



单位代码: 10166

沈阳师范大学

硕士学位论文

汉民族传统服饰面料色彩在当代服装设计中的
创新表现

论文作者: 张鑫

学科专业: 美术

指导教师: 张鹏

培养单位: 美术与设计学院

培养类别: 全日制

完成时间: 2014年5月23日

沈阳师范大学学位评定委员会

编 号:

类别	全日制研究生	
	教育硕士	
	同等学力	

沈阳师范大学

硕士学位论文

题 目: 汉民族传统服饰的面料色彩在当代服装设计
中的创新表现

培 养 单 位: 美术与设计学院

专 业 名 称: 美术

指 导 教 师: 张鹏

研 究 生: 张鑫

完 成 时 间: 2016 年 5 月 23 日

沈阳师范大学研究生处制

类别	全日制研究生	
	教育硕士	
	同等学力	

沈阳师范大学

硕士学位论文

题目：汉民族传统服的饰面料色彩在当代服装设计
中的创新表现

论文编号：

专业名称：美术

培养单位：美术与设计学院

沈阳师范大学研究生处制

汉民族传统服饰的面料色彩在当代服装设计中的创新表现

摘 要

人类历史有五千年之久，传统服饰，代表着中华优秀传统文化。在文字来不及记载、想象力又难追踪的茫茫远古，人类根据时代的不断变迁，不约而同的创造了覆盖裸态的实用型衣装。服饰记录了历史的存在，描绘了人类的生活形象，是人类遮体点缀的软雕塑艺术，同时又是穿在身上的民族文明史。使中华民族伟大复兴的因素必然要使中华优秀传统文化得到有效的传承和良性创新发展。中国素有“衣冠之邦”的美称，中华服饰历史源远流长。《易经》有云：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治。”华夏衣冠拥有几千年的历史文化，所以说中华传统服饰文化具有强大的生命力和艺术感染力。服饰，在中国古代文化中具有特殊的地位，它不仅用于人类穿着和美化装饰，还可以用来维护皇帝权力，区分社会等级，极具深厚的政治作用和历史意义。中华传统服饰从无到有、从古至今的产生、演变、研制和探索，从精神层面讲，实际上是人类的文化心理状态在不断的演进。中华传统服饰从原始简单粗糙到后来的精美绝伦，携带着历史存在的辉煌一路走来，使我们遥想昔日芳华，惊艳震撼心灵。孔子认为，服饰文化是一个民族应该特别珍贵并重视的。美的服饰，是一个民族审美情趣和文化素养的直接体现，在现代生活中，我们应该学会承受美的差异性和审美个性，面对服饰的美的发展现象积极地去创新与延续。

关键词：中华传统服饰文化，民族特色，华夏衣冠，继承创新

The innovation performance of the color elements of Chinese traditional dress in the contemporary fashion design

abstract

Human history for five thousand years, traditional costumes, representing the Chinese excellent traditional culture, the text to record, imagination and hard to track the vast ancient, according to the changing of The Times, human created cover bare state of clothing. Dress recorded history, depicting the image of human life, is the human cover soft sculpture ornament, civilization and wear in the body of the nation. The great rejuvenation of the Chinese nation is bound to achieve the inheritance and benign innovation of Chinese excellent traditional culture development. China known as "bang" the laudatory name, the Chinese clothing has a long history. Rao yi jing have cloud: "yellow emperor hanging clothes and the world." Huaxia clothes has several thousand years of history and culture, so the Chinese traditional costume culture has strong vitality and artistic appeal. Clothing, has a special position in Chinese ancient culture, it is not only used in human dress and beautification adornment, also can be used to maintain power, the emperor to distinguish the social hierarchy, has the profound political function and meaning. Of Chinese traditional clothing from scratch, since the formation, evolution, development and exploration, from the spiritual level, is actually the human culture mental state in constant evolution. Chinese traditional costume from the original simple and rough to elegant unsurpassed, carrying the brilliant history of along the way, we thought of former youth, jing heartquake. Confucius thought, dress culture is a nation should be precious and special recognition. Beautiful dress, is a direct embodiment of national aesthetic appeal and cultural quality, in the modern life, we should learn to bear differences of beauty and aesthetic personality, in the face of the beauty of dress development phenomenon positive innovation and continuation.

Key words: Chinese traditional culture, ethnic characteristics, huaxia clothes, inheritance, innovation

目 录

摘 要.....	I
abstract.....	II
引 言.....	1
第一章 汉民族传统服饰的发展简史及现状.....	2
一、对汉民族传统服饰的追溯.....	2
二、当今社会汉民族服饰的地位及实际情况.....	2
第二章 汉民族传统服饰元素在服装设计中的运用要素.....	4
一、汉民族的服饰文化底蕴.....	4
二、汉民族传统服饰的特点.....	4
第三章 对汉民族传统服饰文化的理解及对服饰元素的创新设计应用.....	5
一、对汉民族传统服饰文化考察学习后的整合理解.....	5
二、传统汉民族服饰面料色彩元素在服装设计中的创新设计展现.....	6
第四章 对中国汉民族传统服饰文化的研究创新后的收获和感悟.....	10
一、实践创新研究，总结收获.....	10
二、研究此课题的意义及未来发展趋向.....	10
结 语.....	11
参考文献.....	12
致 谢.....	13
个人简历.....	14

引 言

汉民族传统服饰，又称汉服，华服，明显区别于其他民族的传统服饰体系。在现代中国，许许多多的中国民间美术、技艺、艺术和民俗风情等正随着时代变化逐渐的弱化消退，作为华夏儿女，我们应该对民族的优秀传统文化做到“传与习”。对古汉民族传统服饰文化的学习探究和实践创新正与当代的“弘扬中华民族非物质文化遗产”的精神息息相关，同时响应了当今社会习近平总书记提出的“积极弘扬发展中国优秀传统文化”的精神。文化是精神的载体，精神是文化的灵魂。将具有中国特色典型传统的服饰元素应用到当代服装设计中，由此演绎出民族身份，倡导民族着装与民族文化生活，以更具有时尚品味的创新设计在国际的舞台上引起共鸣。“传统”与“时尚”交相辉映，“民族”与“世界”共存同栖。期望实现经典与现代，传统与时尚的结合，打造民族文化品牌，从而使民族性更加世界性。

本文首先对中国汉民族传统服饰文化历史及民族特色进行回顾，通过学习分析和田野考察的实践研究方法，整合考察中带来的收获感悟及创新灵感，最终呈现出创新设计的创作成果，实现其创新传统的意义。

第一章 汉民族传统服饰的发展简史及现状

一、对汉民族传统服饰的追溯

远古时期，所谓服装雏形并非真正意义上的服装。当人类进入新石器时代，从山顶洞人的骨针来看，中国先民逐渐掌握了纺织技术，开始拥有真正的“衣服”。后来，古人用麻、葛等材料编织衣物，原始纺织业兴起。原始社会晚期，古人学会了桑蚕养丝，制作了丝绸。

夏商时期，中国服饰等级制度愈加分明，其中冕服作为一种传统的礼服，世代沿用，基本形制不变。西周开始，中国的衣冠服饰制度逐渐完善，连体式长衣即“深衣”流行开来。深衣不分尊卑贵贱，无论男女都可穿。战国时期，经过赵武灵王“胡服骑射”服饰变革后，人们开始穿合身、轻便的服装。

秦始皇统一以后，服饰制度也逐渐随之统一。到了汉代，男子的礼服多以袍服为贵，女子则上身短襦，下生长裙，多以深衣为贵。汉代用首冠区分身份等级，严格了舆服制度。魏晋时期流行宽衣博带的服饰风尚，女子多以“杂裾垂髻”为代表服饰。南北朝时期，民族大融合，出现了“裋裆”、“袴褶”等服饰。隋唐经济繁荣、政治稳定，服饰自然雍容华贵。女子服装色彩缤纷、浪漫开放。

宋代服饰风格偏于清新自然，宋代女子缠足，鞋成为女子的主要足服。辽、夏、金、元时期少数民族建立政权，因此，少数民族与汉族在服饰上的融合现象逐渐频繁。这时期以长袍为主，多为圆领、窄袖、长筒靴。元代的服饰制度统一规定了帝王与百官的服色，区分了蒙古族与汉族的官服。明代服饰又开始恢复汉族传统，重视礼制，严格规定皇帝与百官、礼服与常服之分。清代，满族建立政权，服饰特点鲜明，男子以长袍马褂为主，满族女子穿旗装，汉族女子沿袭上衣下裙服式。

二、当今社会汉民族服饰的地位及实际情况

汉民族传统服饰拥有几千年的文化积淀，服饰艺术是开放的、发展的、个性的，在当代中国，与传统文化相关的民间艺术随着新进文化的加入和时代的变迁正在逐渐远离消退于我们的现代生活。“中国人的服饰消费由于缺少对民族性格的审视，一味地吸收外来服饰文化元素，从而使服饰的民族审美个性逐渐的消解或覆盖，这从一定意义上弱化了民族身份符号的认知功能，不利于中国传统民族服饰文化的发展个性化延续。”¹目前国内还没有真正意义上的系统相对完整的汉民族传统服饰的博物馆，要真正对中国传统文化做到“传与习”，就要认清，任何一种文化内容都需要纯粹的形式来承载。

中国正走在将古代汉民族传统服饰申请为非物质文化遗产的道路上，任重而道远。虽然现在古代汉民族传统服饰还不算作“非物质文化遗产”，但是它蕴含了中华传统服饰文化底蕴，影响我们的生活，影响我们的风俗，也影响我们的艺术，与生活息息相关。当今

¹ 中国服饰艺术论/徐清泉著. 一太原: 山西教育出版社, 2001. 12

的优秀传统文化坚定不移地走在时代的前沿，走可持续发展道路原则，将优秀的传统文化真正的发挥它对于艺术生活当中的实用存在价值。所以，汉民族传统服饰申遗成功，指日可待。要始终将中国汉民族传统服饰所体现的时代特征，充分显现出浓郁的中国气派。这样，中国汉民族传统服饰艺术才能够得以真正的传承与发展。

第二章 汉民族传统服饰元素在服装设计中的运用要素

一、汉民族的服饰文化底蕴

汉族是中华 56 个民族的主体民族，具有独特的审美个性和文化内涵。汉民族传统文化中信仰儒家思想、道教和佛教。汉族历来秉承勤劳俭朴和富于创新精神为生活的宗旨，来创造理想中美的生活景象。汉民族拥有着绚丽多彩的文化艺术，获得诸多艺术门类方面的成就，体现了汉民族人民积极进取，善于学习并吸收其他各个民族的优秀传统文化，从而不断地完善并发展自身的文化艺术。

汉民族传统服饰艺术在民族性特点上区别于其他民族服饰艺术，具有独立的存在价值。唯有首先是民族的，最终才是世界的。多民族国家的中国，汉民族的传统习俗、语言文字、文化特性、生活方式等都明显有别于其他民族。服饰艺术对如何有效认知一个民族的文化艺术特色起到不可忽视的作用。首先，物质文明的产物是人类征服自然并不断探索得来的成果。其次，是精神文明的结晶，信仰、观念、审美等因素都积淀于民族服饰当中，从而形成了丰富的服饰文化体系。汉民族服饰文化内涵广义深层次的体现着民族审美理想，给世人以思考启发，激励人们在惊叹传统绝伦之余用勤劳和思想创造出更新、更美、更真实的服饰文明。

二、汉民族传统服饰的特点

“自黄帝时代服饰制度逐渐形成。汉民族传统服饰的主要风格特点是交领、右衽。形制为“上衣下裳”制、“深衣”制、“襦裙”制等类型。²襦裙中，其襦为短衣，自汉魏时期，襦又有长短之分，裙为主要的下装，大多数是由多幅布帛连缀而成。

野麻，是古人最早发现的最具衣用价值和颇为广泛实用的天然质料之一，种类较多。其次还有一种具有韧性特点的名为葛的质料，一种纤维织物。桑即蚕丝，一种具有特殊历史意义的服饰质料，生产和加工相对复杂，在古代也被广泛应用。在典型的奴隶社会周朝，桑和麻在当时农业生产和服饰质料运用上占据主要比重。其中，由蚕丝制成的丝织品种类极为丰富，有丝帛、绮、素罗、绢、锦及绣等各具特色的丝织品。后由于棉花的大面积种植，逐渐出现棉花类纺织品。

早期服饰生产中，服饰颜色多以质料本色为主，后来发现某些植物中富含色彩的浆汁，可为织物上色，主要以茜色、靛青为常用。周朝时已经掌握提炼并使用天然植物染料的技术。在古代官服中，以服色为区分官吏等级身份的因素之一。根据公服服色，以唐代为例，官服颜色分为四等级，从而看出唐代公服制度对服色的规定严格且规整。由此可见，传统汉民族服饰的面料及色彩元素的存在价值是值得我们深入学习和持续创新的。

² 衣冠天下：中国服装图史/黄能馥，乔巧玲著. —北京：中华书局，2009. 11

第三章 对汉民族传统服饰文化的理解及对服饰元素的创新设计应用

一、对汉民族传统服饰文化考察学习后的整理解

对汉民族服饰文化的学习，不能只局限于它的表面形式，对其所蕴含的文化底蕴要做到真正的理解与认知还要付诸切实的行动并以一定的实地考察形式来记录。以下为针对此次学习研究的考察内容：2015年4月10日，赴浙江省杭州市大井巷历史文化古街——南宋清河坊，了解历史文化，考察汉民族传统服饰历史特点；2015年4月16日，赴杭州中国服装第一街、杭州四季青面料市场对传统面料进行考察；2015年4月25日，赴中国国家博物馆参观历代传统服饰文物；2015年4月27日，参观北京服装学院民族服饰博物馆；2015年6月24日，赴山东省青岛市即墨中国汉服博物馆进行参观，并与展馆内传统文化工作者针对传统汉服文化进行学习交流。

下图为山东省青岛市即墨中国汉服博物馆内 1:1 古汉服展品



魏晋·交领大袖衫裙



五代·交领高腰襦裙



明代·披风



亲身体会穿戴汉服

通过一系列的学习交流，了解到汉民族服饰的神秘之处，它的文学艺术和人文思想都散发着浓郁的历史文化幽香。古往今来，它依旧含蓄、依旧璀璨。古代哲学、儒学道家、

太极八卦都蕴含其服饰文化当中，神秘而充满了智慧。服饰面料质地精美，款式典雅，色彩纷呈，做工考究，等级分明，极具历史价值的汉民族传统服饰，值得我们去深入学习考究和借鉴传承。从而，更加明确的认识到用纯粹的继承创新设计形式来承载发扬优秀传统文化。

二、传统汉民族服饰面料色彩元素在服装设计中的创新设计展现

在世界舞台，中国仍然是一个神秘而强大的国度，对具有中国风格服饰的发展与再创新，体现了西方对中国艺术的追求与向往，“越是民族的越是世界的”。现代社会生活的多样性，注定了民族服饰的多彩性。想要传承传统服饰文化就要充分了解传统，继而运用纯粹的现代设计语言与时尚思想并用重新对传统进行借鉴诠释，继承与发扬中华传统服饰文化所蕴含的精髓和灵魂。

通过此次对汉民族传统服饰文化的学习认知与探究总结，从而得到了相应的创新灵感。以下是我对汉民族传统服饰的理解表现和对传统服饰元素运用的实际设计展现。服装的设计创作主要在面料和色彩选择上进行创新应用，选取灰绿色系酸料绸缎为主，黄绿色和黑色为辅，加以黑色轻薄真丝面料，辅料为天然鸟羽和精致水钻加以点缀，充分体现中国味道。从服装的设计、色彩、面料、装饰等方面的创新，使服装的广安不断出新，形成与传统并行不悖的的独特新颖。款式上区别于传统汉服长袍大衫的雍容华贵，设计更为轻盈秀丽、方便简洁、大气典雅。

● 面料与辅料展示图：



上图为，主面料为酸料绸缎，配以轻薄真丝，辅料为天然鸟羽和精致水钻。

● 部分设计手稿展示图：



图为，设计手稿灵感源于中国汉民族传统服饰风格特征和色彩来源，用马克笔上色，表现中国绿色系和绸缎面料质地。

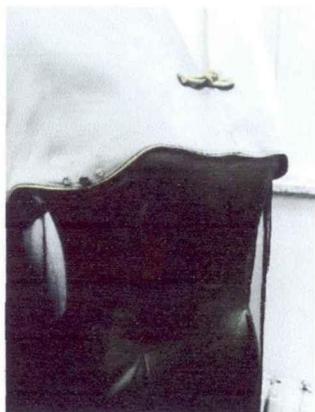
● 设计制作部分细节展示：



制作过程



后摆



披肩



前身



肩部

● 设计作品模特穿着效果展示



系列一



系列二



系列三



系列四



系列五

服装在制作过程中运用了立体裁剪工艺，使整体服装结构明确立体。手工缝制传统盘扣，鸟羽和水钻作为整体设计的装饰细节，增添服饰亮点，完善制作工艺，体现设计风格。

关于我的设计创作风格定位为具有中国汉民族传统服饰元素的民族文化风格，体现典雅、传统、大气、含蓄、时尚。设计主题自命名为“聆·族谜”，其寓意为：聆听民族之谜。以中国汉民族传统服饰元素及文化内涵为灵感来源，旨在弘扬中华民族传统服饰文化，结合现代时尚潮流发展，继承传统，发展创新。

第四章 对中国汉民族传统服饰文化的研究创新后的收获和感悟

一、实践创新研究，总结收获

此次学习研究过程中，首先，以针对于中国汉民族传统服饰文化的资料为主，并对此进行具体分析和恰当借鉴；其次深入到具有汉民族传统文化的地域，文化古街，著名高校，博物馆等进行学习、考察、交流，同时与相关文化工作人员进行沟通和探讨，并现场收集拍摄一手照片资料；最后通过自我总结，采纳导师的指导意义，思考整合对汉民族传统服饰文化的实践追溯过程中带来的收获感悟及创新灵感，并将其带入本文的论述和自身的创作实践当中。

通过针对中国汉民族传统服饰文化内涵的学习探究，实地田野考察的发现，进行文化交流以及亲身体会穿戴汉服，从古典传统文化当中得到了新的认识与创新理念，提高了自我对国家民族文化的认知和归属感，真正认识到如何切实的运用纯粹的形式来弘扬传承与创新中国优秀传统文化，以传统服饰为外表，充实中国古典文化内里。

二、研究此课题的意义及未来发展趋向

学习研究汉民族传统服饰文化，从而重拾中华优秀传统文化，充分展现华夏民族传统服饰文化的实用价值和历史魅力所在。如何将中国传统服饰文化切实的融入到现代服饰发展潮流中，融入到现代人们的生活情趣和审美个性中，如何挖掘传统服饰文化的必然存在价值，是作为中华儿女应该认真思考并不断为之付出努力的方向。

当今社会，汉民族传统服饰越来越备受瞩目，尤其当代社会的‘着汉服，写书法’，切实的将中国传统文化有机的结合在一起，发挥其文化礼仪的递进和实用功能的传播。在设计上，将传统与时尚完美结合，期望登上国际舞台让世界人民对中国符号产生一定的认知和心理上的认同；在文化方面，起到了传播促进融合作用；在商业领域，提高了国民经济发展。最终如何在传统基础上进行传承创新也成为了中国传统汉民族服饰未来的发展关键所在。

结语

通过对中国汉民族传统服饰文化的学习分析与探索研究，一定程度上将中国传统汉民族服饰文化元素融入到时代的发展创新潮流当中，期望实现古于今的完美结合，充分响应当今社会积极弘扬发展中国优秀传统文化的号召。对经典的汉民族传统服饰文化真正的做到“传与习”，愿使得中华民族传统服饰能够在世界的舞台上引起共鸣，并得到弘扬传承与持续发展，影响民族人民对华夏传统文化的认知感和责任感。巩固传统文化的社会存在价值，打造中国特色优秀传统文化品牌，使得汉民族传统服饰文化的传承与发展融入到动态的良性循环状态当中。

参考文献

- [1]衣冠天下：中国服装图史/黄能馥，乔巧玲著. —北京：中华书局，2009. 11
- [2]中国服饰文化/张志春著. —2版—北京：中国纺织出版社，2009. 8
- [3]中国服饰艺术论/徐清泉著. —太原：山西教育出版社，2001. 12
- [4]近代汉族民间服饰全集/崔荣荣，张竞琼著. —北京：中国轻工业出版社，2009. 4
- [5]中国服装发展简史/王安华，畅瑛主编. —北京：化学工业出版社，2009. 6
- [6]少数民族服饰（下）/殷广胜著. —北京化工出版社，2012. 8（衣裳天下丛书）

致 谢

在此次毕业论文和毕业设计创作当中，充分学习并理解了汉民族传统服饰文化内涵，并将其精髓完整运用表达到自己的设计当中，设计作品充分展现了汉民族传统服饰文化的独特魅力。在这次毕业创作中通过对相关文化知识的阅读，及资料的整理收集，针对如何将汉民族传统服饰文化元素进行创新设计产生了新的认识。汉民族传统服饰文化作为中华民族传统文化的部分载体，是服饰的灵魂，是服装设计国际化发展的一个延伸，将在当今国际服装行业中越来越受到重视，优秀传统文化精神的加入将使服装设计的发展空间更为广阔。在论文撰写过程中，我的导师张鹏教授为我提供了宝贵意见，在文章的写作思路、组织语言和研究深度上都给予我灵感，帮助我顺利完成本次研究。在此，郑重感谢！

张鑫

二零一六年五月于沈阳师范大学

