

水墨元素在现代汉服设计中的应用研究

钱思媛

汉口学院, 湖北 武汉 430212

DOI: 10.61369/SDME.2025170008

摘 要 : 中国传统文化复兴浪潮下, 汉服作为民族文化载体重新进入大众视野, 其市场规模也因此越来越大。而水墨艺术作为东方美学的核心表现形式之一, 其“计白当黑”的构图理念与“墨分五色”的层次表现, 与汉服“宽袍大袖”的形制特征存在一定的美学共性。基于此, 本文主要针对水墨元素在现代汉服设计中的应用展开了相关分析与研究, 希望可以为各位同行提供一些参考与借鉴。

关 键 词 : 水墨元素; 现代汉服设计; 应用

Research on the Application of Ink Painting Elements in Modern Hanfu Design

Qian Siyuan

Hankou University, Wuhan, Hubei 430212

Abstract : Under the wave of the revival of traditional Chinese culture, Hanfu, as a carrier of national culture, has re-entered the public eye, and its market scale has thus been expanding. As one of the core expressions of Oriental aesthetics, ink painting art features the composition concept of "treating blank as black" and the hierarchical expression of "five shades of ink". It shares certain aesthetic commonalities with the shape characteristics of Hanfu, such as "loose robes and big sleeves". Based on this, this paper mainly conducts relevant analysis and research on the application of ink painting elements in modern Hanfu design, hoping to provide some references for peers.

Keywords : Ink wash elements; modern Hanfu design; application

引言

近年来, 随着文化自信的树立和文旅热潮的不断发展, 汉服文化所蕴含的价值意蕴已经不再只是局限于满足人们的审美需求, 而是正朝着更高层次、更高内涵的文化遗产的方向拓展和延伸^[1]。因此, 在这一背景下, 现代汉服设计师有必要打破传统的汉服创作思路 and 模式, 积极探索更能赋予汉服以更深层文化内涵的设计路径^[2]。而传统水墨元素作为中华优秀传统文化的经典符号之一, 将其与现代汉服设计融合起来, 不但能有效强化汉服的视觉效果, 提高汉服的文化表现力, 还能够真正赋予汉服更深层次的艺术文化内涵^[3]。由此可见, 将传统水墨元素应用于现代汉服设计, 有一定的必要性和重要性。

一、水墨元素的艺术特征

在笔墨技法方面, 水墨元素通过干湿浓淡的变化形成丰富的层次感, 比如“焦墨”呈现苍劲有力的效果, “泼墨”展现酣畅淋漓的气势^[4]。构图形式上遵循“计白当黑”的美学原则, 留白与墨色形成虚实相生的空间关系, 南宋马远的“一角式”构图具有典型代表性^[5]。在色彩表现方面, 主要以黑白灰为主色调, 通过墨色五色(焦、浓、重、淡、清)的渐变实现单色系的丰富变化^[6]。而在线条运用方面, 则具有一定的书法性特征, 比如“十八描”中的钉头鼠尾描、高古游丝描等技法。

二、水墨元素在现代汉服设计中的具体应用

(一) 将水墨元素与汉服结构相结合

水墨元素与汉服结构的结合需要从传统服饰形制与现代设计语言的双重视角进行探索。汉服的平面剪裁体系为水墨意境的呈现提供了独特的载体, 交领右衽、宽袍大袖等典型结构特征可与水墨艺术的留白美学形成呼应。在曲裾深衣的层叠结构中, 通过控制衣片拼接的疏密关系, 能够模拟水墨画卷中“计白当黑”的构图法则, 比如前襟部位采用渐变色真丝绢面料拼接, 使墨色由浓至淡自然晕染^[7]。

对于现代改良版的汉服设计来说,设计师可以在水墨意韵的虚实结合原理上下足功夫,例如设计一顶立领右衽开衩式的长衫,其中右襟的一角设计成传统的云肩样式,然后将其面料以数字喷墨的方式制作出干笔的纹理样式;左边的一角主要为激光镂空的方式加以处理,制作成颇具现代感、带有飞白的造型效果。此外,还有对长袖造型的改造可以给水墨意象在新时代的改良版汉服服装设计中营造某种视觉亮点。例如,设计师可将袖筒做成两层,外层为带有立体图案的欧根纱,内层为经过渐变处理的桑蚕丝缎,从而叠加出一种墨色散开状的生宣泼墨效果。此外,传统汉服的束带结构也可由此“解放”,例如,设计师可以将腰间的束带设计成简化版的墨莲形象,然后再通过3D打印技术将装饰物加工出立体雕刻式的墨色明暗变化,最后在交衿裙绑定处用磁力扣代替以往的系带,扣面上精雕细琢的微缩山水图样在关闭状态下组合在一起,也会是一个完整的水墨墨彩图案。这些设计方法不仅保留了汉服的基本造型特征,而且成功地借助了现代科学技术实现了水墨画新时代风格的演绎。

（二）将水墨元素与汉服图案设计相结合

水墨元素在汉服图案设计中展现出独特的艺术魅力。传统水墨画中的梅兰竹菊、山水云雾等经典意象被解构重组,形成符合现代审美的装饰纹样。为此,现代汉服设计师可以采用留白手法在汉服裙摆处营造烟雨朦胧的意境,通过墨色浓淡变化表现远山近水的层次感,例如交领襦裙上运用泼墨技法,使牡丹图案呈现虚实相生的视觉效果。另外,水墨书法元素在汉服图案中也具有一定的文字装饰功能。篆书印章纹样被用作缘边装饰,行草字体构成的暗纹在纱质大袖衫上若隐若现。为此,设计师可以将《兰亭序》节选以镂空刺绣工艺呈现于披风背面,将文化符号与汉服服装功能有机结合到一起,或者也可以将水墨抽象笔触转化为几何化图案,从而在改良旗袍上形成现代与传统交融的视觉效果^[9]。

此外,在数字化转型的今天,各种现代科学技术手段在社会的各个领域当中得到了广泛应用。为此,现代汉服设计师不放尝试借助数码印花技术,实现水墨晕染效果的精准再现,从而更好解决传统印染工艺的局限性。渐变水墨纹样在褶子面料上形成流动的韵律感,云纹与水波纹的组合创新性地运用在披帛设计中。例如,设计师可以将《千里江山图》局部图案经过数字化处理,转化为适合马面裙的连续纹样,保持原作笔触的同时符合服装结构需求^[9]。

（三）将水墨元素与汉服色彩设计相结合

对于汉服设计而言,水墨元素的融入,其颜色搭配大多是以黑白为主,以不同色度的黑色来进行深浅的墨色变化,从而给人们带来一种极具创意的视觉冲击。设计师可以运用墨色渐变的方式,结合数字喷墨、手绘等方式将墨色从深到浅进行平滑的转换,印制在汉服织物面料中,如棉、麻等天然面料上,从而创造出现代化的视觉效果。具体方法主要有两种:一种是在全部白色交领襦裙的边缘处利用一点水墨渲染起到装饰的作用;另一种则是大块大块使用水墨色作为主要图像视图元素进行创作,比如大面积深色的长袍搭配从肩部到下摆的超大泼墨。在实践中,设计师可以改变墨色的深浅创造出不同的风格效果,一般来说深浅在

5%—30%之间的淡墨较适合清雅脱俗的风格,而深浅在50%以上的厚墨则较适合庄重严肃的风格。另外,设计师还需要打破以往的汉服色彩搭配习惯,在水墨风格汉服中建立以无彩色构成的主导配色体系,可采取“主题色+水墨修饰”方式,比如在竖领长袄主要着色藕合色加上水墨竹子花纹或是以月白色做马面裙,渐变墨色上衣等,具有这样的配色特点一方面能够使得汉服的基本形态保留下来,另一方面降低纯粹的颜色也可使得水墨产生内敛性美感。此外,水墨色的汉服运用还需考虑季节,不同季节需做相应变化。对于春季和夏季款式的汉服而言,最为常用的装饰手法即为留白技法,选择素色作为打底基调,并以清新简约的水墨图案进行点缀;而到了秋季和冬季则多以浓笔墨重来表现,深色背景下采用大段白色的泼墨,在视觉上产生强烈的色彩反差感。

（四）将水墨元素与汉服面料选择相结合

水墨元素在汉服面料选择中的应用需要充分考虑面料特性与水墨艺术表现力的契合度。丝绸面料因其光滑表面和天然光泽成为水墨晕染效果的理想载体,真丝绉、素绉缎等材质能够完美呈现水墨的渐变层次,苏州宋锦研究所开发的墨韵系列面料通过特殊织造工艺实现了水墨笔触的立体感。棉麻类面料更适合表现水墨的质朴韵味,江西夏布非遗传承人采用传统苎麻织造技艺结合现代印染技术,在粗粝纹理上还原了水墨的枯笔效果。

另外,现代汉服设计师还可以利用特殊处理工艺,进一步拓展水墨元素的表现维度。目前已有部分相关案例,例如,深圳贝利爽公司研发的环保水墨涂层技术使棉质面料具备宣纸的吸墨特性;上海标顶服饰采用的激光雕刻工艺在羊毛面料上创造出类似水墨皴法的肌理效果。不过,值得注意的是,面料选择需考虑实际穿着需求。为此,浙江凯喜雅集团开发的抗菌防皱丝绸既保留了水墨表现力,又解决了传统丝绸难打理的痛点。

（五）将水墨元素与汉服配饰设计相结合

汉服配饰作为整体造型的重要组成部分,其设计直接影响着装者的气质表达与文化韵味^[10]。首先,在发饰设计中,银质发簪采用篆刻工艺再现水墨笔触的飞白效果,通过金属光泽与哑光处理的对比模拟墨色浓淡变化。苏州博物馆文创系列中的“远山黛”发钗,以钛钢材质激光雕刻宋代山水画局部,通过镂空结构形成虚实相生的空间层次。发带设计采用数码印花技术将《富春山居图》转化为渐变图案,真丝面料确保墨色晕染的自然过渡。^[11]其次,在腰饰设计中,更注重功能性的转化。例如,苏州缙丝技艺制作的宫绦,以“墨分五色”原理安排丝线密度,在走动时产生动态的光影变化。而在玉佩组设计中,和田青玉巧雕“烟雨江南”主题,利用玉料天然纹理模拟水墨渲染效果。^[12-14]此外,在手持配饰设计中,3D打印技术制作的竹节形油纸伞,伞面采用纳米涂层实现遇水显墨的功能性设计。例如,设计师可以在桑皮纸扇面上结合导电墨水与压力传感技术,展开时自动呈现动态水墨动画。刺绣手拿包将苏绣劈丝技法与水墨构图结合,通过丝线直径变化表现墨色枯润。^[15]最后,在鞋履设计中,强调腰突破传统形制。例如,设计师可以在缎面鞋头处运用渐变扎染工艺,鞋跟部位镶嵌青花瓷片构成水墨小品。这样一来,水墨元素在配饰设计中既能保持传统审美内核,又能通过现代技术实现功能创新。

四、结束语

总而言之，水墨元素作为中国传统艺术的重要表现形式，其所承载的文化记忆，为现代汉服设计提供了丰富的创意源泉和精

神内核。具体来看，设计师可以将水墨元素与汉服结构、汉服图案设计、汉服色彩设计、汉服面料选择、汉服配饰设计等结合起来，从而达到促进现代汉服设计创新发展的目的。

参考文献

- [1] 张善庆, 李冰艺. 从“汉服热”看现代国潮服饰新风尚 [J]. 河南科技大学学报 (社会科学版), 2025, 43 (04): 51-56.
- [2] 马庆雪. 牡丹元素在现代汉服设计中的应用研究 [J]. 大观, 2025, (05): 126-128.
- [3] 焦小慧. 汉服文化的沉浸式旅游产品设计与实践 [J]. 辽宁丝绸, 2025, (02): 113-114+89.
- [4] 刘洋. 数字经济赋能传统文化传承创新——以现代汉服产业为例 [J]. 产业创新研究, 2025, (06): 69-71.
- [5] 龙亭宇, 阙先学. 汉服文化的价值意蕴及其传承弘扬路径研究 [J]. 文化学刊, 2025, (02): 194-197.
- [6] 伊梦茹, 陈炜. 菏泽牡丹元素在现代汉服设计中的创新应用 [J]. 服装设计师, 2025, (01): 49-53.
- [7] 肖凯伦. 水墨元素在现代汉服设计中的应用 [J]. 西部皮革, 2024, 46 (20): 89-91.
- [8] 彭卉, 曾梦娟. 汉服元素在现代服饰中的应用 [J]. 西部皮革, 2024, 46 (18): 104-107.
- [9] 齐媛园. 水墨元素及其色彩在现代插画设计中的应用探究 [J]. 色彩, 2023, (10): 40-42.
- [10] 李倩. 中国水墨文化元素在现代文创产品设计中的应用探究 [J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3 (03): 52-54.
- [11] 王越琪. 水墨画元素在现代国潮服装设计中的应用 [J]. 纺织报告, 2023, 42 (01): 85-87.
- [12] 龚可嘉. 明代汉服元素在现代服饰设计中的应用 [J]. 纺织报告, 2022, 41 (04): 36-39.
- [13] 刘慧宇, 唐红玉. 水墨元素在现代女装设计中的应用与创新手法研究 [J]. 辽宁丝绸, 2022, (01): 52-53.
- [14] 刘宝宝. 中国元素在现代服装设计运用中的实例分析 [J]. 化纤与纺织技术, 2021, 50 (08): 107-108.
- [15] 李欣欣. 传统水墨元素在现代平面设计中的应用研究 [J]. 造纸装备及材料, 2021, 50 (02): 109-111.