

【特别策划】

中国传统纺织服饰图案研究述评及价值阐释

崔荣荣

(浙江理工大学 服装学院, 杭州 310018)

摘要: **目的** 了解近年来传统纺织服饰图案的研究动态及发展趋势, 归纳学术研究成果并进行评价, 总结研究传统服饰图案的意义和对现代设计的启示。**方法** 基于史论视角、社会文化视角、工艺美术视角和设计艺术视角梳理相关文献, 结合现有研究分析中国传统服饰图案的资料来源及其特色、传统服饰图案的研究热点、新时代传统服饰图案的生存策略及中国传统服饰图案创新设计的应用领域。结果指出传统服饰图案的研究史料取材丰富、研究类型呈现多元; 当前传统服饰图案的传承与创新体现了数字化发展、美育引导、政策支持的特点; 传统服饰图案在服装设计、公共空间、文创产品中大放异彩。**结论** 中国传统纺织服饰图案研究多点开花, 但缺乏系统整体的“中国传统纺织服饰图案知识谱系”用于指导相关研究和实践, 对中国传统纺织服饰图案的研究多处于实证分析的层面且欠缺深入独到的理论, 通过综述与价值阐述, 提出研究的不足之处, 纵深学术研究, 同时为中国传统纺织服饰图案的现代设计提供新思路。

关键词: 传统服饰图案; 研究综述; 图案设计; 传承保护; 民族意识; 文化自信

中图分类号: J516 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)06-0011-13

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.06.002

Chinese Costume Culture and Its Value in the New Era

CUI Rong-rong

(School of Fashion Design & Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

ABSTRACT: This paper aims to understand the research trends and development trends of traditional textile clothing patterns in recent years, summarize and evaluate the academic research results, and summarize the significance of studying traditional clothing patterns and its enlightenment to modern design. Based on history, social and cultural perspective, arts and design arts perspective combing literature, combined with the existing research and analysis of Chinese traditional costume pattern source and its characteristics, the research focus in the traditional clothing design, the new era of traditional costume design survival strategy, and the application of Chinese traditional costume pattern innovation design field, the results show that the research of traditional costume patterns has rich historical materials and diversified research types. At present, the inheritance and innovation of traditional costume patterns reflect the characteristics of digital development, aesthetic education guidance and policy support. Traditional costume patterns shine brilliantly in costume design, public space, and cultural and creative products. China's traditional textile clothing design research is successful, but the lack of a system as a whole "traditional Chinese textile and apparel design knowledge genealogy" for guiding the research and practice, many study of China's traditional textile clothing design are at the level of empirical analysis and lack of in-depth original theory. Through the review and the value statement, the research deficiency is proposed. At the same time, new ideas for the modern design of Chinese traditional textile and clothing patterns is provided.

KEY WORDS: traditional dress patterns; research review; pattern design; inheritance and protection; national consciousness; cultural confidence

收稿日期: 2022-02-14

基金项目: 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 (21JZD048)

作者简介: 崔荣荣 (1971—), 男, 博士, 教授, 主要研究方向为服装设计理论的教学和民间服饰文化艺术的保护和研究。

中国传统纺织服饰图案汇集历史变迁、生活印记、工艺美术和人文精神,是中国传统文化中的一块璀璨瑰宝,具有极高的艺术研究价值和应用潜力。服饰最能体现一个时代的审美,一种意识形态的变换,而服饰图案是各种社会因素的缩影,凝结了中华传统文化的精髓,因此研究传统服饰图案对解读时代风貌,理清社会发展脉络,窥探古人的造物智慧十分必要。目前,有关中国传统服饰图案的研究成果颇丰,但多以个案为例针对其视觉表征进行分析,缺乏深层次的理论研究和创意独特的设计策略。文中将梳理近40年来的主要著作和论文,总结传统服饰图案的研究路径和学术动向,有助于传统服饰图案的深入探索,明确未来的研究方向;有利于指引传统服饰图案的设计实践,创造兼具现代审美和文化内涵的优秀产品。

1 国内外研究现状

自新中国成立以来,有关中国传统纺织服饰图案的研究总体呈现上升趋势,见图1。通过CNKI检索系统,输入关键词“传统服饰图案”检索到340篇文

章、“传统服饰纹样”401篇、“刺绣纹样”425篇、“印染图案”79篇、“织锦图案”1051篇、“服饰图案”创新90篇。其中,个案研究占据文章大宗,造成这一现象的原因与近年来各地市博物馆藏品数据的不断开放、考古发掘及日趋成熟的图案研究方法息息相关。植物纹是最常见的图案研究题材,一些植物图案常受文化交流、生存环境的影响发生造型上的变化,探究这些纹样演变的背后因素成为研究热门。从研究目的来看,涵盖对传统服饰图案的历史溯源,分析传统服饰图案的美学特征,解读传统服饰图案的制作工艺,阐述传统服饰图案的人文精神,探求传统服饰图案的交流变迁,以及新时代背景下传统服饰图案的创新设计等。国外研究以记录型的图典为主,缺少理论型研究著作和论文。当前对中国传统服饰图案和制作技艺深入研究的国外学者甚少,但不乏学术热情高涨的海外专家,如日本的鸟丸知子女士走遍贵州的大小村寨,梳理了贵州省内不同地区的少数民族服饰、手工艺和织造工具,对其他学者研究西南边陲的少数民族服饰图案和制作技艺提供了莫大的帮助。

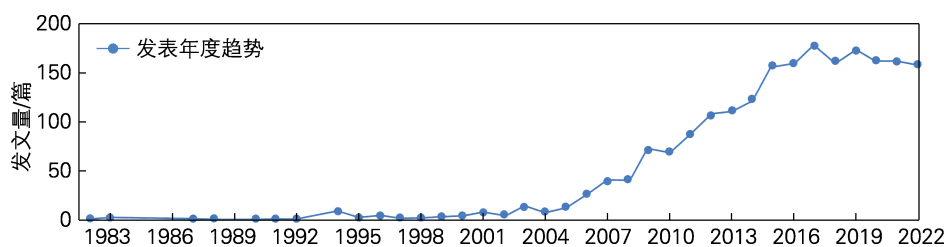

图1 传统服饰图案发表论文趋势

Fig.1 Traditional costume pattern published paper trend chart

1.1 国内研究现状

1.1.1 关于传统纺织服饰图案史论视角的研究

国内出版的纹样与图案书籍多是资料性的,系统研究不足。资料型著作针对传统图案的梳理与解释,张道一^[1]按历史序列,集编原始社会、奴隶社会、封建社会和近代的图案,其载体包含青铜器、石刻、壁画、织物、服饰等,内容全面丰富,为研究传统纹样形式及探寻服饰图案和其他造物器图案的联系提供了宝贵的材料支撑;黄能馥等^[2]以造型为依据将纹样划分为龙纹、凤纹、动物纹、花卉纹等10类,每一类别下又根据历史朝代和图案载体进行汇编,对鉴别不同时期同种类图案具有参考意义。郭廉夫^[3]采用多视角的分类方法,综合原始社会纹样、陶瓷纹样、玉器及其他饰件纹样、带钩纹样、印染织绣纹样等十余种。该著作中丝绸纹样独立成章,上至殷墟青铜器表面的残留丝织物中的几何纹,下至清代服饰与丝绸图案;高春明^[4]以服饰和丝绸为依托,介绍了传统纹样的构成因素、织绣纹样的时代特征,并收录了大量的织绣图版;除纺织实物外,美术遗存同样是解析传统纺织服饰图案的重要参考证据,常沙娜^[5]对敦煌壁画

及彩塑上反映出来的服饰图案做了系统整理,运用现代绘画技术重现了各朝代服饰图案的原貌;赵丰^[6]将古代丝绸图像分为历代绘画、寺庙壁画、水路画与唐卡、风俗绘本4个类型,采集其中大量信息并绘成矢量图。

研究性著作呈现系统、全面、综合的特征,其主题可分为纺织图案研究和包括纺织品在内的全品类图案研究。传统纺织图案因依托于服饰而熠熠生辉,相关的史论研究成果有:沈从文^[7]立足于实物与美术梳理了旧石器时代到清代的服饰品类及服饰现象,形成了形制、结构、图案、图像、文献等多方互证的重要学术研究范式,为中华服饰史论研究奠定了深厚的理论基础^[8];李肖冰^[9]结合田野考察与古籍文献,对西域历代服饰的特点、款式、图案、色彩做了较详细的综合分析比较。全品类图案研究包含诸多图案载体,田自秉等^[10]立足于金属器、瓷器、纺织服饰等具体的“物”,以时间为线索,对每一朝代的纹样均引经据典,考究其产生、发展、衍变之具体脉络。深入挖掘纹样背后的文化内涵,为其他学者研究图案、纹样背后的生活理念、哲学观念、民俗风习起到重要的

引导和启示作用;回顾^[11]同样按照历史朝代顺序,联系不同时期的技术特点和社会背景,着重对图案的形式风格及其审美特色和思想内涵作出深入的剖析与介绍。

除专著外,近40年研究涉及传统服饰图案的论文成果颇丰。吴山^[12]论述了传统宋锦的八达晕、写生花、灯笼锦等典型纹样的结构特征,以及元代织金锦和明清织物上的经典图案;邓福星^[13]以陶器、青铜器和纺织服饰为基本,探究了图案的起源、图案风格演变、图案中的观念、形式特征;刘青林^[14]追溯服饰纹样的起源,提出衣饰纹样来自人的纹身的观点,为探究传统纺织服饰图案的源流带来一些启发;毛莉莉^[15]基于史料文献,整理了历朝历代丝绸服饰纹样的特点,反映出中国古代劳动人民高超的丝织技艺水平及不同时期的思想意识和心理对审美特征的影响;宋漾^[16]以符号学为研究视角,重新审视古代丝织品中的常见重复图案,廓清其内涵,彰显了中国古代图案艺术的符号性、艺术性、文化源头性等综合价值。卞向阳^[17]选取晚清民国时期作为研究的时代背景,深入分析近代纺织品纹样的演化进程,包括时代背景与纺织品纹样、传统纺织品纹样的沿革、外来文化影响下的纺织品纹样变化。总结得出近代纺织品纹样既承袭了中国的优秀传统,又兼收并蓄西方审美元素;梁惠娥等^[18]概括了传统服饰中几何纹样的起源与发展过程,通过梳理不同历史时期的几何纹样探讨了其独特的艺术魅力。

以断代史为背景的研究成果数量庞大,论文多以某一时期的具体纹样或特定朝代的流行纹样为研究对象,显现出极强的目标针对性和研究内容的细节化。张晓霞^[19]聚焦于先秦时期的几何织纹,研究发现纹样形式和命名与先秦古文字之间也有通用现象,继而探讨两者的渊源联系以领悟先秦几何织纹的文化内涵;孙机^[20]基于古器物和纺织品,结合文献记载对汉代几种常见的图案纹饰的名称和含义进行详细论证;苗荟萃等^[21]整理了西北地区汉代墓葬出现的铭文锦,分析出汉代铭文锦主题的寓意性、叙事性和纹样性的内在规律;崔荣荣等^[22]从花鸟纹的兴起原因、造型特征和组合形式,以及社会风尚等角度对唐代花鸟纹开展细致周密的考析;田伟等^[23]运用文献学、图像学的方法解读唐代服饰中的典型图案及其美学特征,并从象征性和标志性两方面对唐代服饰图案的文化内涵进行深入探究;徐百佳^[24]、廖军^[25]以出土实物与文献史料为论据,详细介绍宋元时期服饰上的纹样种类和生成的社会原因;赵丰等^[26]根据辽代耶律羽之墓出土丝绸上的图案内容和题材、排列方式等多方面进行考证,结果显示辽代丝绸的艺术风格在继承唐代遗风的同时还吸收中原丝绸技术基础上发展而成;苏森等^[27]限定研究对象的织造品类,通过文物调查、分析、复原等手段,系统整理明清时期暗花织物的品种类型和纹样题材,反映出明清丝绸技艺的时代特征;

蒋玉秋^[28]以明代丝绸服饰为研究对象,对柿蒂窠织成类服装的形制及织成柿蒂窠的纹样内容进行了重点分析。

1.1.2 聚焦传统纺织服饰图案社会文化视角的研究

民俗、宗教、道德观念、思想流派和外来文化等因素深刻影响着传统服饰图案的美学特征。现有研究主要集中在:第一,异域文化背景下的传统服饰图案变迁研究。诸葛铠^[29]就唐代服饰图案中的异族成分究竟是“胡化”还是“民族图案自身发展的新高度”展开讨论,认为在中国能够扎根下来的外来纹样,都是以民族感情为基础对所喜爱的异域纹样改造之后新生的民族纹样;谢涛等^[30]以敦煌石窟中壁画、雕塑所见人物服饰上的联珠团窠图案为研究对象,详细梳理了敦煌石窟联珠纹所在的石窟编号、图像出处和年代,通过分析联珠纹的艺术形态和服用角色,得出敦煌石窟联珠纹多为佛教信徒和外族人士所用。韩君^[31]从多角度阐述了西方佛教纹饰与中国传统图形的融合演变,以及我国祥云图案对佛教纹饰的影响,总结了中西图案形式交流过程中包含的文化因素和历史渊源;崔岩等^[32]以敦煌石窟中的回鹘公主供养像为研究对象,结合图像、文献与实物资料对所绘人物的服饰图案的艺术表征进行分析,研究发现供养像服饰图案保留了民族历史和文化,同时受到汉族装饰审美的影响,是多元文化交流与融合的产物;刘春晓^[33]、贾荣林^[34]从文献学、历史学、图像学等角度论述了唐代织锦和服饰中陵阳公样的图案特点及其生成与演化的社会因素。

第二,民族民俗视阈下传统服饰图案艺术风格和寓意研究。崔荣荣等^[35]立足于江南大学民间服饰传习馆收藏的传统民间服饰和服饰品,结合中国民俗文化解析了服饰图案所蕴含的特定文化和符号寓意,其民俗主题和图案组合蕴含了古人向往和追求美好愿望的期盼;梁惠娥等^[36]通过分析民间服饰中的五福意象总结得出延年益寿、富贵长久、加官晋爵、多子多福、趋吉护生的文化主题,同时“五福”也是人们祈求美好生活的载体,人民精神之寄托;廖军^[37]认为,从史前时期直至直往的图案表现到封建时期更具隐晦的图案内容,不同时期的民间装饰纹样的含义深度是有差异的。这些装饰题材根植于人们对生命的敬畏和向往,对生活的热爱与追求,并通过单个纹样或者形式多样的图案组合传达出来,同时笔者列举了服饰品中的典型图案以求解释。除此之外,随着近年来民族学、艺术学、人类学等学科的交叉发展,涌现出一批有关少数民族服饰图案的研究成果。少数民族图案作为中国传统文化基因宝库,包含着丰富的民族情感与艺术特色,其图案意象及其社会内涵的研究角度呈现百花齐放的趋势。艾山江·阿不力孜^[38]按照维吾尔族传统服饰图案的纹样类型、纹样特征及文化寓意方面将服饰中的图案划分为人物纹、动物纹、植物纹等六大

类,并从图案中参透呈现出来的审美情趣与象征意蕴,理清维吾尔族人民生活与装饰表征的联系;王时阶^[39]根据所见资料和瑶族服饰实物来看,其服饰图案纹样大多取材于现实生活和自然界。瑶族妇女根据自我审美将具体事物幻化成抽象几何的新式图案,并将民族信仰、祈福纳吉等精神需求植入图案的内涵之中。

1.1.3 针对传统纺织服饰图案工艺美术视角的研究

图案纹样是工艺美术的语言之一,工艺美术所包含的刺绣、织造、印染等技术是生成传统纺织服饰图案外在形式的最主要手段。谈到工艺美术,不得不提到田自秉先生及凝结了他 30 年心血的《中国工艺美术史》^[40]。该著作以通史为研究脉络,梳理了从原始社会到新中国的经典工艺美术,所有章节均涉及染织绣工艺,并结合装饰图案、工艺技术、历史文献对其进行解读。作为国内第一部关于工艺美术的史论著作,其内容和撰写方式体现了系统性与逻辑性,为学者们研究工艺美术的相关内容提供了莫大的参考价值。李视祖^[41]介绍了工艺美术的起源、形态范畴、工艺技术等内容,其中第五章以古代丝绸上的装饰图案为例着重阐述了工艺与装饰之间的关系,得出工艺既决定基本的装饰形式结构,还决定装饰形式的不同风格;赵丰^[42]对丝绸的起源和发展历史,生产技术、生产工具、丝绸种类及染织绣等显花工艺进行了详细论述,最后解析了古代丝绸服饰和织物上的图案题材、结构与文化内涵;沈从文^[43]以出土丝织品、古代名锦、染缬和广绣为例,研究与之相关的制作工艺的技术特色和历史源流,并从工艺美术视角探讨传统染织绣图案生成的限制条件;牛犁^[44]、孙晔^[45]基于传世服装和刺绣品,考析了图案载体的形、色、质及装饰图案的显花工艺、图案题材、民俗寓意,通过对近代汉族民间服装与服饰品的深入研究,构建起汉族民间服饰知识谱系与价值谱系;冯泽民等^[46]从刺绣技术、纹样审美、文化寓意 3 个方面,解读湖北地区黄梅挑花、红安绣活、阳新布贴的艺术特征;李岷等^[47]以博物馆珍藏的苏绣荷包为研究对象,分析得出样本所用的 10 种常见苏绣针法。在此基础上进一步探讨荷包图案所用针法之特色,感受其一针一线中饱满的情感,表明苏绣不仅是技术与艺术的表现路径,更是托物言志,展现个性的重要载体;刘运娟等^[48]从客家服饰刺绣图案的分类、针法、图案构成等角度入手,总结出客家服饰刺绣图案主要题材及视觉表征,认为客家传统服饰图案虽然呈现地域性特征,但深受中原汉族审美的影响。工艺美术视阈下的少数民族服饰图案同样绚烂多姿,吴平等^[49]运用文献学方法追溯了贵州苗族刺绣的历史起源,从贵州苗绣图案的创作题材、图案的造型特征及刺绣工具和针法等方面剖析了苗族刺绣工艺的创作精髓;陈栩等^[50]通过对福建畲族聚居区的田野调查,总结畲族刺绣的常用针法和独特的技艺表现,诠释畲族服饰图案的构成特点及符号寓意。

1.1.4 探讨中国传统服饰图案设计艺术视角的研究

传统服饰图案隶属于中国传统图案体系,因此不同载体所应用的图案具有共性和普遍性。例如清代织锦中的番莲纹出现在瓷器上,明代木器涂绘的云纹见于服饰中。基于此,一些研究传统器具图案美学法则的通用理论便可指导传统服饰图案设计艺术的研究。陈之佛^[51]以浅显易懂的语言介绍了图案美的原则,平面图案的组织方法及与设计相关的方法和原理;雷圭元^[52]在图案教育方面颇有建树,他总结了长久以来图案教学过程中面临的主要问题,包括自然形是遵循何种理论转换成图案的,中国图案构成上有哪些属于中华民族特色等有关图案形式、结构和意境上的讨论。雷圭元以图案学、艺术学的研究视角揭示了中国传统图案的设计语言,对广大学者及设计师深挖传统图案精华具有重要的参考价值;诸葛铠^[53]认为图案设计学不能就设计谈设计,应当在各种关系中找寻规律从而建立一个有效的理论系统。研究图案既不能执拗于宏观理论的探讨,也不能限制在具体的图案中,应当按照理论与实践(物质)相结合的方法,首先研究图像的历史、社会关系等理论性内容,其次分析关于图像的工艺技术、材料等物质要素,同时还要剖析图案所蕴含的人的思想和情感活动。刘玮等^[54]以黔东南苗族刺绣纹样为研究对象,从设计学的角度解读了苗绣图案的表现题材、图案的形式特征及独立纹样的结构规律;许静等^[55]通过梳理羌族刺绣的图案题材,总结了题材经典造型的种类,依据样本研究发现羌族刺绣图案在表现形式上具有多样化、构图模式化、组合形式规律化的特点。

研究传统服饰图案的目的,一方面如上文著作所述是为了认识博大精深的中国传统图案文化,解析其中的美学理念和人文内涵。另一方面从现实来看,可以提取传统服饰图案中的设计要素完成传统到现代的转译工作,焕活传统服饰图案的生机并应用于人、服务于人,使其体现出时代价值和实用效益。中国传统造物设计具有“形神兼备”的特性,因此在转译过程中设计者不仅需要考虑“形”的问题,更要注重把握“神”之意蕴。赵希岗^[56]认为,虽然现在谈起传统图案的审美法则有些老套,但它仍然持续不断的为当代设计师提供灵感。如何使中国传统图案的现代设计更具神韵,赵希岗总结了 5 点核心要义,分别是:气韵生动、理想浪漫、空灵而丰满、天人合一、人情观。回归到现实世界,有关传统服饰图案的设计研究层出不穷,赵敏婷^[57]、孙斐^[58]运用比较法、归纳总结法等研究方法分析和提取了秦绣纹样元素,以现代设计对其进行创新改良,最终应用在文创产品、生活用品中;王玮^[59]剖析了羌族传统服饰图案的题材、组织构成、色彩等设计特征,并以羌族 DNA 的基因序列形状为内容框架,将原本的羌族服饰图案打破重组按照设计要求填入框架内,形成类似“基因片段”构造的丝

巾图案。

1.2 国外研究现状

海外学者对中国传统服饰图案的研究主要从民族学、人类学等视角依托传世服饰及田野考察开展。日本学者鸟丸知子^[60] 30 年间走遍了贵州的各大小苗寨，记录了珍贵的苗族民间手工艺与服饰品类。文章分成制作材料、工艺技术及通过手工艺生成的图案艺术等几部分，对研究工艺美术视野下的贵州苗族图案具有指导和参考意义；城一夫^[61]运用对比分析的方法，将东西方的常见图案类型纳入研究范围中。该著作研究对象来源广泛，包括中国、日本、印度等诸多国家。书中共选取 18 种具有代表性的题材，以探讨东西方的图案宇宙观、造型上的差异及其装饰图案的含义；John E.Vollmer 等^[62]详细介绍了清代的服饰特点，解读织物图案的设计理念，绘制制衣工艺图和制衣步骤，并通过服饰现象分析了服饰品与图案在中国历史上的政治意义、社会文化内涵及其符号属性；CRILL R 等^[63]以 Victoria and Albert Museum 博物馆馆藏的中国纺织品、服饰品为例，详尽展示了中国传统服饰结构及服饰图案的艺术风貌；GARRETT V M 等^[64]针对中国的龙袍和补子展开研究，从实物观测的视角，考析了中国明清时期宫廷服饰及官服补子的形制、工艺、装饰和符合等；MARY W B^[65]对中国传统服饰中的龙纹等经典符号及缂丝工艺进行了深入解读。欧文琼斯^[66]的《中国纹样》虽然以瓷器图案研究为主，但如上文所述，中国传统图案具有通用性和普遍性，某些相同造型的图案被允许出现在不同器物和织物上。所以文中有关瓷器纹样的理论分析、研究结果及其哲学层面的认知对研究中国传统服饰图案也有一定的启示。

随着中国国力的日益增强，越来越多的海外学者将目光投向中国，中华服饰及其图案文化的国际属性愈加明显。就目前海外学术动向来看，集中于中国传统服饰的研究与日俱增，但针对中国传统服饰图案的

研究整体匮乏。国外学者热衷于明清时期的服饰图案研究，以图典方式呈现居多，鲜见深入考证的研究型著作。除此之外，一些艺术人类学家开始对中国少数民族地区展开田野调查，较为详细地记录和分析了服饰结构、图案及工艺。总之，中国传统服饰图案文化源远流长、博大精深，现有国外研究大多停留在表象，未能形成包含通史、专门史和谱系类的系统性研究。

2 中国传统纺织服饰图案研究评价及其发展趋势

2.1 传统服饰图案的研究史料取材丰富

2.1.1 古代纺织服饰中的传统服饰图案

图案依附于服装、服饰品和织物，三者属于物质文化范畴，物质是其第一属性。因此通过实物来研究传统服饰图案的内容、结构等视觉表征及生成图案的工艺技术，可获得最可靠、直观，并且最有说服力的结果。传统服饰图案的研究载体包括古代服饰、近代服饰、少数民族服饰，与后两者相比，古代服饰的历史属性显著，织物图案也保持着一定的本真性和原始性。从当前学术动态和论文数量来看，学者们依托古代服饰研究传统图案已经成为主流现象，这些服饰按照来源大致分为 3 种，见表 1。

1) 古墓葬出土的服饰。如西汉马王堆衣物上的信期绣纹样，唐代法门寺地宫的蹙金绣半臂，阿斯塔纳、青海都兰唐墓，南宋黄昇墓，明代定陵、鲁荒王墓，清陵、地方官员墓等墓葬均有相关文物出土。现存实物的图案基本采用刺绣、织锦工艺制作完成，历经千百年后仍然能辨识图案的轮廓造型。由于常年深埋地下，大部分服饰和织物出现严重褪色的状况，对研究图案色彩产生阻碍。

2) 传世服饰。故宫博物院是收藏明清服饰的主要阵地，包括服装、匹料及丝织品。孔子博物馆珍藏

表 1 古代服饰中的图案及其来源
Tab.1 Patterns in ancient clothing and their origins

名称	蹙金绣折枝花	联珠鹿纹残片	印金彩绘禅衣	白色暗花纱花鸟裙
年代	唐代	唐代	南宋	明代
图像				
类型	墓葬出土	石窟藏品	墓葬出土	传世服饰
来源	法门寺博物馆	大英博物馆	福建博物院	山东博物馆

着衍圣公及其家眷的大量明代服饰，这批文物工艺卓绝、色彩艳丽、纹饰精美，存世状态良好，为国内外馆藏明代服饰之最。除此之外，地方博物馆和私人手中也收藏有明清时期的服装。与出土服饰相比，传世藏品的图案造型和结构清晰明了，色彩饱和度较好，基本可以呈现出古代服饰图案的原有面貌。

3) 敦煌石窟织物残片。敦煌位于环境干燥的西北地区，石窟发掘前洞内环境稳定，为丝织品提供了一个天然的储存场所。藏经洞曾出土过大量工艺精美、品相良好的唐代丝绸残片，后来散落到世界各地，如今在大英博物馆、哈佛艺术博物馆仍可寻其踪迹。

2.1.2 古书典籍中的传统服饰图案描写

文字史料虽然不具备实物的直观展示效果，但它却是了解古代服饰图案的重要窗口。舆服志记载了古代服饰的形制、颜色及其使用规范，同时还涉及纹样内容，如《后汉书》“日月星辰，山龙华虫，作绩宗彝，藻火粉米，黼黻絺绣，以五采章施于五色作服”所述为十二章纹；《旧唐书》描绘皇后祔衣时用到“翟翟”，皇太子妃服用“褕翟”；《宋史·舆服志》记载皇帝衮冕“加紫云白鹤锦里”，蔽膝“升龙二并织成，间以云朵”；《元史·舆服志》提到“其罗花样俱系牡丹”“服大红、绿、蓝、银褐、枣褐、金绣龙五色罗”；《明史·舆服志》提到“皇帝常服，前后及两肩各织金盘龙一”“霞帔深青，织金云霞龙文，或绣或铺翠圈金。”除官修典籍外，古典小说中描写人物的桥段也成为考析服饰图案的辅助线索，《金瓶梅》第十四回：“只见潘金莲上穿了香色潞紬雁衔芦花样对衿袄儿”；第三十四回：“潘金莲下了轿，上穿着丁香色南京云紬的五彩纳纱，喜相逢天圆地方补子对衿衫儿”。《红楼梦》第三回王熙凤出场时“身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄褙袄”；第四十九回史湘云穿着一件“半新的靠色三镶领秋香色盘金五龙绣窄褙小袖掩衿

银鼠短袄”。官修典籍与古典小说对服饰图案的描写有所差别。古代舆服制度具有继承性，不同朝代的舆服志经常载有相同的服饰图案，因此官修典籍中的纹饰内容变化小、重复率高。虽然如此，通过研究舆服志所载纹样以辨析其符号属性和服装的应用等次仍然是一种有效途径。古典小说的语言组织相对灵活，字里行间掺杂作者的个人情感，塑造人物生动传神，内容充实而饱满。从上文《金瓶梅》和《红楼梦》的例子可见，简短语句便可获取图案题材、色彩、制作工艺等信息。近年来，以史书典籍佐证传统服饰图案研究的行为呈现上升趋势，还有部分文章专门针对古籍服饰及其图案进行研究，文字史料在该领域发挥的作用愈加明显。

2.1.3 美术遗存中的传统纺织服饰图案

古代美术作品储存着丰富的人物形象，是考析传统服装形制和服饰图案的重要支撑材料。现有文章主要依据美术范畴内的以下两大类进行服饰图案的研究：雕塑艺术。古代帝王和贵族去世后会在墓室中放置人俑作为陪葬品，陪葬俑按其材质分为陶俑、木俑和金属俑。有的陪葬俑施以纯色或彩绘，或雕刻着精美纹样、或穿着丝质服装（见表 2），如新疆阿斯塔纳出土的高昌国绢俑、西汉马王堆汉墓绢俑。灋陵的最新考古成果显示，主陵外围陪葬坑也出土了一批绢俑，可惜俑上织物在岁月侵蚀下已荡然无存。此外，陵墓神道两旁的石像生，祠堂、寺庙的泥塑像，石窟中的佛像及供养人等服饰形象中均出现过图案，甚至是建筑上的雕刻纹样和服饰图案的造型结构有时也趋于雷同。

绘画艺术。作为一种平面创作形式，古代绘画与雕塑相比基本无需考虑三维空间的合理性，其重点便转向集中于线条运用、色彩把控、装饰图案和神情仪态等方面，因此绘画中的服饰图案变得美轮美奂、栩栩如生。结合目前研究成果及出土实物来看，文物中

表 2 人俑服饰图案的主要表现方式
Tab.2 Main ways of expression of costume pattern of terracotta figures

名称	商·跪坐石佣	战国·人佣铜灯	西汉·冠人佣	唐·女立佣
表现方式	阴刻	阳刻	绢衣	绘制
实物图				
	来源 安阳殷墟	河北中山王陵	长沙马王堆	玫茵堂

绘有服饰图案的载体类型包括绢本画、纸质画、墓葬壁画等，如敦煌壁画中的佛教形象和供养人所着服饰常刻画有图案；唐代周昉所绘簪花仕女图，一众女子衣带飘飘，丝绸织物上显现具有鲜明唐代特征的图

案；故宫博物院“蕉荫击球图”中，伏案女子和女童褙子的门襟处有花草纹装饰；中国台北故宫博物院馆藏十三幅明代帝王像，每一幅作品绘制精细，从团龙补子到暗花织物，方寸之间丝毫不现，见表 3。

表 3 绘画中的传统服饰图案
Tab.3 Traditional dress patterns in the painting

名称	供养人	簪花仕女图	蕉荫击球图	明太祖坐像
载体	壁画	绢本	绢本	绢本
实物图				
来源	敦煌石窟	辽宁省博物馆	故宫博物院	中国台北故宫博物院

美术遗产因其自身具备的记录功能和良好的存世状态，成为研究传统服饰图案必不可少的历史凭证。第一，古代美术作品在一定程度上反映现实世界。以明代帝王像为例，画中除了有作为“人”的主体外，还包括日常使用的陈列摆件、家具、服饰品等物。其中服饰上细致刻画的十二章纹、团龙纹及织物隐隐泛出的暗花与出土服饰互相印证，极其符合明朝当代的服章制度和审美特色。古代服饰图案研究的另一重要载体为墓葬俑。奴隶制度社会流行“人殉”，进入封建社会后各式各样的“俑”代替了真人殉葬。墓葬俑几乎真实地模拟墓主人所用侍女、轿夫、仪仗、乐舞、庖厨等各类角色，俑上穿着或绘制的服饰及服饰图案呼应现实生活。第二，美术遗产的存世状态为研究服饰图案提供了保障。个别朝代的古墓葬的墓道两侧、主墓室四周和墓室顶彩绘着墓主人生前的活动场景，其中包括丰富的人物形象。墓葬壁画大多由性能稳定的天然矿物质研磨涂绘，不易变色脱落，又因壁画非盗墓者的主要盗掘对象，所以精品得以保存到现在。坊间流传着“干千年、湿万年、不干不湿就半年”的俗语，实则暗指墓室湿度对陪葬品保护的重要性。干旱少雨的西北是文物沉寂的理想之地，如新疆阿斯塔纳就曾出土了色彩艳丽的俑、服饰、织物和壁画。水量充沛的南方墓葬同样具备存储文物的条件，淹没墓室的积水和棺液可以隔绝空气从而减缓文物氧化消殒，如长沙马王堆湿墓出土人俑、帛画等美术类陪葬品维持在相对良好的状态，尤其是人俑服饰上的彩绘画纹依旧光彩熠熠。还有一些金属人俑服饰上雕刻纹饰，因青铜和金银性能稳定能够保存到今天以供服饰图案的研究，如四川三星堆青铜人像、河北中山王墓出土银首人形俑灯。此外，古人有收藏和鉴赏名人字

画的兴趣爱好，诸多人物画以传世的方式流通至今、品相良好，为相关研究提供了图像佐证。总之，美术遗产的记载功能、充实和带有现实性的内容促使其成为重要的研究样本，对考析古代中国早期的服饰图案来说，美术文物是不可或缺的研究材料。

2.2 传统服饰图案研究趋势呈现多元

2.2.1 针对传统服饰图案的个案研究较多

目前，有关传统服饰图案的研究以个案点击为主，大多针对某一个具体纹饰围绕造型结构、形成材料、色彩处理、工艺技术等图案的本体表征和历史发展、人文精神、题材寓意等文化内涵展开细致缜密的分析，并且形成了一定的研究范式。个案研究成果颇丰的原因如下：首先，传统服饰具备供给海量个案素材的能力。中国涵盖有 56 个民族、七大地理区、八大文化区，同一种服饰图案在不同的民族、地域等条件下可谓千姿百态，为研究中国传统服饰图案提供了坚实的保障。如此丰硕的服饰图案资源库中包含着大量题材相同，艺术特征和创作手法各异的图案，使全国各地的服饰图案保留了自身特性，导致某个区域或民族的纹样难以代表中国所有同类型图案。因此，不同研究方向的专家学者会根据自身所处的学术环境和地域优势进行有关图案的考察分析，这也是个案研究不断涌现的原因之一。

其次，个案具有“以小见大”的特点。历史变迁推动服饰图案造型的演进，而造型变化实则体现着社会环境、审美观念等因素的改变。以莲花纹为例，早期莲纹呈现中国“本土化”特征，丝绸之路开辟后佛教传入中国，莲纹开始融合异域特色。至元代，受伊斯兰文化影响，莲纹瓣片开始增多，花瓣顶端呈向外

卷曲状,发展到明朝趋于成熟并达到鼎盛时期,大量明代织物和服饰品中都运用了该种纹样。莲纹的发展路径诉说着历史、描绘着时代,通过诸如此类的个案研究,可以针对性地解开历史谜题,理清传统服饰图案的发展脉络及其众多因素对服饰图案的影响,窥探不同时期古人审美喜好的嬗变。

当前研究也有不足之处,如传统服饰图案的个案分析过于垂涎研究范式,文章“套路”明显,缺乏一些笔者独到的见解。个案研究常见对服饰图案视觉表征的分析,浅入浅出流于表面,忽视了研究对象与其他地区、民族和整体之间的内在联系,没有实现“浅入深出”的研究深度。个案分析是研究中国传统服饰图案必不可少的环节,它如众星般汇聚成宇宙,填补中国传统服饰图案的空白、对构建传统服饰图案知识体系有着积极的推进作用。

2.2.2 记录传统服饰图案纹饰的图典较多

整理发现,有关传统服饰图案的著作仍以图典为主,根据工艺、年代、题材等不同的划分标准,图典的类型也是五花八门。其一以时间为脉络,按照通史的撰写方式收录出土和传世的服饰及服饰图案,或者限定在某个历史时期,对特定朝代的纹样进行整理。其二以工艺美术为专题,出版图典综合刺绣、织锦、印染等技艺,有的著作针对某一项技艺独立成册,书中所有图案都为该工艺所生成。其三的内容以手绘方式将实物图案转换成线描稿,多见于早期著作中。最后是少数民族服饰图典,得益于艺术人类学学科的快速发展和广大学者对少数民族服饰研究的投入,散落在祖国各地的少数民族图案被深挖出来,汇聚成书走进人们的视野。直观性是图典最引人注目之处,当研究者无法接触实物或者需要整合大量服饰图案进行总结时,图典的作用就被凸显。但图典以实物图片或线稿为主,即使配以简短的文字也只是介绍图案题材、工艺等基础内容,缺少总结性观点以便读者理解传统服饰图案。随着研究的深入,早期图典的笼统分类和单纯的图片展示无法满足当今需求,这批成果亟需学者更新和补充以适应蓬勃发展的学术动态。

2.2.3 影响传统服饰图案的社会因素成为研究热点

图案不仅是一种视觉层面的表现形式,而且蕴藏着历史、流变、风格、成因等丰富的社会内涵,同时社会因素又指导或影响图案的色彩、造型、题材等艺术审美及创作图案所运用的技术、材料等工艺特征。对图案的系统研究是近一个世纪的事,通过整理已发表论文发现,早期文章大多是技法的分析^[67],2000年后针对传统服饰图案的内在思考与日俱增,图案形成的社会背景及饱含的人文精神成为学者重点关注的问题(如丝绸之路视阈下某一种服饰图案的变迁发展研究,汉族和少数民族文化交流对服饰图案的影响,西风东渐背景下西方审美在中国传统服饰图案上

的表现等)。

关于少数民族服饰图案的社会文化议题同样呈现上升趋势。原因在于,改革开放前,少数民族小聚居的分布状态及苛刻的生存环境导致其缺乏与外界交流,因此其文化有幸保留了一定的纯粹性,虽然社会发展正在瓦解相对独立的民族文化,但属于本真的那一部分仍然被延续到今天;其次,大部分少数民族是没有文字的,当祈愿或抒发情感时需要借助图像传递内心所想,图案的人文精神和社会内涵在此情况下变得饱满充实,久而久之各民族形成了本民族独特的图案范式;最后,国家出台的有关非遗技艺保护的政策提高了少数民族服饰图案的关注度,而图案研究体系的逐步完善使学者研究少数民族图案变得更加得心应手。

2.3 传统服饰图案生存策略的时代化特征

2.3.1 信息时代下的传统服饰图案传承与创新

当前,世界正处于突飞猛进的发展阶段,人类所用之物似乎都和信息产生联系。信息时代同样对科研工作产生影响,有关传统服饰图案及其制作技艺的传承保护和创新发展呈现出数字化、智能化和共享性的特点。基于信息化视角的研究论文层出不穷,大多围绕着传统服饰图案在终端界面的交互设计,或者利用分型技术对服装纹饰进行计算机模拟生成;通过形状文法和其他分析方法对传统服饰图案衍生设计等。除了计算机辅助设计之外,数字化平台的存储和展示作用在信息时代愈加重要,例如黄清穗发起的“纹藏”线上博物馆项目,团队成员以服饰和织绣品为参照物,利用电脑软件将实物图案转化成矢量图,然后分门别类地上传到云端。有些民间手绣品图案存在造型失衡或纹样分布不均的现象,绘画过程中相关人员借用辅助线对其精确的调整、修正,使转化结果达到最优。如此一来,“纹藏”客户能够清晰了解图案的造型结构,美中不足的是,扁平化的处理方式剔除了图案原本的肌理表现,仅通过纹藏数据库的图片无法辨别形成图案的工艺。

2.3.2 政策对传承人及图案制作技艺的保护

传统服饰图案由“人”构思和制作,有了“人”的参与,服饰图案才被赋予意识,“人”利用织绣、印染等技艺将图案具体表现出来,“人”是图案的基本属性之一。对“人”的保护,等同于保护传统服饰图案。非遗及其传承人是传统服饰图案的主要输出来源,为此国家一系列相关法律和政策的出台加强了对非遗技艺的重视程度。2011年6月1日,《中华人民共和国非物质文化遗产法》正式颁发,标志着我国非物质文化遗产保护走上法制轨道;2017年国务院制定了《中国传统工艺振兴计划》,其内容包括与日常生活联系紧密、主要使用手工劳动的制作工艺及产品。与《非遗法》相比,《计划》缩小了非遗范围,

针对性地促进传统手工技艺的传承与振兴；2019年文旅部发布《国家级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》，旨在鼓励和支持国家级非物质文化遗产代表性传承人开展传承活动。在国家非遗政策的引导下，地方也发布有省市级的非遗政策，并形成了非遗技艺及其传承人对应的国家级—省级—市级分层明确、协同发展的保护策略。截至目前，与传统服饰图案有关的非遗技艺已在中国大陆遍地开花，传承人的权益和传承热情被推上新的高度。

2.3.3 美育成为传统服饰图案活态传承的重要举措

美育一词最早见于德国作家、美学家席勒的《美育书简》中，蔡元培根据席勒的美育思想结合我国国情提出“家庭美育”“学校美育”和“社会美育”的概念。2021年4月19日，习近平总书记考察清华大学时首站到达美术学院，发表了关于美术工作的讲话，强调要发挥美术在服务经济社会发展中的重要作用，表明加强美育已经进入了实质性、深层次阶段。图案向来都是美育的核心载体，而中国传统服饰图案让美育教学散发出中国特色之光辉，许多高校以传统服饰中的经典图案为蓝本，结合刺绣、印染等工艺进行图案制作，实现课程与非遗技艺的合理匹配。同时，社会中浮现出一批专门教授手工技艺的营利性组织，其中许多课程内容都涉及非遗，尤其是靠近“非遗故乡”或处于少数民族地区的机构，非遗技艺下的传统服饰图案设计与制作成为它们主要的教授内容。美育在提高人们对传统服饰图案的认知及传承服饰图案制作技艺方面占有一席之地，它以言传身教的方式将审美修养、传承保护意识缓缓渗透进人的思想中。

2.4 传统服饰图案创新设计的应用领域广泛

2.4.1 传统服饰图案设计应用于现代服装

从服饰中来到服饰中去是传统服饰图案创新设计的典型应用路径。现有研究所考虑的主要内容有，关注传统服饰图案的形态转变，研究设计方法和理论介入传统服饰图案设计过程的适配性，以及在此影响下图案本体生成的结果。其中，造型拆解与改良，结构提取与变形，色彩提炼与重新设定成为研究者解决传统图案设计问题的常用策略，实现传统服饰图案与现代服饰造型的合理匹配。图案在服饰中的排列布局大致有两种，其一为简单的摆放与堆砌，其二依附服装结构进行表现。后者是一种比较舒适、恰当、能够体现设计意识和整体意识的方法，它使服装和图案相得益彰，互相成全。通过造型转变或直接应用，让传统服饰图案回归于服装，这种“一脉相承”下的结合方式有利于传统服饰图案在织物上充分发挥作为纺织图案的光彩，同时对当代设计师来说有利于处理好图案和服装的关系，使服装整体的视觉表征显现稳定和谐。

2.4.2 传统服饰图案跨界美化于公共空间

从城市及社会研究角度来说，“公共空间”指作

为人的社会生活交往的场所^[68]，包括图书馆、博物馆、交通枢纽、学校等提供给公众使用的城市空间。近年来，城市交通系统发展迅猛，越来越多的地下空间被开发建设，为了满足人民群众日益增长的审美需求及彰显城市文化，地铁站台和站厅便成为了重点美化对象。地铁站的装饰内容一般与当地城市的文化特色相关，例如南京地铁10号线“中胜站”的文化墙以“云彩地锦”为主题，采用云锦织造技艺表现传统服饰中的经典龙纹；苏州地铁5号线。

“索山桥西”站以苏绣为主要装饰元素，设置了13个苏绣主题橱窗，其中含有蝴蝶、人物、花卉等常见的服饰刺绣图案；山东博物馆“衣冠大成”展厅的“香霏入长裾”单元，设计者摘取明代“白色暗花纱绣花鸟纹裙”上的纹样，将其与体量夸张的绣绷结合制作成立体的空间装置，使花鸟纹更清晰地展现在观者眼前，整套布景契合展示主题，营造出古香古色的淡雅氛围。总之，传统服饰图案的跨界应用既美化了公共空间，又承担起宣扬传统文化的责任。不仅如此，公共空间中的传统服饰图案也带有一定的教化功能，它拓宽了普通民众对传统文化的认知，让人们在空间内与传统服饰图案产生视觉上的互动，进而深刻体会博大精深的传统服饰图案文化，同时影响着公众的审美水平。

2.4.3 文创产品中的传统服饰图案元素

当前社会环境普遍得到改善，人们对生活品质和文化品味的追求在不断提升，文创产业应运而生并受到大众广泛关注。文创产品的主要创作灵感来自中国传统文化，隶属其中的传统服饰图案便成为文创设计的源泉之一。故宫团队提取清代龙袍下摆的海水江崖纹使其与胶带融为一体，运用烫金工艺还原龙袍的雍容华贵；山东博物馆将明代赐服中的柿蒂窠直接转移到冰箱贴和杯垫表面，形成具有明代服饰印记的产品；湖南省博物馆保留了西汉绢地“长寿绣”的图案造型，基于原始配色对绣样色相、明度、饱和度作出调整，图案最终安装在便携式化妆镜外壳；新疆博物馆以出土于尼雅遗址的“五星出东方利中国”织物为灵感，采用手绘插画的方式重新绘制了文物图案，并成为鼠标垫的特色装饰。随着国家大力支持传统文化建设，深埋于人民心中的文化意识被唤醒，使贴近生活的文创产品步入方兴未艾的阶段。因此，传统服饰图案与文创产品之间的设计探讨，仍然是当前学术研究的热门方向。

3 中国传统纺织服饰图案研究的价值阐释

3.1 纵深学术研究，彰显传统服饰图案的历史底蕴

图案是社会和历史的缩影，中国传统纺织服饰图案作为我国传统文化资源的一部分，体现了一个朝代的审美风尚，承载着深厚的历史文化意蕴和传统情

调,饱含着强烈、朴实的民族情感。中国传统图案的起源最早可以追溯到距今 6000—7000 年的原始社会,以半坡、辛店、马家窑等遗址出土的彩陶图案为代表,图案题材包括生活常见的自然之物、宗教纹样、几何纹等。在图案造型与结构上,先民已经熟练运用对称、连续、重叠等形式法则。随着纺织技术的出现和服饰系统的发展,镌刻在中华民族血液中的图案基因逐渐浸润到织物和服饰中,并通过织锦、刺绣、印染等工艺表现出来,这些技艺在社会变迁和文化交流的推动下不断自我完善,成为传统服饰图案文化中的重要组成部分。

传统服饰图案所涵盖的内容包罗万象,具有极高的艺术价值和文化价值,对学术研究而言是一笔宝贵的文化财富。传统服饰图案的多元载体为学术研究提供了殷实的支撑,使服饰图案研究不受织物所限,还包括其他材质的载体,为考析传统服饰图案的历史脉络及其发展演变拓宽路径。正因为有服饰图案的存在,专家学者才得以对话历史,研究其所处时代的文化变迁、工艺美术、艺术审美、人文精神等综合因素。挖掘传统服饰图案中的文化内涵,探索古代劳动人民的精神智慧,关注时代发展的社会风貌,有助于透过现象观其本质,纵深中国传统服饰图案的研究,对构建中国传统纺织服饰图案理论体系,弘扬中华民族优秀传统文化图案文化起到引导和借鉴意义。

3.2 承扬传统文化,构建传统服饰图案的知识谱系

现代著名工艺美术家雷圭元先生主张:“学图案要从传统入手”,这一观点对研究服饰图案同样适用。中国传统服饰中缤纷绚烂的服饰图案不仅包含图案的形成工具、基底面料、色彩染料、图案材质等物质文化遗产的诸多方面,还包括技艺特色、审美特征、感情寄托、社会风尚等非物质文化遗产的表达。对待如此丰厚和渊博的图案文化,需要中国传统服饰图案知识谱系,理清传统服饰图案的历史脉络,充分挖掘其中蕴含的物质文化遗产与非物质文化遗产,剖析传统服饰图案表征与工艺技术、时代背景等文化内涵的联系。“谱系”顺应了时代发展的潮流,2017 年《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》提出:“到 2025 年,中华优秀传统文化传承发展体系基本形成,研究阐发、教育普及、保护传承、创新发展、传播交流等方面协同推进并取得重要成果,具有中国特色、中国风格、中国气派的文化产品更加丰富,文化自觉和文化自信显著增强,国家文化软实力的根基更为坚实,中华文化的国际影响力明显提升”的总体目标。中国传统服饰图案隶属于中华优秀传统文化总目,“谱系”的构建不仅有利于宣传、发扬传统服饰图案文化,提高大众对中国传统服饰图案的认知,同时呼应了《意见》所提出的“保护传承”的目标要求,对促进传统服饰图案文化的历史保护和文化遗产也弥足重要。

3.3 设计赋能传统,助推图案文化转换为经济价值

中国传统服饰图案是中国传统服饰系统中不可或缺的一抹色彩,它诉说着历史又着眼于未来,是现代设计取之不尽、用之不竭的灵感源泉。当前,随着中国经济的迅猛发展和国际地位的不断提高,中国符号受到前所未有的关注,与之俱来的中国风席卷全球设计与时尚领域,市场意义深远。如 2015 年美国大都会艺术博物馆慈善舞会(Met Gala)的主题定为“China: through the looking glass”;2017 年 Victoria's Secret 将充满中国元素的大秀搬到上海举办;2020 年意大利时尚协会发布“中国,我们与你同在”的主题活动,著名奢侈品牌 Giorgio Armani 以 12 套中国风高定礼服声援中国,体现设计师对中国的亲切之情。中国传统服饰图案为世界奉献了大量可供参考的艺术形式,如图案造型、纹样结构、图案题材、色彩变换等,这些元素为中国传统服饰图案的创新设计供给丰富的可用资源。

欧美国家较早掌握了设计原理和方法论,它们将探索时尚世界的目光投向了我国,加之中国传统文化的流失使许多国内民众对本民族文化认知不清,导致中国传统服饰及其图案的设计转化长期处于“墙内开花墙外香”的状态。得益于国家政策的大力支持和国民民族意识、文化自信的不断提高,传统服饰图案设计动力不足的境况有所好转,但同时也出现了“野蛮转化、粗暴改良”等一系列设计问题。因此,中国传统服饰图案元素的开发应用,必须结合当下审美观念和市场需求,适当借鉴国外的优秀设计方法,在融合中发展,在发展中创新,避免简单的复制粘贴和低劣设计。在生产性保护与传承的前提下,让设计赋能传统服饰图案,创造具有文化性、产业性、大众性的特色文化产品,使中国传统服饰图案文化转换成物质状态并产生可观的经济价值,焕发传统服饰图案在当今社会的生机与活力。

4 结语

综上所述,有关中国传统纺织服饰图案的理论研究和设计实践已经取得了一定进展。专家学者主要从史论、社会、工艺美术、设计艺术的视角结合实物、图画、文字对传统服饰图案进行了缜密阐述,为中国传统服饰图案的传承与创新奠定了殷实的基础。现有研究以个案居多,对服饰图案的造型、工艺等视觉表征分析透彻,但论文研究范式明显、案例较为分散,缺少深刻而独特的见解。著作以综合性图典为主,包含器具、织物、服饰等各品类,一方面研究的针对性不足,另一方面著作欠缺理论内容。此外,随着人们民族意识的觉醒和文化自信的不断提高,传统文化元素成为促进消费的重要因素,推动学术界和设计界展开了传统服饰图案与现代审美观念相融合的设计实践,让传统服饰图案走进众多专业和产品中。但审美

并非一成不变,生搬硬套的图案运用方式已不满足当前人们的需求,致使设计成果的质量参差不齐,设计师需要将眼光置于时尚前沿,创作更符合当下审美的产品。

当今时代,传统服饰图案的生存现状向好而生:首先数字化变革传统设计方式,使传统服饰图案发展顺应时代潮流;其次国家积极出台、落实相关政策对服饰图案的制作工艺、传承人实施保护,传统服饰图案的传承与发展得到基本保障;最后美育兼具普及传统服饰图案文化和修正人们意识的作用,承担起传承与保护重任。在未来,传统服饰图案的历史变迁与文化内涵的相关研究将被推到学术前沿。与此同时,传统服饰图案的数字化和智能化愈加受到关注,如何平衡好现代与传统之间的关系仍然是新时代的重要议题,因此“知识谱系”的构建就显得十分必要,它不仅指引学者深层次剖析传统服饰图案文化,而且对服饰图案的创新、传承和发展具有深远影响。

参考文献:

- [1] 张道一. 中国图案大系[M]. 济南: 山东美术出版社, 1993.
ZHANG Dao-yi. Chinese Pattern Department[M]. Jinan: Shandong Fine Arts Publishing House, 1993
- [2] 黄能馥, 陈娟娟. 中国历代装饰纹样大典[M]. 北京: 中国旅游出版社, 1995.
HUANG Neng-fu, CHEN Juan-juan. Chinese ancient Decorative Pattern Grand Ceremony[M]. Beijing: China Travel & Tourism Press, 1995.
- [3] 郭廉夫. 中国纹样辞典[Z]. 天津: 天津教育出版社, 1998.
GUO Lian-fu. Chinese Pattern Dictionary[Z]. Tianjin: Tianjin Education Press, 1998.
- [4] 高春明. 锦绣文章: 中国传统织绣纹样[M]. 上海: 上海书画出版社, 2005.
GAO Chun-ming. The Pattern of Traditional Chinese Weaving and Embroidery[M]. Shanghai: Shanghai Calligraphy & Painting Publishing House, 2005.
- [5] 常沙那. 敦煌历代服饰图案[M]. 香港: 万里书店, 1986.
CHANG Sha-na. Patterns of China Dunhuang Dresses and Adornments in Different Ages[M]. Beijing: China Light Industry Press, 1986.
- [6] 赵丰. 中国古代丝绸设计素材图系[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2016.
ZHAO Feng. The ancient Chinese silk Material Design Department[M]. Hangzhou: Zhejiang University Press, 2016.
- [7] 沈从文. 中国古代服饰研究[M]. 北京: 商务印书馆, 2011.
SHEN Congwen. Study on Chinese Ancient Costume[M]. Beijing: The Commercial Press, 2011.
- [8] 崔荣荣. 中华服饰文化研究述评及其新时代价值[J]. 服装学报, 2021, 6(1): 53-59.
CUI Rong-rong. Review of the Study of Chinese Cos-
- tume Culture and Its Value in the New Era[J]. Journal of Clothing Research, 2021, 6(1): 53-59.
- [9] 李肖冰. 丝绸之路服饰研究[M]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2009.
LI Xiao-bing. Costume Culture in the Ancient Silk Road[M]. Urumqi: Xijiang People's Publishing House, 2009.
- [10] 田自秉, 吴淑生, 田青. 中国纹样史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003.
TIAN Zi-bing, WU Shu-sheng, TIAN Qing. A History of Chinese Decorative Designs[M]. Beijing: Higher Education Press, 2003.
- [11] 回顾. 中国图案史[M]. 北京: 人民美术出版社, 2007.
HUI Gu. History of Chinese Pattern[M]. Beijing: People's Fine Arts Publishing House, 2007.
- [12] 吴山. 中国历代装饰纹样略述[J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演版), 1979(2): 39-48.
WU Shan. The Decorative Patterns of Chinese Dynasties are Briefly Described[J]. Journal of Nanjing Art Institute (Music & Performance), 1979(2): 39-48.
- [13] 邓福星. 中国传统图案论纲[J]. 美术研究, 1993(4): 4-13.
DENG Fu-xing. An outline of Traditional Chinese patterns[J]. Art Research, 1993(4): 4-13.
- [14] 刘青林. 纹身与衣饰纹样的起源[J]. 装饰, 2004(8): 68-69.
LIU Qing-lin. The Source of Tattoos and the Decorative Patterns of Garments[J]. Art & Design, 2004(8): 68-69.
- [15] 毛莉莉. 中国古代丝绸服饰纹样特点[J]. 丝绸, 2000, 37(9): 42-44.
MAO Li-li. Features of China's Ancient Patterns of Silk Garment[J]. Journal of Silk, 2000, 37(9): 42-44.
- [16] 宋漾. 中国古代图案艺术中的重复图案[J]. 南通大学学报(社会科学版), 2015, 31(2): 88-92.
SONG Yang. The Inspiration of Ancient Chinese Repeated Patterns[J]. Journal of Nantong University (Social Sciences Edition), 2015, 31(2): 88-92.
- [17] 卞向阳. 中国近代纺织品纹样的演进[J]. 中国纺织大学学报, 1997, 23(6): 96-101.
BIAN Xiang-yang. Development of Modern Textile Motifs in China[J]. Journal of China Textile University, 1997, 23(6): 96-101.
- [18] 梁惠娥, 胥笋笋. 中国传统服饰中的几何纹样及其艺术魅力[J]. 艺术百家, 2010, 26(S1): 185-187.
LIANG Hui-e, XU Zheng-zheng. The Geometry Patterns and Their Enchantment in Chinese Traditional Raiment[J]. Hundred Schools in Arts, 2010, 26(S1): 185-187.
- [19] 张晓霞. 关于先秦几何织纹的几点探析[J]. 丝绸, 2012, 49(1): 52-56.
ZHANG Xiao-xia. Study on Geometric Pattern on Textiles in Pre-Qin Dynasty[J]. Journal of Silk, 2012, 49(1): 52-56.
- [20] 孙机. 几种汉代的图案纹饰[J]. 文物, 1982(3): 63-69.
SUN Ji. Several Patterns of the Han Dynasty[J]. Cultural Relics, 1982(3): 63-69.
- [21] 苗荟萃, 赵丰. 汉代铭文锦图文研究[J]. 丝绸, 2021, 58(10): 75-80.

- MIAO Hui-cui, ZHAO Feng. Study on the Patterns and Characters in Inscription-Brocades of Han Dynasty[J]. Journal of Silk, 2021, 58(10): 75-80.
- [22] 崔荣荣, 宋春会. 唐代织绣品中的花鸟纹样考析[J]. 美术, 2018(7): 146-147.
- CUI Rong-rong, SONG Chun-hui. Analysis on Patterns of Flowers and Birds in Embroidery in Tang Dynasty[J]. Art Magazine, 2018(7): 146-147.
- [23] 田伟, 范立娜, 张星. 唐代服饰图案及其文化内涵[J]. 艺术设计研究, 2007(3): 43-45.
- Tian Wei, Fan Li-na, Zhang Xing. Tang Dynasty Dress Pattern & Cultural Connotation[J]. Art and Design Research, 2007(3): 43-45.
- [24] 徐百佳. 典雅秀丽、清新自然的宋代染织纹样[J]. 丝绸, 2006, 43(11): 76-78.
- XU Bai-jia. Elegant and Beautiful, Fresh and Natural Song Dynasty Dyed and Woven Patterns[J]. Journal of Silk, 2006, 43(11): 76-78.
- [25] 廖军. 元代丝绸纹样的艺术特色及尚金习俗[J]. 中国纺织大学学报, 2000, 26(4): 8-10.
- LIAO Jun. On the Artistry and Gold - Worship Custom of Silk Pattern during the Yuan Dynasty[J]. Journal of China Textile University, 2000, 26(4): 8-10.
- [26] 赵丰, 齐晓光. 耶律羽之墓丝绸中的团窠和团花图案[J]. 文物, 1996(1): 33-35.
- ZHAO Feng, QI Xiao-guang. A Pattern of Nests and Flowers in Silk from the Tomb of Yelu Yu[J]. Cultural Relics, 1996(1): 33-35.
- [27] 苏森, 王淑娟, 鲁佳亮, 等. 明清暗花丝织物的类型及纹样题材[J]. 丝绸, 2017, 54(6): 81-90.
- SU Miao, WANG Shu-juan, LU Jia-liang, et al. Types and Pattern Themes of Shadow Silk Fabric in the Ming and Qing Dynasties[J]. Journal of Silk, 2017, 54(6): 81-90.
- [28] 蒋玉秋. 明代柿蒂窠织成丝绸服装研究[J]. 艺术设计研究, 2017(3): 35-39.
- JIANG Yu-qiu. A Research on the Silk Costume Woven by Zhicheng Technique with Four-Petalled Medallion in Ming Dynasty[J]. Art & Design Research, 2017(3): 35-39.
- [29] 诸葛铠. 唐代外来纹样民族化的几点看法[J]. 装饰, 1983(2): 49-51, 47.
- ZHUGE Kai. Some Views on the Nationalization of Foreign Patterns in Tang Dynasty[J]. Art & Design, 1983(2): 49-51, 47.
- [30] 谢涛, 谢静. 敦煌图像服饰上的联珠纹初探[J]. 敦煌学辑刊, 2016, 2(2): 146-155.
- XIE Tao, XIE Jing. A Preliminary Study on the Beaded Pattern of Dunhuang Image Costumes[J]. Journal of Dunhuang Studies, 2016, 2(2): 146-155.
- [31] 韩君. 佛教纹饰与中国传统图形的融合性衍变[J]. 包装工程, 2011, 32(16): 123-126.
- HAN Jun. The Fusion Evolvement of Buddhist Patterns and Traditional Chinese Graphics[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(16): 123-126.
- [32] 崔岩, 楚艳. 敦煌石窟回鹘公主供养像服饰图案研究[J]. 艺术设计研究, 2019(1): 49-53.
- CUI Yan, CHU Yan. Research on the Costume Design of Uighur Princess Portrait in Dunhuang Grottoes[J]. Art & Design Research, 2019(1): 49-53.
- [33] 刘春晓, 单筱秋, 张毅. 唐代织锦纹样陵阳公样的窠环形式流变研究[J]. 丝绸, 2020, 57(2): 72-77.
- LIU Chun-xiao, SHAN Xiao-qiu, ZHANG Yi. A Study of the Lingyanggongyang Ring Form in the Brocade Pattern of the Tang Dynasty[J]. Journal of Silk, 2020, 57(2): 72-77.
- [34] 贾荣林. 唐代服饰图形“陵阳公样”中的民族图式交融[J]. 艺术设计研究, 2017(3): 23-26.
- JIA Rong-lin. The Blending of National Pattern of Ling Yang Gong Yang in Tang Dynasty's Costume Pattern[J]. Art & Design Research, 2017(3): 23-26.
- [35] 崔荣荣, 高卫东. 解读民间服饰绣花图案中的民俗寓意[J]. 纺织学报, 2006, 27(5): 101-103, 111.
- CUI Rong-rong, GAO Wei-dong. Analyzing the Implied Meaning in Embroidered Patterns on the Folk Garment in the Viewpoint of a Folklorist[J]. Journal of Textile Research, 2006, 27(5): 101-103, 111.
- [36] 梁惠娥, 邢乐. 民间服饰中的“五福”意象及民俗寓意[J]. 民俗研究, 2012(6): 97-101.
- LIANG Hui-e, XING Le. The Image of "Five blessings" in Folk Costume and the Implication of Folk Custom[J]. Folklore Studies, 2012(6): 97-101.
- [37] 廖军. 中国民间艺术装饰纹样的象征意义与审美内涵[J]. 苏州丝绸工学院学报, 2000, 20(2): 10-18.
- LIAO Jun. The Significance and Aesthetic Meaning of Chinese Folk Decorative Patterns[J]. Journal of Suzhou Institute of Silk Textile Technology, 2000, 20(2): 10-18.
- [38] 艾山江·阿不力孜. 维吾尔族传统服饰图纹及其文化意蕴述论[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2005(5): 147-152.
- AISHANJIANG Abulizi. Uyghur Traditional Costume Designs and Cultural Connotation[J]. Journal of Northwest Minorities University (Philosophy and Social Science), 2005(5): 147-152.
- [39] 玉时阶. 瑶族服饰图案纹样的文化内涵[J]. 广西民族学院学报(哲学社会科学版), 1994, 16(1): 12-15.
- YU Shi-jie. Cultural Connotation of Yao Costume Patterns[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities (Philosophy and Social Science Edition), 1994, 16(1): 12-15.
- [40] 田自秉. 中国工艺美术史[M]. 上海: 东方出版中心, 2010.
- TIAN Zibing. Chinese arts and Crafts History [M]. Shanghai: Shanghai Orient Publishing Center, 2010.
- [41] 李砚祖. 工艺美术概论[M]. 济南: 山东教育出版社, 2002.
- LI Yan-zu. Introduction to Arts and Crafts[M]. Jinan: Shandong Education Press, 2002.
- [42] 赵丰. 丝绸艺术史[M]. 北京: 文物出版社, 2005.
- ZHAO Feng. Silk Art History[M]. Beijing: Cultural Relics Publishing, 2005.
- [43] 沈从文. 沈从文说文物织锦篇[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2014.
- SHEN Congwen. Shen Congwen Said Cultural Relics Brocade[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2014.

- [44] 牛犁, 崔荣荣. 绣罗衣裳[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2020.
NIU Li, CUI Rong-rong. Xiu Luo Yi Shang[M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 2020.
- [45] 孙晔, 胡霄睿. 旖旎锦绣[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2020.
SUN Ye, HU Xiao-rui. Yi Ni Jin Xiu[M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 2020.
- [46] 冯泽民, 叶洪光, 郑高杰. 荆楚民间挑补绣艺术探究[J]. 丝绸, 2011, 48(10): 51-54.
FENG Ze-min, YE Hong-guang, ZHENG Gao-jie. Explore and Analysis of the Folk Embroidery in Hubei District[J]. Journal of Silk, 2011, 48(10): 51-54.
- [47] 李岷, 张竞琼. 近代民间荷包中的苏绣针法研究[J]. 纺织学报, 2012, 33(6): 81-87.
LI Di, ZHANG Jing-qiong. Study on Stitches of Suzhou Embroidery Technique in Folk Pouches[J]. Journal of Textile Research, 2012, 33(6): 81-87.
- [48] 刘运娟, 陈东生. 客家传统服饰刺绣图案[J]. 纺织学报, 2012, 33(7): 116-119.
LIU Yun-juan, CHEN Dong-sheng. Research on Embroidery Patterns of Hakka's Traditional Costumes[J]. Journal of Textile Research, 2012, 33(7): 116-119.
- [49] 吴平, 杨竑. 贵州苗族刺绣文化内涵及技艺初探[J]. 贵州民族学院学报(哲学社会科学版), 2006(3): 118-124.
WU Ping, YANG Hong. On Cultural Connotation and Techniques of Guizhou Miao People's Embroidery[J]. Journal of Guizhou University for Ethnic Minorities (Philosophy and Social Sciences), 2006(3): 118-124.
- [50] 陈栩, 崔荣荣. 福建畲族服饰刺绣工艺研究[J]. 丝绸, 2018, 55(5): 78-83.
CHEN Xu, CUI Rong-rong. Discussion on Embroidery Techniques of she Minority in Fujian[J]. Journal of Silk, 2018, 55(5): 78-83.
- [51] 陈之佛. 图案法 ABC[M]. 上海: 世界书局, 1930.
CHEN Zhifo. Pattern ABC[M]. Shanghai: The World Publishing Company, 1930.
- [52] 雷圭元. 中国图案作法初探[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 1979.
LEI Gui-yuan. Preliminary Study on Chinese Pattern Practice[M]. Shanghai: Shanghai People's Fine Arts Publishing House, 1979.
- [53] 诸葛铠. 图案设计原理[M]. 南京: 江苏美术出版社, 1991.
ZHU Ge-kai. Principle of Pattern Design[M]. Nanjing: Jiangsu Fine Arts House, 1991.
- [54] 刘玮, 吴智慧. 黔东南苗族动植物刺绣纹样的设计语义解读[J]. 艺术评论, 2016(11): 157-160.
LIU Wei, WU Zhi-hui. Semantic Interpretation of Design Patterns of Miao Nationality's Animal and Plant Embroidery in Southeast Guizhou[J]. Arts Criticism, 2016(11): 157-160.
- [55] 许静, 张皋鹏. 羌族刺绣图案设计探源与分析[J]. 丝绸, 2012, 49(7): 49-54.
XU Jing, ZHANG Gao-peng. Investigation and Analysis on Designs of Embroidery Patterns of Qiang Ethnic Minority[J]. Journal of Silk, 2012, 49(7): 49-54.
- [56] 赵希岗. 现代图形设计与传统图案[J]. 装饰, 2003(4): 71-72.
ZHAO Xi-gang. Modern Graphic Design and Traditional Pattern[J]. Art & Design, 2003(4): 71-72.
- [57] 赵敏婷, 王宁. 秦绣石榴纹样视觉元素提取与设计再生[J]. 包装工程, 2018, 39(20): 8-14.
ZHAO Min-ting, WANG Ning. Qin Embroidery Pomegranate Pattern Visual Elements Extraction and Design Regeneration[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(20): 8-14.
- [58] 孙斐. 秦绣抽象几何纹样提取与设计应用[J]. 包装工程, 2019, 40(16): 77-82, 107.
SUN Fei. Extract and Design Application of Abstract Geometric Pattern in Qin Embroidery[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(16): 77-82, 107.
- [59] 王玮. 现代丝巾设计中羌族传统服饰图案创新应用[J]. 丝绸, 2014, 51(5): 63-68.
WANG Wei. Innovative Applications of Qiang Traditional Costume Patterns in Modern Silk Scarves Design[J]. Journal of Silk, 2014, 51(5): 63-68.
- [60] 鸟丸知子. 一针一线贵州苗族服饰手工艺[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2011.
TOMOKO T. Guizhou Miao Costume Handicraft[M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 2011.
- [61] 城一夫. 东西方纹样比较[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2002.
CHENG Yi-fu. Comparison of Eastern and Western Patterns[M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 2002.
- [62] VOLLMER, JOHN. Ruling from the Dragon Throne: Costume of the Qing Dynasty[M]. California: Ten Speed Press, 2002.
- [63] CRILL R, WEARDEN J, WILSON V. Dress in Detail from Around the World[M]. London: Victoria and Albert Museum, 2004.
- [64] GARRETT V M. Chinese Dragon Robes(Images of Asia)[M]. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- [65] MARY W B. Rediscovery, History and Conservation of a K'O-Ssu Set from the Grand-Ducal Collection, Florence[J]. Textile History, 1984, 15(1): 3-19.
- [66] 欧文琼斯. 中国纹样[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2016.
OWEN J. Examples of Chinese[M]. Shanghai: Shanghai Classics Publishing House, 2016.
- [67] 张抒. 中国图案艺术综述[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2018(1): 30-43, 213.
ZHANG Shu. Summary on Chinese Pattern Art[J]. Journal of Nanjing Arts Institute (Fine Arts & Design), 2018(1): 30-43, 213.
- [68] 陈竹, 叶珉. 什么是真正的公共空间——西方城市公共空间理论与空间公共性的判定[J]. 国际城市规划, 2009, 24(3): 44-49.
CHEN Zhu, YE Min. What is Authentic Urban Public Space: A Review of Western Public Space Theories and a Evaluation of the "Publicness" of Pubilc Space[J]. Urban Planning International, 2009, 24(3): 44-49.