颜色，因赤铁矿的研磨技术，使红色成为原始人类最容易得到及制造的颜色。自然色彩带给古代先辈们灵感和启示，当普照大地的太阳带给人类温暖，以及动物殷红的鲜血带给人类生存下去的能量，使红色成为原始人类不舍于温暖、希望和生存，因此得到由衷的崇拜与敬仰，被赋予了神圣的神秘意义，红色便成为被中国人最早关注和制造使用的神秘色彩。

当红色一经掌握便被用于原始宗教及巫术活动中，并具有明显的宗教图腾，被赋予了宗教的神秘色彩。从北京山顶洞人撒在遗骨旁的赤色粉末可以得到印证。人类历史遵循着相似的发展轨迹，当中国人的祖先即将告别野蛮的旧石器时代时，古代的欧

洲文明也迎来了一片曙光。在欧洲早期人类的绘画中，拉斯科（法）和阿尔塔米拉（西班牙）等洞窟，出现的以牛、马、驯鹿、山羊等题材的洞窟岩画，也是用红色描绘的。这些动物岩画在当时不仅是为装饰而画，更多的是赋予了其捕捉和增殖动物等神秘的巫术意义。

除了洞窟岩画，红色还被原始人类当作身体装饰和器物装饰，例如，新西兰毛利人用红色文面、文身，以此来表示勇敢、健壮。随着原始人类对于色彩理解的深入，以及制造颜料能力的进步，还制造使用除了红色外的白色、黑色、黄色和蓝色等，这些色彩在当时同样具有图腾、巫术和血缘标记等神秘色彩意义。

（二）自然和谐性

传统服饰色彩具有自然和谐性。中国传统服饰色彩源于对自然界颜色的崇敬，讲求色彩上的协调同一。自然色彩赋予了古人丰富的想象，原始时期人类的主要服饰材料包括兽皮、天然美石和河蚌等，大多采用的是自然的色彩。中国传统服饰色彩经过长期发展演变，逐渐形成了在对比中寻求协调，在对比中寻求美的形式法则。它注重色彩的高纯度和强对比，注重颜色整体的协调效果。通过采用原色、纯色对比或互补的手法，将它们组合或搭配使用，从而产生一种对比强烈的视觉效应。其和谐性的表现就是，按照这些规律与方法，将对比色彩有秩序地组合到一起，从而达到的协调统一理想状态，使中国传统服饰色彩形成独特的自然和谐的表达方式。

（三）阶级等级性

传统服饰色彩具有阶级等级性。传统服饰色彩文化所涵盖的内容极广，从人们对自然界颜色的喜爱和崇敬，到阶级等级的产生，色彩已不再是单纯地崇拜而是逐渐发展为一种政治工具。色彩的这种表现方式在很大程度上影响了封建社会人们的服饰色彩审美观，并发展为伦理道德观对服饰色彩发展的约束。色彩成为人们物质文化与精神文明的统一体，是附属于物质之上的主体美的物化形态。随着社会文明的发展以及时代的不断变迁，服装色彩的内涵逐渐显示出了鲜明的阶级等级性和历史时代特征。

当文明的阶级等级社会产生后，中国传统服饰封建色彩以阶级等级标志为主要特征，用不同的色彩区分身份和地位的高低贵贱，是封建等级制度的重要表现之一，并且被赋予了政治伦理的特定含义。服制作为古代帝王为政之道很重要的一项，使政治秩序完成了重要的一部分。最具代表性的如《周礼》中所言：“皇帝冕服，玄（黑）衣纁裳，用十二章，从公爵起视帝服降一等用之，”由此可见，服饰的色彩也起到了区分人的尊卑贵贱的作用。青、赤、黄、白、黑是正色，身份高贵的人穿着正色，象征了其高贵的社会地位；而红、缥、紫、黄等间色，象征卑贱，只能作为平民、便服、内衣服色。从上可见，色彩的阶级等级性也是中国传统服饰色彩最具特色的特点之一。

（四）象征性

传统服饰色彩还具有象征性。每个民族由于其长期所成长的自然环境、社会环境不同，会产生相适应的生产方式、生活方式、社会心理，会对一些特殊的符号形成被大众所共同认可的象征含义。如红色，古时又称赤、朱、绛、绯等，被赋予了富贵、吉祥、如意的含义，红色象征着太阳、光明、温暖、希望，深受中国人的喜爱，它被广泛地运用在婚嫁、重要节日，如春节等喜庆的场合，达到喜庆吉祥的视觉效果，寓意着人们能幸福、美好、安康；而白色被赋予严肃和伤感之意，白色，古时又称素色，又为凶丧之色，预示着不祥的丧象。因此，素色则被广泛地运用于丧葬等严肃的活动之中，传统的服饰礼仪中有许多场合也忌讳穿着素色衣服。

从上可知，在中国传统服饰文化中，服饰的色彩已脱离了其自身的属性，而是作为一种礼仪，一种习俗，一种象征被一代代人所传承下来。传统服饰色彩这种符号所具备的象征意义成为中华民族独有的标识，是中华民族文化的体现。

二、造型的特征

服装的造型是指服装由一定的语言符号和形态要素所表达出来的一种静态或动态的形象构成。当一定条件下语言符号和造型要素增加时，服装的形态也会更加丰富。服装造型是在服装设计师的创作下，利用不同颜色、肌理、纹样、材质、手感的面料以及丰富的工艺制作方法，将这些综合元素组合起来，使服装从最初的一个平面转化成一个立体多样的形态。

（一）服装的静止造型

服装的静止造型是指服装平铺在平面上，或者穿着在未运动的人体或人台上保持静止时的形态。此时服装所呈现的是服装的款式、色彩、面料、外轮廓、结构等基本元素，通过将这些元素组合，使服装与着装者的性别、年龄、气质、性格特征与消费层等结合起来。通过将服装穿着在未运动的人体或者人台上，观察服装与人体的协调性，以及服装各零部件之间的比例关系，进而对服装进行调整与修改，使服装的形态达到完美。

（二）服装的运动造型

服装的运动造型是指服装穿着在人体身上并运动时的形态，当人体穿着服装并运动时，服装的形态就变得复杂且变化多端了。随着人体运动起来，服装会随着人体各肢体的变化而变化。通过人体的运动，可以观察服装与人体胸围、腰围、臀围及其他各部位之间的比例关系，再通过设计师的调整和修改，使服装与人体之间的关系达到和谐。

从不同角度去观察，不管是服装的静止形态还是运动形态，都具有不同的个性风格，服装也表现出不同的视觉形态。服装设计首先要符合人体的形态，满足运动时人

体变化量的需要，再通过对服装形态的创意性设计使服装别具风格。

传统服饰的局部造型包括：领型设计，如交领、直领、圆领、立领等；袖型设计，如宽袖、窄袖、长袖、马蹄袖、水袖等；襟线设计，包括斜襟、对襟、琵琶襟、一字襟等；褶裥设计，包括大褶、边褶、百褶等，为传统服饰造型形式。

要将中国传统服饰的造型元素与当代服装设计结合，最基础的就是要深入了解其造型特点。传统服饰的整体造型特点主要体现在服装的长短上，主要包括上下衣裳之间的比例、局部与整体的统一关系；在宽窄变化上主要表现为服装与人体的内空间大小程度，程度越大则表现为越宽松，反之则越紧；在服装厚薄上主要表现为服装面料的厚薄度，重点体现在单衣、夹衣及棉衣三种款式上；在平凸变化上主要体现为工艺手法对服装表面产生的平凸视觉效果，使服装表面呈现起伏凹凸的质感效果；在动静变化上体现为人体穿着服装静止时和运动时，服装所产生的变化；在层次变化上主要体现为服装与服装之间、服装与饰品之间的组合和排列，产生一定的秩序感和立体感。

（三）服装的造型特征

不论是传统服装的整体造型还是局部造型，其造型的特征主要体现在其简洁大方和含蓄自由两方面。

1. 简洁大方

传统服饰造型上主要以平面构成的结构为主，具有直线形的裁剪、平面化的构成等主要特点，服装整体上呈现简洁大方的特性。在结构的处理上，中国传统服饰常使用直线剪裁方式，与西方的立体裁剪方式形成巨大差异。这种以平面结构为主的服装，所裁剪出来的衣片结构，使服装缝合裁片之间的边缘形状相同，所以制成成衣仍可平摊为二维平面，这也是中国古代服饰造型最大的特点之一。无论是汉袍、深衣、大袖罗衫长裙，还是近代的长衫、旗袍，在结构上都是采用这种平面形态的衣片结构来适应立体的人体造型的。

上衣下裳及衣裳连属是中国传统服装的主体形式，靠这种服装的主体形式调整造型上的纵向之感，以及衣服的外形整体垂顺柔和。重视外形当中线条的造型，使得服装的外形呈现出整体简洁、线条流畅的美感。通过这种平面的裁剪方法所产生的服装形制，使传统服饰在造型上整体简洁而大方，呈现出柔美之感，向西方社会传达着中国服饰文化的神韵。

2. 含蓄自由

传统服饰深受中国传统思想，以及传统美学精神的影响，使服饰外形的整体风格还具备含蓄自由的特性。传统服饰造型忽略人体的三维性，不突出人体的外形曲线。这种方式形制上讲究服装与人体、服装与环境之间的自由融合、协调统一，表现出具有含蓄柔美、宽松自由等特点。大襟及对襟是传统服饰的主要形式，结合直线的剪裁

方式，表现出服装外形上柔和垂顺的线条，柔和的肩部及筒形的裙袍，形成纵向垂顺的观感，以服装外轮廓及服装内部的线条来传达神韵。不仅削弱人体躯干的曲线之美，也不强调人体的审美价值，使中国传统服饰呈现出含蓄自由的观感，产生人与自然的和谐呼应。

三、面料的特征

服装面料是构成服装的基本元素之一，也是体现服装外貌形态的重要元素，服装面料的选择对于服装具有什么样的形态起到关键作用。中国传统服饰材料的使用具有悠长的历史文化，早在新石器时期，野生的麻、蚕丝及动物的皮毛等就被人们用来进行编织和缝纫。古人最先采用的服饰面料有葛布、麻布、丝绸。葛布主要采用葛藤的茎纤维为原材料加工制作而成。麻有“中国草”之称，它是我国独有的植物品种。麻因其良好的吸湿性、透气性而大量运用在夏装设计中。丝绸则因其柔软舒适的手感、飘逸华丽的质感，以及丰富的品种，成为最具代表性的中国传统服饰面料，在世界各国都享有盛誉。对棉布的使用则是从印度引进之后才开始使用，后成为人们普遍穿着的服装面料。

（一）华丽高贵

中国传统服饰所采用的面料最负盛名的当然是丝绸，中国是丝绸的故乡，古称“丝国”。对丝绸运用不同手法，包括组织重组、肌理再造等面料工艺处理方式，能体现出不同的设计风格，而丝绸所拥有的华丽高贵和气韵生动的特征，成为传统服饰设计中所最常运用的面料。丝织制品其主要风格特征是手感软滑、光泽晶莹、色泽柔和、美观大方、高贵华丽，如各类丝绸、绸缎、锦缎等，因其表面光滑并能反射出亮光，而产生出一种华丽闪耀的视觉效果，体现出传统服饰高贵、精致、光洁的外观，具有华丽高贵之感。

（二）气韵生动

中国传统服饰在材料使用上体现了对“气韵生动”这种境界的追求。这种境界深受中国传统文化及中国传统哲学思想的影响，它不仅是传统艺术的根本标准，也是现代艺术的最高审美追求。中国传统服装在面料讲究使人的着装形繁而不乱、外形圆润、婉转自然的褶皱，结合传统面料丰富多彩的花样，包括飞禽走兽、植物花卉、自然景观等，再运用抽象、具象、写实等艺术表现手法，搭配使用披帛及各种配饰，如丝绦、袍带、裙带等，使服装的整体形象呈现气韵生动的儒雅之态。

四、纹样的特征

中国传统服饰的图案纹样拥有悠长的历史和光辉的成绩，形式及内容都丰富多样。中国美术大辞典是这样解释服饰纹样的：“最广泛使用的是植物图案、动物图案和几何图案。从表现模式分析，图案大概经过了抽象、规整、写实等几个阶段。商周时期前

的图案简洁、概括，具有抽象的趣味。周时期之后，装饰图案逐渐工整，平衡，对称，布局紧凑，尤其是在唐宋时期更显突出。明清时期，服装图案多写实手法，刻画得栩栩如生，晚清时期，这一特点反映更为突出。现代服饰中的图案，融合并用了抽象和写实的手法，形式多样”。

由此可见，传统服饰纹样通过长期的演变，在历史的沉淀和积累下，发展为内容形式丰富多样的、极具审美性的图案，成为中国最有特点的传统特色之一。

（一）形式多样

中国传统图案最开始源于原始社会的彩陶纹样，彩陶纹样中元素，经过各代相传和沿用，开创了传统艺术的先河。几千年来，随着人们生产方式的变化和审美情趣的不断更新，我国在不同历史时期创造的服饰纹样风格各异，变化多样，呈现了每个民族不同的风俗民情特色和不同的时代风格，充分展现了人类的聪明才智。传统图案纹饰经过历史长期的沉淀，在历史的每一个阶段中，都遗留了反应这一历史时期的文明特征，以及其不能被其他文化所替换的精髓。它所反应的各个不同时期的纹样风格特色，随着时间的推移，不断变化、相承。

中国传统纹样图案的设计，造型上使用了较多的几何纹样。例如，单独图案、二方连续图案、四方连续图案等。还有各种植物纹样、动物纹样和人物纹样等，如花、叶、枝干，鱼、鹿、鸟、狗、羊等。造型上精致美丽，线条活泼灵动是传统图案最大的特点。为增强图案的审美效果，采用了丰富的表达手法来加强图案的装饰性。例如，对称、均衡、重叠、反复、节奏、韵律等形式创作原则，都较常运用在服饰图案设计当中。

（二）寓意深刻

传统服饰大多还蕴涵着较深刻的象征意义。在长期的生活积累中，人类通过图案对其原始本能进行再现，因此，图案在人类的生活初期就已经出现。人们对美好事物的寻求，也常以图案的形式来进行表达。许多图案都被寄予了古人对希望和生存的渴求，也蕴含了丰富的象征意义。图必有意，意必吉利。传统服饰图案使用象征、寓意、比拟、谐音等艺术方法，用以传达人们对美好事物的向往。例如，福、禄、寿三星多被用作为多福、长寿、高升的象征意义。福、禄、寿三星常被用各种物件，如画稿等的装饰上。

随着历史的发展和进步，政治伦理、道德观、价值观、宗教信仰等都与其形式和内涵联系在一起，借以抒发特殊的含意。图案所传达的意义，包含驱邪避灾、纳福招财、祈子延寿、万事如意等人们对生活的美好向往，以及对于真善美的追求，使图案被赋予理想的幻觉。

另外，各种寄意吉利、颜色丰富的服饰纹样，例如，龙纹、凤纹、蝙蝠纹、十二