

莆仙戏服云肩美学元素在现代服装设计中的创新应用探究

黄莹

闽北职业技术学院 设计系(中国)

摘要: 从历史文化衍生、独特造型、色彩搭配、材质运用、工艺制作、符号象征及时代变迁影响等方面挖掘莆仙戏服云肩的美学特征,系统剖析莆仙戏服云肩美学元素在现代服装设计中的应用路径,并构建传统与现代深度融合的设计案例。研究表明:将莆仙戏服云肩美学特质融入当代服装设计不仅可行,还能时尚领域注入新活力,展现传统文化在当代设计中的核心价值及传统云肩元素与现代审美融合的多元可能,为设计师提供兼顾传承与创新的思路。研究为传统与现代设计的融合提供了理论支撑,可为相关领域的研究和行业实践所参考、借鉴。

关键词: 莆仙戏服; 云肩; 美学元素; 现代服装设计; 文化传承与创新

Exploration on the innovative application of aesthetic elements of Puxian opera costume cloud shoulder in modern fashion design

Huang Ying

Design Department, Minbei Vocational and Technical College, Nanping/China

Abstract: The aesthetic characteristics of cloud shoulders in Puxian opera costumes from perspectives such as historical and cultural derivation, unique shapes, color combinations, material usage, craftsmanship, symbolic meanings, and influence of temporal changes were explored. The application pathways of these aesthetic elements of the cloud shoulder of Puxian opera costumes in modern fashion design were analyzed systematically and design cases that achieve deep integration of tradition and modernity were constructed. The research indicates that incorporating the aesthetic traits of Puxian opera costume cloud shoulders into contemporary fashion design is not only feasible but also injects new vitality into the fashion industry, showcasing the core value of traditional culture in modern design and the diverse possibilities of blending traditional cloud shoulder elements with contemporary aesthetics. Such integration provides designers with ideas that balance heritage and innovation. The research offers theoretical support for the fusion of traditional and modern designs, serving as a reference for related research and industry practices.

Keywords: Puxian opera costume; cloud shoulder; aesthetic element; modern fashion design; cultural heritage and innovation

地处福建中东部沿海地区的莆田、仙游地区历来都称不上是经济发达地区,但这两个地区在文化方面

的成就却对福建全省乃至全国都深有影响^[1]。作为地方戏曲艺术的瑰宝,莆仙戏源于唐,成于宋,盛行于

明清,2006年经国务院批准被列入第一批国家非物质文化遗产名录^[2],它承载着丰富的历史文化,其传统剧目数量庞大,据统计达5 000以上,约占全国传统剧目总数的1/3,被誉为宋元南戏的“活化石”。莆仙戏的独特魅力不仅体现于精湛的表演艺术,更在于其服饰设计的非凡创意。其中,云肩作为一种精致华美的服饰元素,在舞台演绎中起着显著作用,更蕴含着深厚的美学价值和文化意蕴。随着现代服装的不断演变,探讨将传统莆仙戏服云肩中的美学元素融入现代服装设计,既保留其独特韵味、又符合现代审美已成为服装设计创新的一个重要议题。

1 莆仙戏服云肩的美学特征

1.1 历史文化衍生美学特征

莆仙戏服云肩具有地方戏曲艺术的独特美学特征,不仅凝聚着悠久历史的精华,更生动体现了莆仙地区文化的鲜明特色和深厚内涵。它集中展现了莆仙文化的精髓,汇聚了莆仙戏剧的艺术精粹,在漫长岁月中逐渐演化为当今形态。设计上,云肩不仅深受地域文化的影响,还在历史洪流中吸纳了多元文化的精华,展现出层次丰富的文化底蕴。云肩的设计深植于莆田、仙游地区独有的文化土壤,融合了当地的历史传统、科考文化(图1)、妈祖信仰(图2),并保留了宋元南戏特色的莆仙戏(图3)文化,具有鲜明的地域特色,这些元素共同构成了云肩设计的底蕴,是莆田、仙游地区历史、文化及海洋精神的具象表达。戏服的设计和演变见证了剧种的历史轨迹,它是文化传承的重要媒介,云肩的发展与莆仙戏剧的兴衰紧密相连。云肩作为戏服的重要组成部分,其自身演变同样经历了时代的淬炼,它融合了京剧、闽剧等不同剧种的特色,形成多样化的风格,社会环境、传统价值观和文化的交流也在云肩的设计中留下了不可磨灭的痕迹,使其成为一个多维度的文化符号。

1.2 独特形制与戏剧功能

云肩以其独有的设计和形制在莆仙戏的舞台上彰显了戏剧美学的深层文化特色,对塑造角色、推进剧情发展起到了关键作用。莆仙戏云肩的设计与形态受历史、社会习俗和文化传统等众多因素的共同影响,并随着时代的发展不断演变。传统的云肩风格多

图1 古代莆田、仙游地区科考中举场景

图2 妈祖庙全景

图3 莆仙戏的演出剧照

样,蕴含多种古典形式,有连缀一片式云版肩、一片式嵌肚肩、童肩、层叠式女靠肩、签牌肩、豆荚肩等类型。而在现代莆仙戏中,传统的云肩款式已逐渐被更为简约的设计所替代,大廓形、一体式的云肩已成为主流。其中,半圆形、八边形、波浪形、方形等形状以简洁线条勾勒、整体化造型呈现,契合大廓形、一体式设计,体现了简洁与时尚的融合。

半圆形云肩则是其中最具有代表性的款型,有层叠式和一片式2种主要形制,如图4所示。层叠式云肩通过多层布料叠加,呈现丰富的层次感和立体效果,能增强服饰的华丽度,提升戏剧性及视觉冲击力;一片式云肩则以简约为特色,更注重面料的质感和图案纹饰,彰显精湛的传统工艺和文化内涵。八边形云肩

以其独特的造型备受注目,它以门襟所在直线为对称轴,形成规整的八边形结构,体现了对称美和几何美感,能生动展现特定角色的身份与气质,细腻传达角色的内心情感,如图5所示。波浪形云肩,也称女蟒肩,其流畅的动感及柔美的曲线魅力具有典雅的韵律感,常用于达官显贵家女性角色的服饰搭配中,如图6所示。在武生角色的塑造上,方形云肩有着不可或缺的地位。如图7所示,搭配方形云肩的男式硬靠十分典型,方形云肩的凹字形设计配合角色动作,突显英武之气,与男式硬靠整体轻便的造型相得益彰,既能适应高难度的武打动作,又进一步强化了角色形象。云肩作为莆仙戏剧服饰的重要组成部分,不仅丰富了角色服装的视觉效果,而且深化了剧中人物情感的传递,是连接传统与现代、艺术与实用的桥梁。

图4 半圆形云肩实例

图5 八边形云肩实例

1.3 色彩及其搭配

莆仙戏服云肩的色彩及其搭配不仅是视觉美感的构成要素,更是角色身份、性格和内在情感的象征性表现。在中国古代,色彩的等级观念非常明确,可概括为正色、间色2个色区的划界,对应的是尊、卑2个阶层不同等级的社会地位。正色论最早源自南

图6 波浪形云肩实例

图7 方形云肩实例

朝皇侃《论语集解义疏》:“正谓青、赤、黄、白、黑五方正色也;不正谓五方间色也,绿、红、碧、紫、黄是也。”莆仙戏剧服饰也受到“上五色,下五色”观念的约束,其中上五色指红、黄、绿、黑、白色,下五色指紫、蓝、湖、黄、绿色^[3]。莆仙戏剧服饰设计中更注重运用色彩来描绘人物的性格特征和情感世界。而作为服饰重要组成部分的云肩,更是这种色彩运用的生动体现,每种颜色都承载着独特的象征意义。年轻角色使用的云肩通常采用鲜亮、充满活力的颜色,如鲜红色配以繁复的装饰和华美的刺绣,突显青春活泼的气质;成熟角色使用的云肩则更多采用稳重的蓝色、灰色等,传递角色的沉着与成熟;儿童角色使用的云肩经常选用纯净明亮的白色,并点缀以淡蓝等色彩,体现童稚与纯真。巧妙的色彩对比不仅增强了视觉效果,还能提升云肩的装饰性。设计师擅长利用黑、黄、金、蓝、白等颜色来形成强烈对比,提升整体的视觉冲击力。从色彩学角度看,原色对比、补色对比及明度与纯度的对比都被灵活运用于云肩的设计。以图8所示云肩为例,该云肩以蓝色为底色,配以黄色的龙纹图案,高纯度的蓝、黄、黑色与低纯度的橙色、嫩绿色结合,形成和谐而富有层次的视觉效果,互相映衬,使云肩的整体色彩既鲜明又清新,彰显别具一格的审美格调。这些色彩的巧妙运用,使莆仙戏服云肩不仅

成为服装的精美装饰,更成为传递戏剧文化和艺术魅力的重要载体。

图8 以蓝色为底色的云肩

1.4 材质运用

云肩的发展不仅涉及外观设计、色彩搭配,更体现在材质的创新运用上。传统云肩的材质主要为丝绸和棉织物。丝绸特有的光泽与柔软触感,十分契合莆仙戏中达官显贵角色的华丽气质,云肩采用丝绸材质,在舞台上更能突显角色身份,展现莆仙戏对角色身份细致刻画的传统;棉织物凭借良好的透气性和舒适性,制成的云肩能使演员表演更自如,表现平民角色时尤为贴切,能体现莆仙戏注重表演实用性与贴近生活的风格。但丝绸易受损、成本较高,棉织物则易皱褶、吸水变形,随着现代纺织技术的发展,化学纤维(如涤纶、锦纶等)逐渐被广泛应用于云肩,图9为采用化学纤维制作的两款云肩,它们不仅具有类似丝绸的光泽,而且更易于护理,耐用、轻盈,更具实用性。

图9 采用化学纤维材料制作的云肩

不同材质的云肩不仅直接影响演员穿着的舒适度及表演的灵活性,也影响观众的视觉体验。传统材质的云肩可能更适合历史题材的演绎,现代材料则更能提升演员的表现力及穿着舒适度。在保留传统审美意趣与风格特色的同时,莆仙戏服饰的设计正不断融合传统与现代材料,以适应当代舞台的需求,使云肩更具轻盈感,为云肩的传承与发展开辟新路径。材质的革新不仅提升了服装的整体品质,也催生了传统艺术继承和发展创新的可能性。

1.5 制作工艺与技巧

莆仙戏服云肩的制作工艺较为复杂,大多混合使用绣、镶、补、贴、钉、绘等工艺,其中刺绣是最为重要的一种工艺。云肩上的装饰图案大多采用刺绣工艺,其绣法十分丰富,有三蓝绣、盘金绣、平绣、打籽绣等。诸多绣法中,三蓝绣与盘金绣最具特色^[4]。三蓝绣普遍选用不同深浅的蓝色系绣线进行创作,通过巧妙搭配,构建出层次丰富、生动立体的装饰图案,能充分彰显云肩所对应角色的性格特点与身份特质。盘金绣则利用金属丝线来增添刺绣作品的硬朗质感和璀璨光泽,尤其适用于制作隆重场合穿着的云肩,以此突显角色尊贵不凡的气质。打籽绣等绣法绣出的图案颗粒感清晰可辨,图案形象能跃然而出,具有浮雕般鲜明的立体感,生动逼真,栩栩如生。此外,还可运用珠片点缀、丝线盘绕、边缘精细镶边等多种方式装饰云肩,这些手法相互配合,能极大增强云肩的层次感,提升整体华美度,使云肩在舞台上更具吸引力,有力烘托戏剧氛围。

图10为采用三蓝绣和盘金绣工艺制作的双龙戏珠云肩,它充分展现了传统手工艺的非凡魅力。而随着数码设计、先进的织物加工技术等新技术的融入,云肩的制作不仅延续了传统工艺的精髓,还拓展了创新的可能性,使作品别具特色,兼具传统韵味与现代审美。

图10 采用三蓝绣和盘金绣工艺制作的双龙戏珠云肩

1.6 符号及其象征意义

莆仙戏服云肩的图案不仅是视觉美学的体现,更是地域性民族文化和集体审美观念的显著代表。精心设计的图案蕴含深厚的艺术价值和文化寓意,不仅能满足角色形象的塑造需求,更具有独特的艺术审美功能。

云肩上的图案主要分为植物和动物两大类。植

物图案应用较为广泛,常见的有牡丹、梅、兰、竹、菊及作为辅助图案的小花朵等^[5]。如:图 11 所示云肩上的菊花图案象征高洁、高尚的品质;图 12 所示云肩上的牡丹图案则代表着富贵和繁荣,牡丹作为女性角色服饰中广泛使用的图案,能突显女性的柔美与尊贵。这些植物图案不仅美化了服饰,更在一定程度上暗示了角色的性格特征。动物图案以龙、凤、虎、鸳鸯、蝙蝠、飞禽等传统元素为主。武将的云肩常饰以龙(图 13)、虎等象征武勇与权威的图案,文官则多采用飞禽、凤(图 14)等图案,映射了“文禽武兽”的传统规制。这些动物图案通常以平面或浅浮雕的方式呈现,不仅赋予云肩丰富的民间情趣和动感美,还表达了人们对美好生活的向往和情感寄托。通过这些象征性的图案语言,在舞台上,云肩成为了传递角色身份、性格及理想愿望的重要媒介。

图 11 菊花图案

图 12 牡丹图案

图 13 龙图案

图 14 凤图案

衡。社会的转型影响了人们对于云肩设计及其意义的理解,社会经济结构、文化形态和价值观念等的变化也反映在云肩的设计中,使云肩展现出更加丰富和包容的特征。技术进步不仅提升了生产效率,还拓宽了材料和工艺的选择范围,为云肩的制作带来了前所未有的可能性。同时,全球化和跨文化的交流也使云肩开始融合外来文化元素,呈现多元和跨文化的特性。莆仙戏服云肩美学已变成一个多元文化融合的象征,它不仅承载着来自时尚界、社会思潮、技术革新和国际文化交流的多重影响,也展现了更为开放和包容的艺术风貌。这一发展不仅丰富了云肩自身的文化意义,也为传统戏剧服饰的现代化演绎提供了宝贵经验,给人以启示。

2 莆仙戏服云肩美学元素在现代服装设计中的应用

2.1 云肩美学元素在现代服装设计中的应用现状

在探索全球多样性、保护和传承文化遗产的当代,时尚界不断寻求将传统美学融入现代设计的新途

1.7 时代变迁对云肩的影响

随着时代的演进,莆仙戏服云肩同样也经历了深刻变革。多元化的社会因素,如时尚潮流、设计创新理念的融入,不仅重塑了云肩的造型,也为其注入了新的艺术内涵,实现传统审美与现代风格间的和谐平

径,传统与现代的融合已成为一种趋势。莆仙戏服云肩以其独特的美学特征,不仅承载着深厚的文化意义,还为现代服装设计提供了丰富的灵感源泉,蕴含着无限创新的可能性。为充分掌握莆仙戏服云肩的美学元素及特征在现代服装设计中的应用,本研究采用多维数据收集与分析法,通过对时尚杂志、在线媒体、时装展、品牌出版物及行业报告的综合分析,追踪云肩元素的使用频次与潮流趋势。如:2021年米兰时装周上,Fendi的春夏款就使用了四合如意云肩设计,Gucci的服饰中同样也使用了云肩元素,通过珍珠与复古面料碰撞设计的洋装十分华贵,Burberry将云肩元素设计成哥特风后,深受年轻人喜爱^[6];巴黎世家2023秋冬系列展示的带有夸张云肩效果的黑色外套,颇具戏剧性,呈现前卫的外观效果;国内设计师郭培的作品(图15)和盖娅传说品牌的服装(图16)也广泛融入云肩元素,并对云肩款式与色彩进行创新,增添立体感和时尚气息,在保留中国古代宫廷华美特质的同时,加入盘扣、刺绣、立领等工艺,提炼云肩廓形元素,提升肩部立体感。此外,本研究还通过采访时尚设计师、相关历史学家和评论家,深化对云肩在现代设计中应用的理解,分析现代设计师与莆仙艺术家的合作案例,探讨传统元素在现代创作中的融合方式。

图15 郭培的作品

研究表明,云肩这一传统美学元素正被当代设计师以创新的方式重新诠释,人们在保留云肩传统精髓的同时,进行了以下创新:在设计理念上,将云肩的传统轮廓以现代审美视角重新解释,确保设计既实用、舒适又不失传统风采;在色彩运用方面,结合现代流行色趋势,使云肩更贴合当代人的审美喜好;在图案设计方面,巧妙结合传统图腾与现代图形艺术,创造

图16 盖娅传说品牌的服装

独特的视觉效果;在材质选择方面,采用新型面料与传统面料拼接搭配,提升服装的质感与层次;在剪裁风格方面,借鉴西方先进的剪裁技术,提高服装整体的适体度和舒适度。

2.2 设计实践

基于上述分析,本研究成功构建了一款将传统莆仙戏服云肩美学元素巧妙融入现代服装的设计案例,旨在启迪设计师的创新思维,引领设计师在传承传统文化精华的根基上,积极探寻符合现代多元需求的创新之道,使传统莆仙戏服云肩的美学元素在全球时尚领域绽放新的光彩,推动中国传统文化的广泛传播与繁荣发展,增进国际文化间的交流互动与相互尊重。

2.2.1 设计理念

基于对莆仙戏服云肩美学元素的深刻理解与尊重,本服装设计案例以“传统戏服云肩美学的现代服饰诠释”为核心设计理念,以实现传统与现代设计的有机融合。该设计理念背后,蕴含着更深层次的设计哲学,强调设计的双重要务:追求古典美学的现代表达;确保文化遗产在当代的传播与延续。

深入挖掘云肩美学元素在现代服装设计中的潜在价值,通过创新设计手法强化传统元素的运用,确保其历史与文化的完整性。因此需持续探索创新与传统的融合路径,对云肩在形态塑造、材质选取、色彩搭配及图案构思等方面的设计元素予以现代化处理,实现服用性能与美感的有机统一。本案例旨在寻求一种审美平衡,使古典元素与前卫风格和谐共生,同时兼顾服装的实用性与舒适度,促进不同文化间的交流对话,从而拓展服装设计文化视野,推动行业向多元融合方向

发展。通过巧妙地将传统云肩元素融入现代时尚,不仅突显云肩特性,更在设计各个环节传递传统文化的内涵与魅力,借助现代设计语言,复兴并重塑传统云肩元素。这一复兴与重塑,可成为连接传统与现代、东方与西方的桥梁,不仅为传统文化遗产的传承与发展开拓新的思路,也为现代服装设计注入全新活力。

2.2.2 款式与剪裁

设计将莆仙戏服云肩的美学元素巧妙融入现代服装,打造出兼具传统底蕴与现代时尚感的高雅时装。如图 17 所示,服装整体风格融合了时尚与舒适的理念。衬衣运用胸省剪裁工艺,依据人体胸部曲线精准处理省道,使衬衣能够紧密贴合身形,勾勒出优美的上身线条。同时,衬衣整体以 H 廓形结构为基础,H 形简洁轮廓既能保证穿着空间、避免束缚,又与修身剪裁相得益彰,尽显工艺精细。袖口的开衩与系带设计,美观别致,可按需调节;中式盘扣与非对称云肩的搭配,在传承文化精髓的基础上大胆创新,别具一格;通过巧妙的腰线设计与百褶工艺,A 形长裙有效优化了穿着者的体型比例,吸引视线焦点,尽显优雅气质;精致的褶皱处理,赋予服装灵动的流动美感;分离式云肩可根据不同场合灵活拆装,大大提升了服装的实用性。整体设计完美融合了传统元素与现代设计理念,充分展现设计师深厚的文化底蕴与高超的设计水准。

图 17 服装设计效果图

2.2.3 面料选择

本设计面料材质的选择保留了传统云肩的精致感,并巧妙融入现代面料技术,旨在提升服装的整体舒适度和穿着体验,以适应现代生活节奏。上衣采用

雪纺面料(图 18),其质地轻薄、透明,手感柔爽且富有弹性,不仅透气性、悬垂性较佳,还具有较好的耐磨性,不易起球。这些特性不仅是对莆仙戏服云肩质感的一种致敬,也满足了现代服装对透气性、舒适性的需求。下生长裙选用的锦丝混纺面料(图 19),兼具耐久性 & 奢华感,既有锦纶的强度和抗皱性,又具真丝的自然光泽与柔滑质感,实现了传统戏剧服饰华丽光泽与现代服装实用性的和谐统一。

图 18 雪纺面料

图 19 锦丝混纺面料

两种面料的组合运用实现了特性互补。材质的巧妙融合,不仅传承了莆仙戏服美学的精髓,还展现了设计师对传统与现代融合的深刻理解与创新能力。跨时代的材料应用策略,强化服装设计的专业性和独特性,为现代女装设计注入新的生命力,并将传统艺术形式推向更广阔的时尚舞台。

2.2.4 图案设计

设计师深度挖掘莆仙戏服云肩美学元素,重新诠释并巧妙融入现代设计理念。莆仙戏服云肩的传统图案承载着丰富的吉祥寓意,其中龙凤、花卉、云纹等经典图案,在蕴含深厚历史文化价值的同时,为创新设计开拓了广阔空间。本服装设计聚焦于莆仙戏服云肩中的牡丹花吉祥图案(图 20),牡丹,国色天香,素有“花中之王”的美誉,象征富贵与吉祥,取自传统莆仙戏服云肩中的这一图案,延续了中国古典艺术的精髓,为现代服饰赋予了全新的视觉生命力。同时,在衬衣的圆弧形立领上精心印制祥云底纹(图 21),不仅映衬了云肩的飘逸神韵,更增添了深邃的文化底

蕴。设计师将牡丹花图案在衬衣前扣处进行巧妙排列,布局有序而灵动,使服饰在视觉上呈现韵律美感,充分彰显精巧的设计构思。腰带上的印花条纹装饰,进一步丰富了整体图案的层次感,融入现代流行元素的质感,促使传统与现代风格和谐交融。

图 20 牡丹花吉祥图案

图 21 祥云底纹

通过对传统莆仙戏服云肩图案美学元素进行现代演绎与巧妙融合,本设计并非对传统图案的简单复刻,而是促使传统文化与现代审美展开深度对话,意在推动传统艺术形式的创新发展,并为现代女装设计注入全新活力。这一持续创新的过程,不仅是对传统文化的尊崇与致敬,更为当代女性提供了彰显独特个性与高雅品位的时装选择。不同的图案组合与设计,能够适应多种场合,满足穿着者在正式、休闲等不同场景下的表达需求,进一步印证了传统图案设计元素在时尚领域的持久影响力与广泛适用性。

2.2.5 色彩搭配

服饰设计别出心裁,巧妙融汇传统与现代的色彩搭配理念。从莆仙戏服云肩中悉心撷取经典色彩,精准结合当代时尚的色系潮流,构建的色彩组合既饱含浓郁的传统韵味,又与现代审美高度契合。上衣以纯净的白色为底色,宛如一幅素净的画卷,能恰到好处地映衬大红、明黄、翠绿等鲜艳色彩的蓬勃活力,而这些色彩的点缀,恰似画龙点睛之笔,不仅突显了鲜明的民族特色,更借助现代先进的色彩调和技術,

使原本浓烈张扬的传统颜色趋于柔和温婉,从而高度契合了现代人的审美偏好。为进一步增强设计的适用性与时尚感,设计中还精心融入深蓝、米白、暖黄、赤红、青绿等色彩,以及丰富多样的中间色彩和过渡色,如图 22 所示,成功营造了极具层次感和视觉深度的迷人效果。这种独特的调色方式,不仅生动体现了传统与现代的美妙交融,更充分彰显设计师对色彩运用的深刻理解与卓越创新思维。这些精妙的色彩搭配在呈现丰富绚丽的视觉效果的同时,其比例和分布同样颇具巧思。设计严格遵循视觉重心原则,将高饱和度的传统色彩集中于领口、装饰部位等视觉焦点区域,使其成为吸睛亮点;而中性色系则巧妙分布于服装的其他部分,起到平衡与衬托作用,最终实现整体的视觉平衡与和谐统一。这一处理方式,既是对传统云肩色彩的现代创新诠释,也充分展现了对当下流行色趋势的敏锐洞察。该设计的色彩搭配策略,不仅强化了服装的文化内涵,还显著提升其市场吸引力,在满足现代消费者追求个性化与文化认同感的同时,也为设计师的创作开拓了更为广阔的探索空间。通过这种独特的色彩语言,不仅打造了一套服装,更是向世界展示了文化与时尚无缝衔接的可能性。

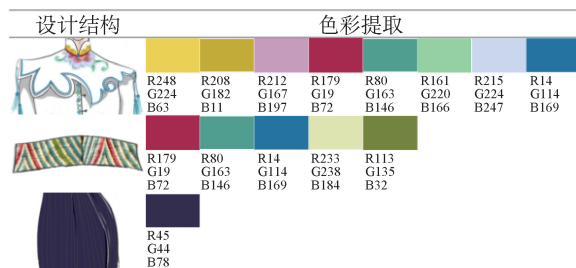

图 22 设计案例中提取的色彩

3 机遇与挑战:传统云肩元素在现代服装设计中的平衡之道

现代服装设计中,机遇与挑战并存,将传统元素融入现代服饰的过程充满探索与未知。尽管莆仙戏服云肩美学元素在现代创作中展现出巨大潜力,但具体运用时还需平衡传统与创新,使作品既能传承文化根源,又能完美契合现代时尚。因此,设计师既要深入钻研传统文化,又要紧跟现代设计潮流,找寻恰到好处的融合点。

以 Gucci 2018 年的早春系列服装为例,它对传统云肩的复杂图案进行抽象处理,将这些图案要素简

化为富有现代感的几何线条,重组后应用于连衣裙的领口与袖口,使传统云肩要素以全新形式呈现于现代服装,收获了市场的热烈反响,成为当季热门单品。除设计方法创新外,文化融合也是一条极具潜力的路径。应采取文化融合策略,有机结合不同文化背景的设计要素,打造具有跨文化魅力的时尚产品。如 Viktor & Rolf 2021 年的高级定制系列将中国传统云肩的轮廓与西方现代的立体裁剪工艺结合,推出的系列服装在多个国家和地区畅销,不仅极大丰富了设计的多样性,还成功吸引了全球市场中不同文化背景的消费者,其销量大增。此外,借助现代面料和制作工艺提升传统要素的现代质感,能使设计更贴合当今消费者的穿着习惯及技术标准。如 ZARA 品牌,通过选用新型的透气、环保面料,采用 3D 打印等先进工艺将云肩图案精准印制在服装上,使传统要素在保持文化韵味的同时,满足了消费者对舒适与科技感的追求。故事营销作为一种有效手段,在增强消费者对产品的文化认同感方面发挥着重要作用。如 Marisfrolg 利用品牌官网、社交媒体等平台,以图文、视频等形式,讲述云肩背后的历史典故、文化寓意,以及设计师从云肩获取灵感的创作过程,据艾瑞咨询统计,其成效显著,产品页面的浏览时长增加 45%,购买转化率提升 32%。消费者在评论区纷纷表示,深入了解云肩文化后,对产品的文化内涵认同感显著增强。这极大提升了品牌产品的市场吸引力,使产品在同类竞争中脱颖而出。

将莆仙戏服云肩美学元素融入现代服装设计,不只是传统与创意的深度对话,更是对文化与市场的双重考量。通过重新挖掘、创新演绎这些美学要素,设计师将有机会打破传统与现代的界限,为消费者提供兼具深厚文化底蕴和现代审美的服饰选择,有力推动传统艺术在现代社会的传承与发展。

4 结语

在对莆仙戏服云肩美学元素进行深度挖掘,并细致考察其于现代服装设计领域的应用后,本研究成功构建了一款传统与现代深度融合的设计案例。研究

发现,将莆仙戏服云肩所独具的美学特质融入当代服装设计实践,不仅具备实操层面的可行性,更能为时尚领域注入全新的发展活力。通过对莆仙戏服云肩的历史溯源,对其文化底蕴、造型特征、色彩构成、材质运用等的系统剖析,为设计师群体开辟了一条兼顾传统传承与创新突破的有效设计思路。在创新应用传统元素的同时,切实保护其原有的文化精髓,实现两者的动态平衡是其中的关键,还需进一步聚焦如何更为精准地传承和弘扬莆仙戏服云肩的文化内涵,在充分考量现代消费者多元审美需求的基础上,紧密贴合对快速更迭的市场动态的研究。

莆仙戏服云肩美学元素在现代服装设计中的创新性应用,对于传统艺术形式的赓续传承与发展具有积极的推动作用,同时也为现代服装设计领域注入了全新的创意活力。这种跨越时代局限的有机融合,可在全球时尚舞台上充分彰显东方传统文化所蕴含的无限潜力与独特魅力,为促进全球文化交流、增进相互理解搭建一座稳固而坚实的桥梁。

基金项目:

2023 年度福建省教育系统哲学社会科学基金项目 (JAS23334)

参 考 文 献

- [1] 叶明生. 莆仙戏剧文化生态研究[M]. 厦门:厦门大学出版社,2007:1-9.
- [2] 阮紫颖,孙雪梅. 莆仙戏服饰云肩的流变特征研究[J]. 服装设计师,2022(6):80-86.
- [3] 孙雪梅,张亚丹. 莆仙戏服饰的守正创新[J]. 艺术与设计(理论),2021,2(10):87-89.
- [4] 王晶晶. 云肩的图像学分析[J]. 美术教育研究,2023(16):65-67.
- [5] 陈抒,陈秀兔. 莆仙戏服饰图案艺术特征探析[J]. 福建商学院学报,2020(6):84-88.
- [6] 赵盈. 云肩元素在服装设计上的美学研究[J]. 辽宁丝绸,2023(3):40-41.