

论中国画线条在服饰装饰中的运用

欧春生

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412008)

摘要: 传统中国画线条, 在服饰中的运用古已有之, 尤其在服饰图案和款式上, 中国画线条都有充分的表现。但在现代设计领域中, 传统中国画造型元素的运用逐渐被忽视。随着人们对民族文化艺术的研究和发掘, 中国画线条元素如何被艺术设计领域运用, 使艺术设计多姿多彩, 具有民族个性, 是从事艺术设计和艺术设计教育工作者们值得思考 and 研究的。

关键词: 中国画线条; 图案; 款式; 服饰装饰; 艺术设计

中图分类号: J06

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2010)02-0065-04

The Application of Chinese Brush Strokes in Clothing Design

Ou Chunsheng

(School of Packaging Design & Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412008, China)

Abstract: Traditional Chinese brush stroke techniques have been used in clothing design since ancient times, especially in the fabric patterns and styles. However, in contemporary clothing design, the application of traditional Chinese painting techniques has largely been neglected. With more and more researches and discoveries of our national culture and arts, a series of questions are worth the attention and exploration for designers and art educators on how we could use Chinese brush strokes in the art and clothing design in order to enrich the life of art design.

Key words: Chinese brush strokes; patterns; styles; fashion accessories; art design

1 中国画线条溯源

传统中国画是以线条造型为主要特点的。中国画历史近可追溯到湖南长沙楚墓出土的战国时期的《人物龙凤帛画》, 远可追溯到原始岩画和新石器时代的彩陶。就彩陶而言, 虽然我们今天所见大多是以图案为主, 但那些以线条为主要造型的、有着节律韵致的图案, 不能不说是中国画线条的前奏。就绘画工具而言, 据考古发现, 描绘彩陶图案的工具——笔, 和我们今天所用的毛笔很相似, 可以说就是毛笔的雏形。原始岩画的绘制工具, 是用竹子等植物将一头劈开并

锤软后使用的, 由此可见传统中国画与彩陶、原始岩画的渊源。

中国画线条因工具、材料、笔墨技法的不同, 在风格上有着很大的不同: 或粗犷, 或柔丽, 或飘逸……其中工笔画和写意画又有着很大的区别, 除去都追求形神兼备的艺术主张外, 工笔画线条隽逸、清雅、秀挺, 写意画线条粗犷、棘涩、潇洒。在纸张未出现之前, 中国画大多是在绢帛上创作的, 战国时期的《人物龙凤帛画》和《人物御龙帛画》即是最好的佐证。除此之外, 人类祖先还以岩壁、地表、砖、石等为材料进行创作。但无论以什么为载体进行绘画创作, 都离

收稿日期: 2010-03-01

基金项目: 湖南省教育厅科学研究基金资助项目(08C051)

作者简介: 欧春生(1964-), 男, 湖南沅陵人, 湖南工业大学副教授, 主要从事美术基础教学与研究,

E-mail: yuying416@126.com

不开线条。线条成为了中国画最基本、最早、也是最为重要的造型方法和创作元素。

随着人类审美意识的逐渐进步,线条这种表现物象的手段不再停留在某些局域中,它逐渐被广泛地加以运用,古代服饰即是其中之一。

中国古代服饰可以追溯到原始社会时期,有文献记载:“古者……妇人不织,禽兽之皮是矣;昔者……未有火化,食草木之实,鸟兽之肉,饮其血,茹其毛;未有丝麻,衣其羽皮。”^[1]从半坡出土的骨针等原始人使用的生活用品中可以看出,当时的人们已经有了有意识的服饰活动。人们使用兽皮、树叶等材料制作衣服,其出发点只是为了遮风挡雨,取暖避寒。进入到阶级社会以后,随着生产力的提高,剩余价值的积累,衣服已经不再是原始意义上的“遮风挡雨、取暖避寒”了。除去原始意义之外,人类有了等级观念,有了追求美的愿望,于是原始的衣服开始向服饰的阶层迈进,服饰发生了质的变化。

2 中国古代服饰风格

从中国几千年的服饰史不难看出,各朝各代都有自己特有的服饰样式和风格的追求。这些样式、风格主要表现在服饰的形制和图案上。从大的风格特点上来看,夏、商、周的服饰都是比较简洁、朴素的,这与当时低下的生产力水平,以及人们的观念和追求是密不可分的。秦汉时期,服饰除了有严格的等级划分之外,基本上还是以古朴为其主要追求。到了三国两晋南北朝时期,由于玄学、道教、佛教思想的盛行,在文人士大夫中崇尚“清淡”之风,这些意识形态的东西直接影响到了服饰艺术的追求,此时服饰便以娟秀、飘逸、洒脱的风格为主。唐代作为中国封建历史上政治、经济、文化的顶峰时期,其服饰也尽显雍容、华丽、富贵、多样,我们从张萱、周昉的《簪花仕女图》《虢国夫人游春图》《捣练图》等作品中即可解读。尤其是盛唐时期女子的服饰,堪称中国古代服饰华贵之高峰。隋至初唐时,女子一般上穿小袖短襦,下穿紧身长裙,裙腰束在腋下,并以绸带系扎。至开元年间,胡服盛行,女子以穿“胡服”为时尚。盛唐以后,女子衣装日趋宽大,袒领、长裙,多以薄、透的面料制作,里面不穿内衣。以《簪花仕女图》为例,“图中妇女袒胸、裸臂、披纱和斜领、大袖、长裙的着装形象就是最典型的开放服式。”^{[2]102}女子仅以轻纱蔽体,尽显华丽和妩媚,这种服饰一直延续到五代。宋代统治者倡导“偃武修文”,王公贵族、文人士大夫以追求诗词歌赋、琴棋书画的儒雅风韵为主,尤以宋徽宗统治时期为甚,表现在服饰上也是以高雅、简洁为其主调。元代,由于蒙古人统治,此时的服饰以异族风情

为主。元代统治者将人分为四等,即蒙古人、色目人(北方少数民族)、汉人(长江以北的汉族人)、南人(南宋统治时期所属汉人)。正是由于有严格的等级划分,且不重视中原文化,所以,在服饰方面异域风情成为其主流。在明代,由于从“异族”手中夺回了天下,因而极其重视恢复“大汉”的传统礼仪。明初就废除了元代服制,重新恢复和规定了汉民族服饰古制,从服饰中“辨贵贱,明等威”,因而“堂皇”是明代服饰主要追求的目标。清代服饰与明以前各朝代都有较大区别,因为清代为满族统治,早期的八旗子弟能征善战,以骑射精湛为荣,服饰多需适应骑射。待江山坐定,由于满清统治者倡导学习汉文化,在服饰方面也渗透了这种指导思想,对原满族服饰进行了更改,如将原来的“马蹄袖”改为宽大的袖子。由于此时生产力的提高,染织技术的高超以及国力逐渐的强盛,清代服饰既有满族原有的风格特点,又有汉族的服饰元素,呈现出华贵的风格。自清代灭亡之后,进入民国时期,中国的服饰受到更多西洋服饰的影响,呈现出多元的局面。但民族服饰仍以旗袍为主,以典雅、娟秀、娉婷、婀娜为其最高追求。当然,各朝各代不可能以单一的服饰风格为主,尤其是在中国封建帝制下,服饰的款式、色彩、图案、等级、性别、年龄等都有严格的规定,本文所述主要是统治者倡导和追求的服饰风格。

3 线条与服饰图案

中国画线条在服饰中的运用是广泛的,它主要运用于图案和款式上。有文字记载,中国服饰图案是从商代开始的。商代的奴隶主身着带有卷曲纹的服装,服装的图案装饰主要在领口、袖口、前襟、下摆、裤角的边缘及腰带上,表现形式以规则的回曲纹、菱形纹、云雷纹等为主,并以二方连续的构图形式来表现。这一时期的图案,灵感主要来源于对动物形状的愉悦感,主观色彩并不浓,只是一种自然物象的再现。之后,由于人类意识的变化,图案从对动物的愉悦感转向为图腾意识的渗化,人们对图案的追求表现出了主观意识。周代《虞书·益稷》篇中记有:“予欲观古人之象,日、月、星辰……以五彩彰施于五色,作服汝明”。这里所说的用五彩色施于衣裳,即是用画与绣的方法施图案于冕服上。那时服饰的图案基本上是“十二章花纹”(即日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻)。“十二章纹样的题材,不是奴隶社会才有的。人类在原始社会生存斗争的漫长岁月里,观察到日、月、星辰预示气象的变化。”^{[3]32-33}“十二章”的每一个纹样都有它的特定含义和象征意义,人们把自然界的物象作为图腾崇拜,并运用于服饰图案之中。之后无论是华贵的唐,还是简约的宋,抑或

是雍容的清，都有自己喜好的图案。

在布帛上画图案，古时称“画绩”。“画绩技术在夏、商、周时为官府手工业，《考工记》中就有‘画绩之工’的记载。在中国古代，画绩在服饰上的运用是很普遍而重要的装饰艺术手段，马王堆一号墓出土的‘印花敷彩袍’就是极好的例证。”^{[2]28}早在“夏商之前皇帝尧舜时期，开始兴起上衣下裳”^{[2]11}。到了汉代由于将服饰与“阴阳五行”相结合，一般将“衣”（上装）代表阳，装饰以画为主，“裤”（下装）代表阴，装饰“取秀为纹”。这些都能说明在服饰上描绘图案，古已盛之。

既然是画绩，当然就离不开线条，线条造型往往是中国古代装饰的主要方法，甚至是唯一方法。从马王堆汉墓出土的大量丝织品、漆器、帛画就能证明，当时的造型元素主要是线条。这些虽然不是服饰，但从一个侧面我们也可以了解到，线条在当时的广泛运用。而这些线条虽为图案线条，细细观察，同一根线条有轻重、粗细、顿挫、急缓之分，而这就是中国画线条的特征。前面所举各代服饰，虽然风格各有区别，但在装饰手法上都有共通之处：无论是画绩，还是刺绣，亦或是织补，多数都是以线条的排列、组织构成的，其线条的轻重、粗细、缓急、起始，很多都是与中国画线条的表现方法一致，无疑是受到了中国画线条的审美启示。

如果说画绩是线条的直接表现，那么织绣服饰图案能表现中国画线条吗？答案是肯定的。虽然织绣图案并非用笔直接画上去，但它所用的基本元素，所追求的理念，产生的美感效果是和中国画线条一致的。以战国服饰为例，此时的服饰图案绝大多数以线条为主，追求灵动飘逸的风格，以卷曲的云雷纹、水波纹、神兽纹、花草纹为主要造型（如图1所示）。由于在织绣时采用了粗细不同的线条，深浅不同的用色，因此线条呈现出粗细、轻重、虚实的变化，产生出具有中国画线条的特质及美感。

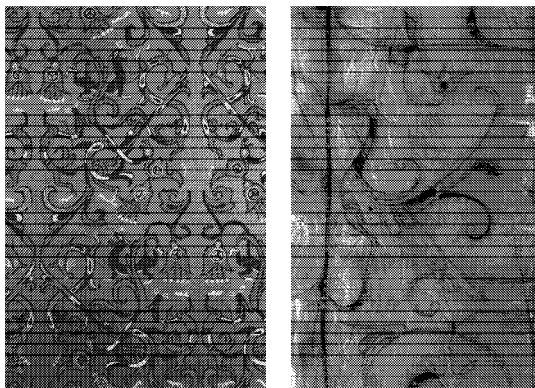

图1 战国时期织绣图案

Fig. 1 Patterns of Brocade of Warring States

4 线条与服饰款式

如果说服饰图案中的线条是具象的中国画线条的表现，属于形而下的线条理念或追求，那么，服饰款式中的线条则是抽象的，属于形而上的线条理念或追求。它追求的是中国画线条的意境、韵致之美，属于抽象的线条审美。从汉唐服饰到现代旗袍都体现了这种美感。汉唐服饰虽然比现代旗袍宽大、松弛，但仍然能够很好地体现线条的美感，这种线条不是指形体的结构线条，而是服饰本身的线条。例如汉代服饰款式中的前襟镶边，由于上衣很长，它的前襟一直由胸前经过腰部延伸到臀、膝部，在腰部由束带束紧。给人的视觉感受，犹如一根蜿蜒曲折的线条，时前时后，缠绵不断，延伸到身后的部分，从前面看不见，恰好犹如中国画线条中的“飞白”，产生“意在笔先”的意境之美；其袖子的镶边亦是如此，它随着着装者手臂姿态的不同，所产生的视觉效果则不同，或有粗细变化，或有顿挫变化，或有断续变化。这正是中国画线条的特质之美（如图2所示）。唐代女子服饰款式虽然

图2 汉代服装款式

Fig. 2 Style of Han Costumes

宽松，但仍然线条流畅、飘逸。特别是盛唐宫廷女子的服饰，由于追求华贵、飘逸，常使用轻、薄、透的丝绸面料，虽然宽大，但由于面料垂软，女子穿在身上，随着轻盈的步履，摇曳的身姿，其轮廓线条显得飘逸轻灵，很好地体现了中国画线条洒脱而又柔美的特点。近代旗袍是集抽象和具象线条于一体的代表性服饰，尤其是民国时期，经过改良后的旗袍，其造型的流畅、优雅，线条的柔美起伏，无不体现中国画线条的特点。旗袍的外轮廓线，从颈部开始，一直延伸到脚背，随着女性人体结构的变化，轮廓线几经起伏，虚虚实实，柔美抒情，它是中国画线条追求意蕴在服饰中的具体体现。如果说轮廓线是旗袍的构架，那么旗袍上的装饰——纽扣、图案、镶边则是旗袍的灵魂。那中国结式的纽扣，由于盘做时需线条穿插、缠绕，因

而各具姿态,显得妩媚动人。镶边更是如此,在衣领、袖口、前襟、两侧、下摆不同方位使用的边花,将旗袍的轮廓勾勒得明朗、舒展、流畅,使穿着者婷婷袅娜、典雅娟秀,这既是中国画线条的意境所至,也是中国画线条结构的美感所至(如图3所示)。

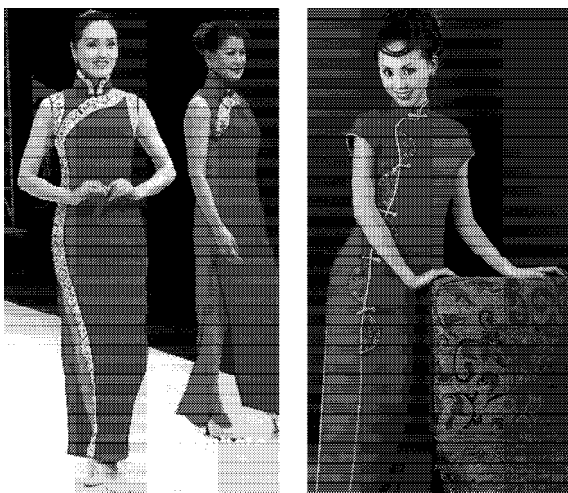

图3 现代旗袍

Fig. 3 Contemporary Cheongsam

5 线条与当今时尚服饰设计

随着社会的发展和改革开放的深入,我国服饰艺术越来越多地受到外来文化艺术的影响,形成了众多的风格流派。人们往往会感到服饰的风潮宛若“忽如一夜春风来”,当代服饰设计显然受到了西方服饰风格的强劲影响,新奇突异。面对这种迅捷的变化,有人认为中国画线条在现代服饰中已经荡涤无存了,笔者认为这种观点有些偏颇。所谓现代服饰,是指打破传统的服饰风格和样式,追求简洁、舒适、奇异,适合现代社会快节奏的生活,以及追求现代理念下的服饰。既然如此,那么中国画线条在现代服饰设计中运用的空间仍然是很大的。就拿刺绣来说,现代流行的服饰在服装的衣领、袖口、下摆、裤腿等处绣上以线条为元素的图案进行装饰,这些图案通常都是民族风格的,有传统祥瑞图案、自然花草图案等。这些现代刺绣工艺为了追求批量,更多地以机器代替手工,绣出来的效果多不尽如人意,缺少灵动、神逸和自然。究其原因,除了有机生产缺陷外,更有设计的缺陷。设计者没能吸收中国画线条的灵动、飘逸及其它特点,因而,在图案的造型上、意境上有所欠缺,显得呆板,缺乏生动。如果将中国画线条的某些特质——轻重、虚实、光滑、棘涩等运用于其中,将线条通过穿插、组合、排列形成精美的图案,那么服饰会更显高贵、华丽、典雅。

近几年流行的女性皮靴,其装饰虽然繁多,但多

以镶嵌、粘贴(人造水晶、金属等材料)为主,显得雷同而无个性。设计者完全可以将中国画线条元素运用进去,设计出具有中国民族特色的皮靴,而不至于出现满大街款式和装饰手法单一的局面。现代许多旗袍,特别是如蚕丝等高档面料的旗袍,一旦以中国画(牡丹、梅花、戏剧脸谱等)为图案,完全采用传统中国画的表现方法,那么其风格面貌就能超然脱俗。除此以外,当代女性生活中的许多集实用、装饰于一体的包袋、晴雨伞、发卡等首饰,都可将中国画线条元素渗入其中,让这些设计民族化、个性化,从而避免陷入千篇一律的境地。

6 结语

在中国传统的装饰艺术中,线条运用的比重是相当大的,如彩陶纹饰、青铜纹饰、壁画、帛画、金属工艺装饰、漆器、玉器等,都是通过对线条的组织、运用,产生虚实、节奏、韵致之美。在文化艺术多元的今天,中国画线条的应用不宜局限于某一领域,应该受到设计艺术师们的重视,将其渗透到各个艺术门类当中。台湾著名建筑设计师陈维育先生在湖南工业大学包装设计学院做题为“现代建筑设计思潮”的学术讲座中谈到他的设计思路时就曾说过,他的许多著名设计,都是受到中国画线条、中国书法线条的启发而创作完成的。中国画线条元素在当今设计领域中虽有运用,但运用得还不够。中国画线条应该走出单一领地,迈向更广阔的天地。

随着人们对民族文化艺术的研究和发掘,中国画线条元素将会被更多的艺术领域所运用,同时随着现代文化的渗透,中国画线条也将遵照“艺术当随时代”的规律,不断创新与发展。

参考文献:

- [1] 戴圣. 礼记·礼运[EB/OL]. [2009-02-25]. <http://baike.baidu.com/view/73645.htm>.
Dai Sheng. The Book of Rites-Etiquette [EB/OL]. [2009-02-25]. <http://baike.baidu.com/view/73645.htm>.
- [2] 袁杰英. 中国历代服饰史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.
Yuan Jieying. Chinese Costumes in History by Dynasty[M]. Beijing: Higher Education Press, 2006.
- [3] 黄能馥, 陈娟娟. 中国服装史[M]. 北京: 中国旅游出版社, 1995.
Huang Nengfu, Chen Juanjuan. The History of Chinese Costumes[M]. Beijing: China Tourism Press, 1995.

(责任编辑: 蔡燕飞)