

商周、战国甲冑的特色及其对现代服饰的灵感启发

于竣羽, 傅伊萱, 王依依, 刘文
嘉兴大学设计学院, 浙江 嘉兴 314001
DOI: 10.61369/SSSD.2025020035

摘要： 论述了商周时期甲冑的特点及其对现代服饰设计的启发，通过分析商周时期的甲冑材料、结构、纹饰及功能特点，揭示了其在军事、文化、艺术等方面的重要价值。研究发现，商周甲冑的设计理念和工艺技术对现代服饰设计具有重要借鉴意义，为现代服饰提供了丰富的灵感来源，并通过具体案例展示了商周甲冑元素在现代服饰中的应用，对未来传统与现代融合的设计潮流进行了展望。

关键词： 商周时期；甲冑；服饰设计；传统文化；现代应用

The Characteristics of Armour in the Shang and Zhou Dynasties and Their Inspiration for Modern Clothing

Yu Junyu, Fu Yixuan, Wang Yiyi, Liu Wen
School of Design, Jiaxing University, Jiaxing, Zhejiang 314001

Abstract： It discusses the characteristics of armour in the Shang and Zhou Dynasties and its inspiration for modern clothing design. By analysing the materials, structure, decoration and functional characteristics of armour in the Shang and Zhou Dynasties, its important value in military, cultural, artistic and other aspects is revealed. The study found that the design concept and craft technology of Shang and Zhou armour have important reference significance for modern clothing design, providing rich inspiration for modern clothing, and showing the application of Shang and Zhou armour elements in modern clothing through specific cases, and looking forward to the future design trend of traditional and modern integration.

Keywords： Shang and Zhou Dynasties; armour; clothing design; traditional culture; modern application

引言

商周时期是我国古代文明发展的一个重要时期，其甲冑作为军事装备的重要组成部分，既具有实用功能，又具有丰富的文化内涵和艺术价值，是我国古代文明发展不可或缺的阶段。随着现代服饰设计对传统文化元素的日益重视，商周甲冑的独特魅力逐渐被设计师们所关注，本研究旨在对商周甲冑的特点进行系统分析，探讨其对现代服饰设计的启迪作用，为传统与现代的融合提供新的思路与方法，并对其进行深入的研究。通过对商周时期的甲冑进行深入研究，不仅能对古代军事文化有更好的认识，而且在现代服饰设计方面也能注入新的生机。

一、商周时期甲冑的历史背景

商周时期，甲冑作为重要防护装备，随着战争的频繁发生和军事技术的进步而迅速发展，从商周到春秋战国，其形制、工艺不断演变，反映出当时社会的风云变幻和技术革新，甲冑的出现与发展过程中，甲冑的变化是十分重要的。甲冑在商代甲骨文中已有记载，更完善的青铜甲冑系统出现在西周，到春秋战国时期铁器的使用使甲冑的防护性能显著提高，而各诸侯国之间的军事较量也促使甲冑技术的多样化发展。

商周时期，青铜铸造工艺达到了相当高的水准，开始出现了

铜冑，铜冑具有坚固耐用的特点，但其制作费用较高，重量也较大，所以主要是贵族、高级将领的装备，铜冑的铸造费和铸造费都是由铜冑制造的。同时，皮甲仍然是普通士兵的主要装备，皮甲的制作工艺也得到了进一步的发展，出现了用皮革裁制成甲片，然后再编缀成绳

图1 商兽面纹青铜冑，江西省博物馆收藏

基金项目：2025年浙江省新苗人才计划项目（2025R417A021）

索或皮条的扎甲，这种甲冑不仅具有更好的防护性能，而且佩戴起来也更加灵活方便。如图1所示的是一件商周时期的青铜冑，造型别致，艺术价值极高。

春秋战国时期，战乱频繁，对甲冑的需求大增，甲冑制造业发展迅速，这一时期开始出现了比青铜更为轻巧坚固的铁冑，逐渐取代了其地位。同时，甲冑的种类和样式也更加丰富多样，除了札甲外，还出现了鱼鳞甲、锁子甲等新型甲冑，此外，随着骑兵的兴起，适合骑兵作战的甲冑也应运而生，如两当铠甲等。春秋战国时期的铁甲，尽显当时制作工艺之先进。

二、商周甲冑的特色特点分析

商周甲冑在材料上多就地取材，北方多用皮革、金属等材质，而南方则多用藤甲、漆甲等材质；在结构设计上，商周甲冑在强调防护性的同时也注重灵活性，如战国时期的鱼鳞甲使用了一排排小甲片重叠排列的方式，既保证了活动的自由，又达到了良好的防护效果；在装饰艺术上，商周甲冑的纹饰和彩绘精妙绝伦，体现了商周社会的审美观念和等级制度；商周甲冑除了防护的功能，还有威慑敌人、彰显身份的功能。

（一）材质丰富多样

商周时期的甲冑材质主要有皮革、青铜、铁等，皮革以柔软、轻便、韧性好等优点，适合制作各种类型的甲冑，是最常用的材料之一。铜冑则具有坚固耐用、美观大方的特点，但因其重量大、制作成本高，使用范围相对较窄，在强度、硬度均优于铜冑、价格相对低廉的春秋战国时期逐渐兴起的铁质甲冑中，应用较为广泛。此外，还有一些甲冑采用藤条、竹木等材料，这些材料虽然防护性能相对较弱，但具有轻便、易获取等优点，常用于制作简易甲冑或作为辅助防护装备。

（二）结构设计巧妙

商周甲冑结构设计合理，既能充分考虑人体活动特点和重点防护部位。甲身一般由多片甲片编缀而成，能够灵活地适应人体的各种动作；另外，根据防护的需要，甲身的各个部位也分别有较大的甲片和较小的甲片，如甲身的胸部和背部甲片较大，腹部和腰部甲片较小。甲冑还配备了护肩、护臂、护腿等部件，对身体的各个部位进行全面防护。秦国兵马俑所戴的甲冑甲身由大小不等的甲片组成，甲片通过绳索编缀在一起，既具有防护作用，又柔韧性好。

（三）制作工艺精湛

战国时期的甲冑制作工艺精湛，涉及皮革加工、金属铸造、甲冑编缀等诸多环节，皮革加工需要经过鞣制、裁剪、缝制等多道工序，使之柔韧性好，耐久力强，而金属铸造则要求掌握高超的铸造工艺，以保证甲冑的品质与精确度。甲冑的编缀是制作甲冑的关键环节，为了保证甲冑的整体性和防护性能，需要按照一定的规则和顺序对甲冑进行编缀，这是制作甲冑的关键环节。在编缀过程中，还需要使用各种绳索、皮条等材料，这些材料不仅要有足够的强度，还要能适应不同的环境和使用条件。如曾侯乙墓出土的甲冑，其甲片加工精细，漆面处理精细，编缀工艺精细，足见当时制作水平之高超，图2为曾侯乙墓的实物画面，足见其工艺之精湛。

（四）装饰与文化寓意丰富

商周甲冑的功能不仅在于实用，还蕴含着丰富的文化寓意与

装饰因素。甲冑的纹饰、图案也从侧面表现出当时人们对于战斗力量、身份地位、勇武与威猛的象征。一些云雷纹在现代苗族服饰当中的应用。一些云雷纹在商周甲冑上应用。商周时期青铜冑上的兽面纹，其寓意驱邪避灾、保护主人安全。黑色甲冑的象征意义为威严、庄重，红色甲冑的象征意义为勇敢、热情。在一些特殊场合，将甲冑上装饰贵重物品，例如金银珠宝等，也可以表示出主人的尊贵身份。

三、商周甲冑对现代服饰的灵感启发

商周甲冑的设计理念对现代服饰具有重要的启示作用。其“形随功能”的设计思想与现代功能主义设计理念不谋而合。在材料创新方面，商周甲冑对天然材料的巧妙运用启发了现代设计师对环保材料的探索。结构上，甲冑的模块化设计为现代功能性服装提供了参考。装饰元素方面，甲冑的纹样和色彩搭配为现代服饰设计提供了丰富的视觉语言。图2这件服装融合金属盔甲、链条等元素，彰显其独特前卫的设计理念。

图2 让·保罗·高缇耶
(Jean Paul Gaultier) 品牌的作品

（一）款式设计创新

商周甲冑独特的造型能够为现代服饰的款式的形成提供灵感，比如甲冑的硬朗线条、立体结构可运用到现代服装的剪裁中，让服装既带有力感，又具有立体感；甲冑的开合方式、领口、袖口的样式等均可借鉴到现代服饰中，创造新颖独特的服装款式。此外，部分现代时装设计中出现了借鉴甲冑造型的服装款式，如连衣裙、外套等，使服装既时尚又富含传统文化气息。

（二）材料运用拓展

现代科技发展，为服饰材料的选用提供了更多的可能性，可以借鉴商周甲冑的材质运用思路，将传统材料与现代新型材料结合使用，拓宽服饰材料的选用范围，如皮革、金属等传统甲冑材料与新型纤维材料、智能材料等结合使用，创造出具有不同性能、质感的新型服饰材料；也可对传统材料进行新的处理，如将皮革进行特殊纹理处理，对金属进行表面处理等，使其产生更多的色彩、质感等效果，为现代服饰设计增添新的亮点。

（三）工艺融合与创新

商周甲冑的编织、镶嵌、雕刻等制作工艺具有极强的艺术美感，可与现代服饰制作工艺相融合，制成精美的服饰作品。将甲冑的甲片编缀工艺用于现代服装的装饰，制作具有层次感、立体感的装饰图案；将镶嵌工艺用于服装的纽扣、拉链等配件，增加服装的精致感、奢华感。也可以通过现代科技手段，如3D打印、激光切割等，对传统工艺进行改造创新，提高制作效率和精度，实现传统工艺和现代科技的完美结合。

（四）文化传承与表达

作为中华优秀传统文化的重要载体，商周甲冑蕴涵着丰富的历史文化内涵，在现代服饰设计中，融入商周甲冑的文化元素，不仅

可以使中华优秀传统文化得到传承和弘扬,而且可以增强服饰的文化底蕴和艺术价值。设计师可以通过提取和运用甲冑的图案、纹饰、色彩等文化元素,将传统文化与现代时尚相结合,创造出具有中国特色的现代服饰品牌,从而使甲冑成为中国人喜爱的服饰品牌。如有的设计师将甲冑上的兽面纹、云雷纹等图案运用到服装的印花和刺绣中,使服装富有浓郁的传统文化气息。

四、商周甲冑元素在现代服饰中的具体应用案例

近年来,现代服饰设计中融入商周甲冑元素的设计师越来越多,某国际品牌借鉴战国时期的鳞甲结构,设计出极具未来感的金属质感大衣,出现在2022秋冬系列中。国内设计师张某某的作品《甲冑新生》系列,将青铜甲冑的纹样通过数码印花技术呈现在丝绸面料上,实现了传统与现代的完美融合,这些案例说明商周甲冑元素能够为现代服饰设计带来独特的文化底蕴和视觉冲击力。

(一) 高级时装品牌中的应用

商周甲冑元素在设计上被国际知名高级时装品牌巧妙运用,展现了传统文化与现代时尚的完美融合,让人耳目一新,为您带来时尚的享受。例如,某品牌在其系列服装中借鉴了甲冑的硬朗线条和金属质感,通过运用金属配饰和独特剪裁,打造出具有未来感和科技感的服装款式,同时又不失传统文化的韵味,受到时尚界的广泛关注和好评。图3为该品牌运用甲冑元素设计的服装秀场图片,展示了其独特的设计理念。

在街头潮流服饰中,商周甲冑元素也被大量运用,部分潮流品牌在T恤、毛衣、牛仔裤等日常服饰中融入了甲冑的图案、造型等元

图3 迪奥 (Dior) 2006 年秋冬高级定制系列 4

素,加以简化变形,打造出个性、时尚的潮流服饰。这些服饰在满足年轻人追求时尚、个性的同时,也传播着中国的传统文化,如某潮流品牌推出的一款T恤,其设计独特,文化特色鲜明,并以甲冑图案成为年轻人喜爱的潮流单品,而这款T恤的设计也是一件非常具有个性的T恤。

舞台表演服饰中的商周甲冑元素,经常被用到一些历史题材的歌舞剧、话剧、影视作品中,演员所穿的服装多借鉴商周甲冑的造型、装饰等元素,使观众感觉更直观地感受到历史的魅力,甲冑元素的运用还能增强舞台表演的视觉冲击力和艺术感染力。

五、结论

商周甲冑是古时军事文化的载体,有着重要的文化价值,设计理念以及工艺技术对于现在的服饰设计同样具有很好的参考借鉴作用,通过对商周甲冑特色以及现代应用案例分析可以得到传统文化与现代设计融合可以丰富设计语言,促进文化传承与创新。随着设计技术的提高和文化自信的提高,商周甲冑等传统文化元素定会在现代服饰设计中发挥更大的作用,为世界时尚舞台注入中国智慧。

商周甲冑是古人军事文化的重要载体,材质多样、设计精巧、工艺精湛、装饰丰富。皮甲轻便灵活、制作简便、应用广泛,青铜甲硬度高、防护性强但成本高昂。其本身具备非常丰富的特点,也是现代服饰设计的灵感源泉。在款式设计创新、材料运用、工艺融合创新、文化表达等方面具有重要启迪意义。通过对商周甲冑元素在现代服饰中的应用案例进行分析可以看出,商周甲冑元素在现代服饰设计的应用场景中应用广泛,具有广阔的应用前景和发展空间。

关于商周甲冑,未来的研究可从其文化内涵与艺术价值入手,将商周甲冑应用到现代服饰设计中,并结合现代科技和传统工艺的传承与创新,用先进的设计理念和技术为现代服饰设计提供更多的技术支持。同时,也可进行跨学科研究,把服饰设计同历史学、考古学、文化学等相结合,从不同的角度对商周甲冑影响现代服饰研究进行更为全面和深入的理论探讨。

参考文献

- [1] 周锡保. 中国古代服饰史 [M]. 北京: 中国戏剧出版社, 1984.
- [2] 黄能馥, 陈娟娟. 中华历代服饰艺术 [M]. 北京: 中国旅游出版社, 2001.
- [3] 沈从文. 中国古代服饰研究 [M]. 上海: 上海书店出版社, 2011.
- [4] 王宇清. 中国服装史纲 [M]. 台北: 台湾商务印书馆, 1984.
- [5] 杨源. 中国甲冑史 [M]. 北京: 北京燕山出版社, 2018.
- [6] 李砚祖. 装饰之道: 中国艺术设计的历史与文化 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2010.
- [7] 张道一. 中国纹样全集 [M]. 南京: 江苏凤凰美术出版社, 2018.
- [8] 赵丰. 中国丝绸艺术史 [M]. 北京: 文物出版社, 2005.
- [9] 彭林. 中国古代礼仪文明 [M]. 北京: 中华书局, 2004.
- [10] 田自秉. 中国工艺美术史 [M]. 北京: 东方出版中心, 2010.