

中国传统纹样在当代时装中的装饰部位与运用手法

项婉钰

南京传媒学院, 江苏 南京 211100

DOI: 10.61369/ETR.2025270042

摘 要 : 中国传统纹样历史悠久、种类繁多, 记录着几千年华夏儿女的精彩瞬间, 蕴含着独特的艺术魅力与深厚的文化价值。在当代时装设计领域, 其凭借丰富多样的形式与寓意, 为设计师提供了源源不断的灵感, 成为展现中华民族文化与提升服装艺术价值的关键元素。本文聚焦于中国传统纹样在当代时装中的应用, 探讨其常见的装饰部位与多元的运用手法, 旨在为时装设计从业者以及相关研究人员提供有益的参考, 推动中国传统纹样在当代时装设计中的创新发展与广泛应用。

关 键 词 : 中国传统纹样; 当代时装; 装饰部位; 运用手法

Decorative Parts and Application Techniques of Traditional Chinese Patterns in Contemporary Fashion

Xiang Wanyu

Communication University of China, Nanjing, Nanjing, Jiangsu 211100

Abstract : Chinese traditional patterns have a long history and a wide variety of types, recording the wonderful moments of thousands of years of Chinese children, containing unique artistic charm and profound cultural value. In the field of contemporary fashion design, it provides designers with a steady stream of inspiration with a rich variety of forms and meanings, and has become a key element to show the Chinese national culture and enhance the value of clothing art. This paper focuses on the application of traditional Chinese patterns in contemporary fashion, discusses their common decorative parts and diverse application techniques, and aims to provide a useful reference for fashion design practitioners and related researchers, and promote the innovative development and wide application of traditional Chinese patterns in contemporary fashion design.

Keywords : traditional Chinese patterns; contemporary fashion; decorative parts; use techniques

一、中国传统纹样概述

中国传统纹样是中国古代人民在长期的生产生活实践中, 通过对自然现象、社会生活、神话传说等元素的观察、提炼与加工, 创造出的具有装饰性与表意性的图案符号。其种类极为丰富, 从题材上大致可分为植物纹样(如牡丹纹、莲花纹、梅花纹、菊花纹、忍冬纹、缠枝纹等); 动物纹样(常见的有龙纹、凤纹、麒麟纹、虎纹、狮纹、鱼纹等); 几何纹样(包括云纹、回纹、万字纹、如意纹、八卦纹等); 人物纹样(如神话人物纹、历史人物纹、仕女纹等); 文字纹样(常见的有寿字纹、福字纹、喜字纹等)^[1]。

这些纹样反映了当时的社会文化、经济发展以及审美观念, 都呈现出独特的风格与特点。通过将线条和色彩进行结合, 不仅表现出形式美, 更蕴含着深厚的文化内涵与丰富的寓意, 主要包括祈福纳祥, 伦理道德教化, 图腾崇拜与民族认同以及历史传承与情感记忆等。

二、中国传统纹样在当代时装中的装饰部位

中国传统纹样作为服饰图案的重要组成部分, 除了彰显其图案本身的形式色彩美, 更能通过在服装中不同的装饰部位, 与服装其他要素配合呈现出相得益彰的视觉效果。从装饰部位来看, 可分为局部装饰与整体装饰两部分, 局部装饰又可以主要分边缘和中心装饰; 整体装饰则主要表现为全身印花^[2]。

在局部装饰中, 边缘部位作为服装的“边界语言”, 主要通过领口、袖口、肩部和下摆的纹样设计, 勾勒出服装的轮廓美感与细节韵味^[3]。领口是服装与人体颈部的衔接之处, 也是视觉焦点之一, 精致的纹样装饰能够瞬间展现服装的风格, 又能修饰颈部线条。袖口是手臂活动的“展示窗口”, 也是服装与人体手部接触的部位, 其装饰设计不仅能够提升服装的整体美感, 还能在一定程度上展现穿着者的品味与细节。例如在2022年冬奥会颁奖礼服“唐花飞雪”系列中^[4], 设计师将唐代经典的八方如意宝相花纹和组织形态与之相似(中心放射状对称)的冬天雪花巧妙结

合,在袖口部分运用了深浅渐变的蓝色刺绣纹样装饰。在颁奖时袖口展现的机会很多,纹样能随着上肢的摆动及各种动作增添灵动的美感。肩部是服装支撑和塑形的关键部位,将中国传统纹样应用于肩部,能够起到强调肩部线条、塑造服装造型的作用。下摆则因其垂坠特性,成为展现纹样流动感的绝佳位置,随着步伐摇曳,尽显动感之美。

中心部位的纹样装饰则着重于塑造服装的核心视觉焦点,主要通过胸部,门襟,腰部,背部的纹样设计给人视觉冲击力。胸部作为人体正面最显眼的区域,纹样常以大面积的独立形式出现。例如在今年中国国际时装周秀场上,古阿新在主题为「觉·绽」的服装作品中,一袭黑色套装的胸前描绘出一个生动形象的独立纹样——岭南醒狮传统图腾^[9]。这种单独式图案醒目、突出,中心感和分量感都很重,因此在服饰中常成为视觉的焦点。加上胸部是女性正面的制高点,与腰部的围度尺寸差别较大,结构上也具有更丰富的设计形式,因此常常是服装设计中心图案打造的重点部位。门襟作为服装开合的关键区域,常常也出现在服装的中心部位,通过传统纹样的打造,既具实用功能,又增加视觉亮点。腰部是划分上下身比例的关键,通过腰封、腰带等配饰上的纹样装饰,不仅能强调腰线和拉长下半身比例,还能增添造型层次感,特别是一些传统纹样运用二方连续或带状群合形式,通过“线性”的表现,在服饰上起到勾勒、分割界定的作用,既凸显传统纹样的风格特色,又塑造身材曲线。背部因大面积的空白,为纹样设计提供了广阔空间,可采用特殊的剪裁及工艺等呈现更为复杂多样的纹样表现方式,虽然在穿着时不易被直接看到,但却能在穿着者转身或走动时给人带来惊喜,为服装增添一份独特的魅力与记忆点,运用好了会极具视觉冲击力。

而整体装饰中的全身印花,是将传统纹样以连续、重复或渐变的方式覆盖于服装表面,形成统一且强烈的视觉风格。这些四方连续、面状群合形式的传统纹样,是以包围人体的形式出现,与其说它是面的装饰,更确切的应归结为是体的塑造,这种装饰手法能够完整地呈现纹样的叙事性与艺术性,展现传统纹样的意境美和文化氛围,将传统纹样经过解构重组后,以全身印花的形式应用于现代款式中,能让民族文化与时尚潮流完美融合。例如今年真维斯携手设计师黄刚在以《文脉承续·锦绣计划·苗绣蝴蝶妈妈》为主题的一套服装设计中,在紫色渐变的温变面料上将方向各异的蝴蝶纹样进行重复排列,突破了苗族“蝴蝶妈妈”的传统形象,更将古老文化符号与现代创新工艺相结合,使蝴蝶图腾在传承文化内涵的基础上实现了时尚蜕变^[10]。

总的来说,无论是局部的精致点缀,还是整体的大面积铺陈,中国传统纹样都在当代时装中发挥着独特作用。通过掌握和遵循服饰图案自身规律为基础的设计,与服装各部位进行巧妙配合,能诠释出别具一格的东方美学。

三、中国传统纹样在当代时装中的主要运用手法与创新设计

另一方面,在当代时装设计的创新语境中,传统纹样的多元

化呈现已突破单一维度的桎梏,通过材质碰撞、工艺叠加、色彩创意与跨部位叙事的有机联动,构建出层次丰富的时装作品。这种立体化的设计策略,既保留了传统纹样的文化基因,又通过现代设计语言实现了“一纹多态”的可能。

(一) 直接运用:文化符号的复刻转译

直接运用最大程度的保留传统纹样的原始形态,强调对其最直接的呈现和还原。例如:今年3月,在西班牙巴塞罗那启幕了一场以“融合、连接、创造”为主题的2025年世界移动通信大会(MWC 2025)^[11],中国本土品牌海澜之家为中国移动展台专属定制了新中式男女讲解员服饰,将传统东方美学与现代科技融合,让华夏文明的含蓄优雅与数字时代的创新脉搏迸发出火花。女讲解员的云肩上,将中国传统纹样中经典的回纹和宝相花纹缠绕交织,打造出立体感和空间感十足的动态韵律。云肩和新中式立领搭配组合,拉长颈部线条的同时彰显大气的风范,是传统与现代和谐共生的优秀案例。在新中式立领的领口处,还印有蝙蝠纹和祥云纹,隐逸着中国传统纹饰中“福至”与“祥瑞”的美好祝福及哲学内涵。同时,还结合了定制方中国移动的logo线条,设计了具有现代感的金属质地纽扣,与同材质的流苏、小巧精致的珍珠灵动搭配,共同营造出一种浓郁的新中式风格。

(二) 变形重构:纹样语言的当代转化

变形重构则通过抽象化与几何化处理,赋予传统纹样新的叙事力。例如:今年3月,设计师成昊作为非遗苗族蜡染技艺传承人,将中国传统纹样中的千年蜡染图腾与现代美学熔铸于服饰之中,带来了一场以“涅槃”为主题的时装大秀^[12]。这场秀以苗族蜡染为核心,通过纹样、材质与色彩的突破性重构,实现非遗技艺的当代诠释。在纹样上,设计师将苗族传统的鸟图腾与现代服装结构相结合,突出传统图腾的现代美。结合蜡染冰裂纹特有且独一无二的天然肌理,让图腾在蓝调布帛上立体化重生。用蜡刀刻下的鸟羽图腾,是设计师对苗家纹样的创新表现,使古老图腾与当代美学产生奇妙的“化学反应”。在服装上,观众能看到像是画眉、锦鸡、鹤字鸟等熟悉的苗族鸟图腾,设计师将其进行拓扑变形,在现代秀场上展翅高飞,绽放古老而又年轻的美。

(三) 材质创新:工艺技术的跨界融合

材质创新突破传统工艺的局限性。例如:清华大学团队在“2024巴黎·恭王府服饰秀”中,以恭王府代表性的“福(蝠)”“凤”文化为灵感进行纹样再设计^[13]。其中系列设计“寿考维祺 以介景福”中,作品对凤和玺彩画中的凤纹进行重组,通过独特的非服用材料PET条状排列进行立体塑形,模仿凤凰展翅飞翔的形态,在服装表面自由分散,实现纹样的立体与动态效果。并以银色线性立体刺绣的手法描摹凤身,二者组合自上而下形成从银色到透明的渐变,实现传统纹样的科技感表达。另一系列设计“游影斑驳 风移蝠动”中,作品将蝙蝠纹样进行参数化设计,并借助3D建模及3D打印技术将传统蝙蝠纹样像盖楼房一样搭建起高低错落的一块块结构,打造出层次分明同时具有光影变化效果的立体结构。此设计中传统纹样转化成当代科技感十足的服饰语言,实现了传统艺术形象的全新表达(见图1和图2)。

图1 图2

（四）数字语言：虚实共生的智能化创新

数字化已经充斥着服装设计行业，对传统纹样的运用手法及形式产生了颠覆性的突破。例如：红都品牌2025秋冬数字虚拟时装秀于今年3月在中国国际时装周官方平台全球首发，名为“气序环生”^[10]。这一系列重磅设计作品以虚拟服装的形式呈现，运用

当下极具热度的3D建模与生成式AI技术，以中国传统文化五行元素哲学为内核，将非遗技艺转译为数字语言，二者结合开创了中国服装行业“虚拟秀+实体高定”同步发布的创新模式^[11-13]。设计团队运用3D CLO设计软件进行款式建模，并模拟面料材质属性和图案纹样工艺特性^[14-15]。同时虚拟视频制作环节采用多模态AI协同框架，配合3D CLO的Motion Library动作捕捉数据库，构建出真实感极强的虚拟织物光感变化（见图3）。

图3

四、总结

中国传统纹样在当代时装中的应用，本质是文化符号的当代化演绎。装饰部位的选择需兼顾人体工程学与文化内涵，而运用手法则需在传统工艺与现代科技之间寻找平衡点。将传统纹样在当代时装中不断活化与创新，才能兼顾中华民族优秀传统文化的传承与现代消费者的时尚需求。未来，中国随着元宇宙、生物科技等新技术的介入，传统纹样有望进一步突破物理载体限制，在虚拟时装、可穿戴设备等领域构建全新的文化交互场景，为全球时尚产业带来兼具历史厚度与未来视野的震撼体验。

参考文献

- [1] 郑军, 白展展. 服饰图案设计与应用. 北京: 化学工业出版社, 2018.
- [2] 陈彬. 服装色彩设计(第2版): 从基础搭配到设计运用. 上海: 东华大学出版社, 2016.
- [3] 暴巍. 服装色彩与图案设计. 北京: 中国纺织出版社, 2013.
- [4] “北京2022年冬奥会和冬残奥会颁奖礼服发布”[J]. 中国纺织经济信息网, 2022.
- [5] “贵州非遗惊艳2025中国国际时装周”[J]. 中国政府网, 2025.
- [6] “文脉承续·锦绣计划·苗绣蝴蝶妈妈”系列[J]. 中国国际时装周, 2025.
- [7] “当千年华裳遇见尖端科技”[J]. 新华网, 2025.
- [8] 非遗蜡染展翅重生——成昊“涅槃”大秀点亮中国国际时装周[J]. 中国青年网, 2025.
- [9] “2024巴黎·恭王府服饰秀”[J]. 清华大学美术学院官网, 2024.
- [10] 红都“气序环生”数字虚拟时装秀: 演绎东方哲学的数字新生[J]. 华视网, 2025.
- [11] 田宗雅. 中国传统纹样在装饰图案设计中的运用研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2022, 2(22): 38-40.
- [12] 蔡仰风, 李君乾, 葛泰. 中国传统装饰纹样在当代室内设计中的应用研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(9): 73-75.
- [13] 汤佳雄, 张韬. 四灵博局纹在现代设计中的应用研究[J]. 轻纺工业与技术, 2024, 53(3): 88-91.
- [14] 李明峰. 中国传统装饰纹样在当代室内设计中的应用研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(14): 114-116.
- [15] 李茜. 中国传统装饰纹样在版式设计中的应用[J]. 天工, 2023(14): 36-38.