

园林漏窗元素在服装设计中的创新运用

——以苏州园林为例

顾晓晴 罗金

南京传媒学院 美术与设计学院(中国)

摘要: 以苏州园林为例,在苏州园林漏窗的装饰研究理论上进行实践探索创新,探索园林漏窗元素在服装设计中的创新应用与审美表达,为现代服装设计提供了独特的灵感源泉。将漏窗元素融入服装艺术设计,不仅是对传统文化的创新传承,更是东西方美学交融的当代实践。苏州园林漏窗元素在服装设计中的创新运用不仅有利于传统文化的传承,更预示着中国设计走向世界之巅。

关键词: 苏州园林;漏窗元素;服装设计

Innovative application of garden window leakage elements in fashion design

— Taking Suzhou gardens as examples

Gu Xiaoqing, Luo Jin

Fine Arts and Design, Nanjing University of Media and Communications, Nanjing/China

Abstract: Taking Suzhou gardens as an examples to explore and innovate the theoretical research on the decoration of leaky windows in Suzhou gardens. The innovative application and aesthetic expression of leaky window elements in fashion design were explored, providing a unique source of inspiration for modern fashion design. The integration of leaky window elements into clothing art design is not only an innovative inheritance of traditional culture, but also a contemporary practice of blending Eastern and Western aesthetics. The innovative application of Suzhou garden leaky window elements in clothing design is not only beneficial for the inheritance of traditional culture, but also indicates that Chinese design is moving towards the top of the world.

Keywords: Suzhou garden; leaky window element; fashion design

全球化背景下,中国传统文化元素被赋予了新的生命。苏州是一座具有深厚底蕴和历史积淀的城市,苏州古典园林象征并浓缩了哲学、历史、人文习俗及地方风俗,展现了中国文化的精华,具有重大的艺术价值。

本研究以苏州园林为例,探索园林漏窗元素在服装设计中的创新应用与审美表达,以为现代服装设计提供独特的灵感源泉。将漏窗元素融入服装艺术设计,不仅是对传统文化的创新传承,更是东西方美

学交融的当代实践。

1 漏窗元素

漏窗是中国传统园林建筑中一种满格的、具有装饰性的透空窗,窗洞用不同的漏空图案进行装饰后,透过漏窗可隐约看到窗外景物。漏窗以“漏”为主,实中有虚,其使用可增加空间层次感。图1为几种典型的园林漏窗的漏空图案。

图1 园林漏窗的漏空图案

漏窗作为园林中的重要元素,不仅体现了中国传统美学中的对称与平衡,更是一种对空间与光线的艺术处理。传统建筑中,漏窗不仅是一种装饰,更是通透空间的媒介,象征了人与自然的和谐共处。

苏州是一座具有深厚底蕴和历史积淀的城市,苏州园林作为中国古典园林艺术的瑰宝,自明代起便以其精致的布局和巧妙的构图闻名于世。将苏州园林漏窗元素融入服装设计,探索传统文化与现代服饰的有效结合,可表现对传统文化精华的追求,实现传统设计与现代设计精神上的共鸣与和谐。

2 园林漏窗元素为服装设计提供灵感

在当今全球化背景下,中国传统文化元素正在被重新挖掘并赋予新的生命力。服装设计也不再局限于传统美学,而是寻求多元化的创新突破。

苏州园林承载着中国的传统文化与历史,置身园林,当漏窗这类传统元素与现代审美碰撞时,看似无声的世界却充满了生机,当其被作为灵感来源应用于服装设计时,则可以提升服装的艺术审美价值,展现中国传统文化在现代服装设计中的生命力,感受人与自然的和谐共生,为服装设计的创新发展提供新的思路。

图2所示即为一款灵感来源于园林漏窗元素的

服装作品。

图2 灵感来源于园林漏窗元素的服装作品

(图片来源:南京传媒学院李君老师指导的陆姆好同学的毕业设计作品)

苏州园林特有的美学理念、空间构造可作为服装设计的灵感来源。漏窗具有透景的作用,苏州园林中漏窗的漏空图案构图精致、寓意深远,是服装创新设计的灵感源泉。园林漏窗元素与服装设计的交融能提升服装的艺术美感,赋予服装更深的文化内涵。

3 园林漏窗元素在服装设计过程中的体现

在当今时尚界,设计师们不断寻求新的设计灵感,以打破传统界限,创造独特的艺术表达。

苏州园林作为中国古典建筑艺术的瑰宝,其独特

的漏窗元素蕴含着深厚的文化内涵和美学价值。近年来,这类元素逐渐被引入现代服装设计,形成了一股融合传统与现代的新时尚潮流。苏州园林作为非物质文化遗产,其独特的空间布局和视觉艺术语言,为服装设计提供了丰富素材,是服装设计的灵感源泉。将漏窗的漏空图案、线条和意境融入服装设计,能打破传统束缚,赋予服饰作品新的生命力和文化深度。此外,服装设计不仅是个人品位的体现,更是文化交流的桥梁。将苏州园林漏窗元素融入国际时尚舞台,有助于提升中国设计的辨识度,推动中国时尚行业走向世界。

通过对园林的漏窗结构、建筑造型,以及文化内涵进行研究,面料设计师、服装设计师可更好地汲取中国传统文化精髓,在现代服装设计中结合传统,实现多元化设计和创新^[1]。苏州园林的漏窗元素蕴含着深厚的文化内涵和艺术美学,将其巧妙地融入现代服装设计,不仅是对中国非物质文化遗产的保护与传承,对传统工艺的致敬,也是创新设计理念的表现。

4 服装设计中园林漏窗元素的应用方法

4.1 文献研究法

服装设计师可从设计理念出发,进行详尽的文献调查。通过查阅相关学术期刊和书籍,了解苏州园林漏窗元素的历史演变、美学特质及其在传统建筑中的重要地位。设计师可借鉴园林艺术中的对称美和象征寓意,将漏窗的几何形状和线条融入服装设计,创造一种既富有东方传统韵味又不失现代感的服装效果,服装设计师也可在服装面料的设计中借鉴漏窗的光影变化效果,使面料呈现动态的视觉效果。

4.2 案例分析法

可通过案例分析,探讨苏州园林漏窗元素融入服装设计的具体方法,国内外设计师作品都是相当有价值的研究样本。

如:王思元 SARAWONG 2023 游园戏梦系列服装(图3)的设计提取了苏州园林的窗花元素和镂空工艺,将窗棂的几何线条化身为颇具设计感的服装设计^[2],写意、风雅、趣味;叠搭廓形恰似园林内层次分明的障景,与衣身相衬,含蓄雅致,形成虚实结合的东方禅意^[3];撞色流苏、云肩的运用,以及面料拼接手

法、现代廓形的注入,带来了一个全新的作品。

图3 王思元 SARAWONG 2023 游园戏梦系列的服装

再如王思元的2024春夏系列,以“愈·THE CURE” (图4)为概念主题,设计师吸取园林漏窗元素,采用水溶蕾丝材质,在服装面料的纹理中,糅合着人与自然的平衡及人对自然的感应,作品汲取传统木楞窗花纹图样,融入柔和宽大的廓形,形成了颇具特色的镂空纹样。

图4 王思元的“愈·THE CURE”系列服装

4.3 实地调研法

游览苏州园林,观察并记录漏窗的实际形态和装饰细节均有助于在服装设计中准确地表现园林漏窗元素的特点。如面料选择时,可更多地考虑选用既能体现漏窗通透,又能体现漏窗光影效果的材料。通过实地调研,设计师可更直观地思考与表达园林漏窗元素在服装设计中的应用。

5 园林漏窗元素在服装上的创新运用

园林漏窗作为苏州园林艺术的精髓之一,其“框景”“借景”“对景”中镂空透雕的工艺美学,为服装艺

术设计提供了丰富的创新灵感。以下从文化转译、工艺革新、3个维度的功能融合,探讨园林漏窗元素在现代服装设计中的创新运用。

5.1 文化符号的解构与重构:从“窗棂”到“衣纹”的语义转换

5.1.1 几何纹样的动态演绎

提取苏州园林漏窗中经典的冰裂纹、万字纹、海棠纹等几何纹样,通过参数化设计将其转化为可动态变形的服装结构线。如模拟冰裂纹的破碎感,面料随人体运动产生光影变化,隐喻园林中“移步换景”的时空意境^[4]。

5.1.2 水墨意境的数字化表达

将园林漏窗框住的山水画卷转化为数码印花图案,并突破传统平面印刷的限制,采用热转印技术使图案在特定温度下显色或消失,形成“可呼吸”的动态水墨效果。如风衣的袖管部分可实现遇冷显山、遇热现水的效果,呼应园林四季更迭的景致。

5.2 工艺技术的跨界融合:镂空艺术的面料试验

5.2.1 智能织物与光影互动

采用3D建模软件,模拟漏窗砖雕的层次堆叠效果,并转化为面料提花或激光镂空设计,实现传统纹样在数字时代的解构重生。如:借鉴漏窗的镂空透光性,开发嵌入LED光纤的智能面料;服装表面通过激光切割形成园林图案,光纤会随音乐或环境光线而变换色彩,模拟月光穿过漏窗洒落地面的斑驳效果。

5.2.2 生态染织与非遗活化

采用苏州传统植物染工艺,结合漏窗图案设计可拆卸的模块化织物单元。如:环保皮革外套中,拼贴式毛领可通过磁吸扣件自由组合,既可重现园林窗棂的层叠感,又践行了“一衣多穿”的可持续设计理念。

5.3 创新价值的三重突破

5.3.1 文化维度

突破传统纹样直搬的窠臼,通过数字转译与材料试验,构建园林美学与现代生活的对话语境。

5.3.2 技术维度

融合参数化设计等领域,推动服装从“静态装饰”向“动态交互”转型。

5.3.3 商业维度

针对智能时代下的文化消费群体,开发轻量化的文创衍生品(如镂空丝巾、可变色配饰等),寻求艺术性与市场接受度的平衡。

5.3.4 创新实例

苏州园林漏窗元素在服装设计中的创新运用,不仅丰富了设计语言,也推动了传统文化的转化。创新运用并非简单地复刻古典元素,而是通过“解构—重组—再生”的设计逻辑,使园林漏窗的智慧在当代语境中焕发新生,成为连接传统与未来的文化桥梁。

如图4所示,借鉴漏窗的开阖之美,将服装面料与漏窗结合,达到镂空的效果,使用激光雕刻的方法将漏窗的图案雕刻在面料上,叠加于服装,形成视觉上的透视效果,成为服装结构的一部分,传递出深厚的文化底蕴。服装设计时对漏窗结构中镂空设计的借鉴,是将中国传统艺术的精妙与现代时尚进行的融合,表明传统文化完全可为现代设计所运用^[5]。

如:将废弃的园林砖木粉碎后制成再生纤维面料,结合漏窗“通透”理念设计零废弃剪裁方案,可将裁片边缘的漏窗纹样与接缝线巧妙结合,既减少布料浪费,又形成自然装饰效果,呼应园林“师法自然”的营造智慧。

又如:漏窗的几何形状和象征性图案是和谐、平衡或四季更迭的象征,将这些元素融入服装,可使每一件服装都成为文化的载体。设计师从中获得灵感,古典园林中漏窗图案可通过雕刻、镂空加工后的面料呈现于服装。将东方自然意象解构至现代剪裁的服装中,展现传统与现代融汇呈新的先锋视觉^[6]。

图5 融合苏州园林漏窗及漏窗元素的服装

6 结语

随着全球对非物质文化遗产保护意识的提

升,苏州园林漏窗元素在服装中的创新运用是传统文化基因与现代设计语汇的重组试验。通过材质碰撞、科技介入与叙事革新,设计师不仅让园林意境“穿在身上”,更开辟出传统文化活态传承的新路径——当观者驻足凝视服装上的漏窗纹样时,看到的不仅是图案之美,更是跨越时空的文化对话。

苏州园林漏窗元素在服装设计中的创新运用不仅有利于传统文化的传承,也预示着中国设计在全球舞台上崭新叙事的可能。期待在未来的探索中,能见证更多创新与传统的碰撞火花。

基金项目:

2024年江苏省高校高质量公共课教学改革研究专项课题(JG202410)

参 考 文 献

- [1] 战凯. 苏州园林漏窗艺术元素在服装设计中的创新应用[D]. 北京:北京服装学院,2019.
- [2] 伍自然. 苏州园林视觉语言在服装设计中的应用研究[D]. 长春:长春工业大学,2024.
- [3] 程子德. 苏州园林雕刻纹样在服装设计中的研究与应用[D]. 长春:长春工业大学,2018.
- [4] 郑凌锋. 冰裂纹在服装设计中的创新应用[D]. 北京:北京服装学院,2015.
- [5] 尹清一,胡迅. 苏州园林建筑艺术视觉语言在现代服装设计中的应用研究[J]. 美术教育研究,2022(15):115-117.
- [6] 王琪. 苏州园林漏窗艺术在现代设计中的运用与解读[J]. 明日风尚,2023(18):136-138.

(上接第43页)

度。利用Style 3D软件进行虚拟样衣制作,分析结构版型的缺点并进行修改,可用于指导外卖骑手服实物作品的制作。本课题旨在提升外卖骑手服的安全防护性,进一步提高外卖骑手的工作效率。

基金项目:

陕西省“十四五”教育科学规划2024年度课题(SGH24Y2144)

参 考 文 献

- [1] 周高祥,柴树山,胡雁宾,等. 新业态下外卖骑手交通安全

- 分析及对策研究[J]. 道路交通管理,2022,45(2):50-53.
- [2] 赵栩彬. 职业装设计中服饰色彩的视觉感应分析[J]. 化纤与纺织技术,2021,50(10):122-124.
- [3] 肖文婧,邱健荣,马力,等. 户外服装如何具备可拆卸多功能性质:以作品《可拆卸户外马甲》服装设计为例[J]. 纺织报告,2021,40(9):61-62.
- [4] 董会君,葛明,李晓平. 高可视性警示服的安全防护作用及其标准分析[J]. 中国安全生产科学技术,2007(3):53-57.
- [5] 刘晓,王宏付. 基于安全防护功能性的外卖骑手服设计与应用[J]. 毛纺科技,2021,49(5):59-62.

科技赋能 以创新破解污染难题
绿色同行 用行动守护生态家园