

分类号: J523

密 级: GK

学校代码: 10363

学 号: 2210830103

安徽工程大学

Anhui Polytechnic University

硕士学位论文

题目 国潮图案在真丝女装设计中的应用研究

论 文 作 者 何一凡

校 内 导 师 袁惠芬

校 外 导 师 郝佳

专业学位类别 艺术硕士

研究方向 (领域) 服装与服饰设计

论文提交日期: 2024 年 5 月 18 日

分类号: J523

单位代码: 10363

密 级: GK

学 号: 2210830103

题 目: 国潮图案在真丝女装设计中的应用研究

英文并列

题 目: RESEARCH ON THE APPLICATION OF
THE NATIONAL TREND PATTERN IN THE
DESIGN OF SILK WOMEN'S WEAR

学生姓名: 何一凡

校内导师: 袁惠芬

校外导师: 郝佳

专业学位类别: 艺术硕士

研究方向(领域): 服装与服饰设计

论文答辩日期: 2024 年 5 月 29 日

安徽工程大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：何一凡

日期：2024年5月18日

安徽工程大学学位论文版权使用授权书

学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权安徽工程大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密 ☐，在 _____ 年解密后适用本版权书。

本学位论文属于

不保密 ☒。

学位论文作者签名：

何一凡

指导教师签名：

袁惠芬

日期：2024年5月18日

日期：2024年5月18日

国潮图案在真丝女装设计中的应用研究

摘 要

随着我国经济的飞速发展，传统文化的认同感也随着国力的提升而不断得到加强，“国潮”之风逐渐盛行，文化自信成为“国潮”形成的内生动力。因此，国潮服饰的创新设计成为服装领域的新命题。其中，图案元素是国潮文化的重要载体，广泛应用于文创、服饰、包装等诸多领域。在国潮的影响下，作为中国传统服装典型代表的真丝女装也面临着突破和转型，其传统的图案设计已经难以满足消费者的文化需求。而国潮图案不仅蕴涵丰富的文化内涵，而且融合时尚视觉元素，凸显个性，形式多样，更加符合人们对传统文化复兴的情感追求。因此，研究国潮图案在真丝女装设计中的应用具有重要的意义。

本课题以国潮图案和真丝女装为研究对象，结合收集的资料，从国潮背景、国潮图案的应用领域、真丝女装的发展趋势来探究国潮图案与真丝女装之间的联系和应用价值，并以国潮图案在真丝女装上的应用为方向，通过案例分析，探究其设计理念和创新手法，最后结合企业产品定位和设计要求，进行课题的设计实践。

本课题的研究内容主要包括以下四个方面：其一，对国潮兴起和国潮图案形成的背景、内涵进行解读分析，对国潮图案的应用领域进行着重划分，通过分析文创、服装、家纺等产品的应用，总结国潮图

案的应用价值。其二，收集有关真丝女装的资料，对真丝女装的面料特征、类别进行分析，阐述真丝女装的发展演变，并从代表品牌的应用案例中剖析出真丝女装的流行特征和设计趋势。其三，从国潮图案在真丝女装中的应用案例入手，总结国潮图案在真丝女装中布局构成、工艺表现、色彩应用及设计手法，为后续的设计实践做充足准备。其四，进行国潮图案在真丝女装设计中的实践，综合前文的分析结果及企业品牌的产品定位，提出创新设计思路，确定设计方案，完成国潮图案在真丝女装设计中的应用实践。

通过对国潮图案在真丝女装设计中的应用实践得出：国潮图案具有明显的文化特征和艺术特征，也符合如今消费者的审美喜好；在真丝女装设计中应用国潮图案，可以增加真丝女装的时尚感和文化属性，为真丝女装的设计创新提供了参考，也有助于我国优秀传统文化的传承。

关键词：国潮图案，真丝女装，图案设计，女装设计

RESEARCH ON THE APPLICATION OF THE NATIONAL TREND PATTERN IN THE DESIGN OF SILK WOMEN' S WEAR

ABSTRACT

With the rapid development of the Chinese economy, the growing sense of identity with traditional culture has been continuously reinforced alongside the increase in national strength. The prevailing trend of "national trend" is gradually gaining momentum, with cultural confidence becoming an intrinsic driving force behind its formation. Consequently, the innovative design of national trend wear has emerged as a new proposition in the field of apparel. Among these, pattern elements serve as crucial carriers of national trend culture, widely applied in various domains such as cultural and creative industries, apparel, packaging, and more. Influenced by the national trend, silk women's wear, as a typical representative of traditional Chinese clothing, is also undergoing breakthroughs and transformations. Its conventional pattern

design has become increasingly insufficient to meet consumers' cultural demands. National trend patterns not only encompass rich cultural connotations but also integrate fashionable visual elements, accentuating individuality, showcasing diverse forms, and aligning more closely with people's emotional pursuit of the revival of traditional culture. Consequently, investigating the application of national trend patterns in the design of silk women's wear holds significant academic significance."

The research focuses on the integration of Chinese cultural pattern and silk women's wear, utilizing collected data to investigate the correlation and application value between Chinese cultural pattern and silk women's wear, taking into account the background of Chinese cultural trends, the application domains of Chinese cultural pattern, and the development trends of silk women's wear. With a specific focus on the application of Chinese cultural patterns on silk women's wear, the study employs case analysis to explore design philosophies and innovative techniques. Finally, integrating enterprise product positioning and design requirements, the research conducts practical design implementation.

The research scope encompasses four main aspects: Firstly, it involves interpreting and analyzing the background and connotations of the rise of Chinese cultural trends and the formation of Chinese cultural pattern. It delineates specific application domains of Chinese cultural pattern, examining their application in cultural and creative products,

apparel, home textiles, etc., and summarizes their application value. Secondly, it involves gathering data on silk women's wear, analyzing the fabric characteristics and categories of silk wear, elucidating the evolution of silk women's wear, and dissecting the popular features and design trends of silk women's wear from representative brand application cases. Thirdly, starting from case studies of Chinese cultural pattern applications in silk women's wear, it synthesizes the layout composition, craftsmanship, color application, and design techniques of Chinese cultural pattern in silk women's wear, thereby preparing for subsequent design practices. Lastly, it entails practical implementation of Chinese cultural pattern in silk women's wear design, integrating the analysis results from the preceding sections and aligning them with the product positioning of enterprise brands. It involves proposing innovative design concepts, determining design schemes, and completing the application practice of Chinese cultural pattern in silk women's wear design.

Based on the practical application of Chinese cultural pattern in the design of silk women's wear, it is concluded that Chinese cultural pattern exhibit distinct cultural and artistic characteristics, aligning with contemporary consumer aesthetic preferences. The incorporation of Chinese cultural pattern in the design of silk women's wear enhances its fashion appeal and cultural attributes, providing insights for innovative design in silk women's wear and contributing to the preservation of

China's rich traditional culture.

KEY WORDS:national trend patterns, silk women's wear, pattern design,
women's wear design

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
第 1 章 绪 论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的及意义	1
1.2.1 研究目的	1
1.2.2 研究意义	2
1.3 国内外研究现状	2
1.3.1 国潮图案的相关研究	2
1.3.2 真丝女装的相关研究	4
1.4 研究内容和方法	5
1.4.1 研究内容	5
1.4.2 研究方法	5
1.5 研究创新点	6
第 2 章 国潮图案概述	7
2.1 国潮图案相关背景及概念	7
2.1.1 国潮兴起的背景	7
2.1.2 国潮的含义	7
2.1.3 国潮图案的概述	7
2.2 国潮图案的应用领域	8
2.2.1 文创类	8
2.2.2 服饰类	10
2.2.3 家纺类	13
2.2.4 包装类	14
2.2.5 广告海报类	15
2.2.6 其他类别	16

2.3 国潮图案的价值体现	17
2.3.1 精神文化的寄托	17
2.3.2 受众广泛的市场	17
第3章 真丝女装的调研	19
3.1 真丝女装的市场调研	19
3.2 真丝女装的时尚演变	20
3.3 真丝女装的代表品牌	31
3.3.1 天意	31
3.3.2 莉莉秀客	32
3.3.3 桑罗	32
3.3.4 万事利	33
3.3.5 雅莹	34
3.4 真丝女装的发展趋势	34
3.4.1 真丝女装的流行特征	34
3.4.2 真丝女装的设计趋势	37
第4章 国潮图案在真丝女装中的应用分析	39
4.1 国潮图案的布局与构成分析	39
4.1.1 局部与整体应用	39
4.1.2 对称与非对称形式	41
4.2 国潮图案的工艺表现分析	42
4.2.1 印染工艺	42
4.2.2 丝织工艺	45
4.2.3 刺绣工艺	46
4.2.4 其他工艺	47
4.3 国潮图案的色彩应用分析	49
4.3.1 传统色的流行表达	49
4.3.2 有彩色和无彩色的组合应用	51
4.4 国潮图案的应用案例分析	52
4.4.1 国潮图案的设计原则	52

4.4.2 品牌及设计师案例分析	52
第 5 章 国潮图案在真丝女装中的设计实践	59
5.1 设计背景及构思	59
5.1.1 企业品牌介绍	59
5.1.2 设计定位	60
5.2 设计过程	60
5.2.1 灵感来源	60
5.2.2 设计说明	61
5.2.3 图案设计	61
5.2.4 色彩设计	67
5.3 设计实践	68
5.3.1 服装设计及制作	68
5.3.2 配饰设计及制作	77
5.3.3 《一蕉素影》设计成品展示	80
第 6 章 结 论	83
参考文献	85

第1章 绪 论

1.1 研究背景

随着中国实力增强及国际地位的提升,国民的民族自信心和文化自信感得以提升,国潮文化迅速在服装、文创、包装等领域掀起了一股热潮。近年来,国家对文化重视致使国潮背景下的关注点逐渐转向文化内涵上,如2022年春晚《只此青绿》节目背后的灵感来源是《千里江山图》,以及2023年热门的马面裙也引起了大众对汉服文化的关注,这种关注风向也影响到了国民的消费观。国潮类型产品的设计也在不断更新,其产品图案的设计通常都为中国传统文化结合时尚潮流元素,这些图案具有独特创意和文化魅力,能够吸引人的眼球,深受消费者的喜爱。

随着“低碳”生活方式在全世界的流行,服装设计的绿色生态观也渐渐显露,并成为重要的服装设计理念之一,其中突出表现就是设计师选择服装面料时对于如丝绸、有机棉等天然材料的倍加推崇。其中真丝面料作为独特的天然纤维,无论是绫、罗、绸、缎,还是锦、绢、绉、纱,凭借其绿色、环保的纤维特性,以及作为服用材料所具有的良好亲肤性、透气性和吸湿性等特点,一直是女装,特别是中高端女装中的常用面料。

如今,在国潮的影响下,消费者对真丝女装不再是简单的舒适需求,而是能够希望体现个性和时尚。品牌真丝女装的设计也显现传统结合现代的趋势,逐渐走向创新和突破。

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

在国潮流行的背景下,国潮图案是最直观展现国潮文化的方式,也是服装中必不可少的元素之一,它不仅满足了人们的审美需求,也反映了穿着者的情感倾向和文化认同感。如今,在消费者表现自我、塑造自我的个性意识影响下,真丝女装一改往日的设计风格,通过多元的设计手法,朝着时装化方向发展。在商业

大潮的影响下，许多真丝女装企业为了迎合市场需求，谋取更多的利益，无力关注真丝女装的设计尤其是图案的设计，对于设计的文化内涵也不做深度研发，一般是对按照当前流行的元素进行模仿，导致现市场上真丝女装很少在设计上做出创新。而国潮图案的应用，在一定程度上能够促使真丝女装进行创新，提升附加值。本课题探索国潮图案在真丝女装设计中的应用有以下目的：

目的 1：国潮图案具有一定的文化价值和美学价值，消费者可以从国潮图案中找到精神上的共鸣。而目前市面上真丝女装的国潮图案大多传统、设计上不够新颖^[1]。只有在设计手法、表现形式上进行创新、并融入流行元素，才能让真丝女装更加符合消费需求。

目的 2：国潮图案本身是从中国传统文化中提取，能够对文化进行传播和推广。现国潮图案在题材选择和设计手法上太过单调雷同，导致很多相对冷门传统文化不能够走进大众视野^[2]。因此深挖题材内涵、创新设计手法才能让更多传统文化被大众所熟知，有利于复兴我国优秀传统文化。

1.2.2 研究意义

该课题的研究意义从理论和实践两个方面进行阐述：

在理论方面，通过对现阶段国潮图案与真丝女装的文献资料进行研究，发现目前对于二者相结合的理论研究较少。随着国潮和真丝女装的发展，将二者结合的趋势已经在部分品牌中有所体现，因此该研究点为真丝女装图案设计创新的一个方向，能在一定程度上丰富国潮图案在真丝女装创新设计中的理论体系。

在实践方面，课题研究以真丝女装设计中的国潮图案为切入点，在图案的设计应用中融入传统文化，有利于体现服装的文化内涵，提高服装艺术价值。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国潮图案的相关研究

作为国潮背景下的产物，国潮图案与国潮密不可分，国潮图案的相关作品及研究随着国潮的发展大量出现，在国内外目前已有部分相关资料，但在国外研究资料较少，其中有对国潮品牌的研究，如 TingjunZeng 的《视觉传达设计驱动下的国潮品牌形象数字化转型研究——以“龙门”品牌包装设计为例》中对国潮品牌形象的数字化转型进行了探讨，并提出了应用策略^[3]。

国内相关的研究文献主要集中在国潮文化、传统图案、服装等主题上，且研

究方向多为设计创新和应用，下面笔者将阐述主要类型（图 1-1）。

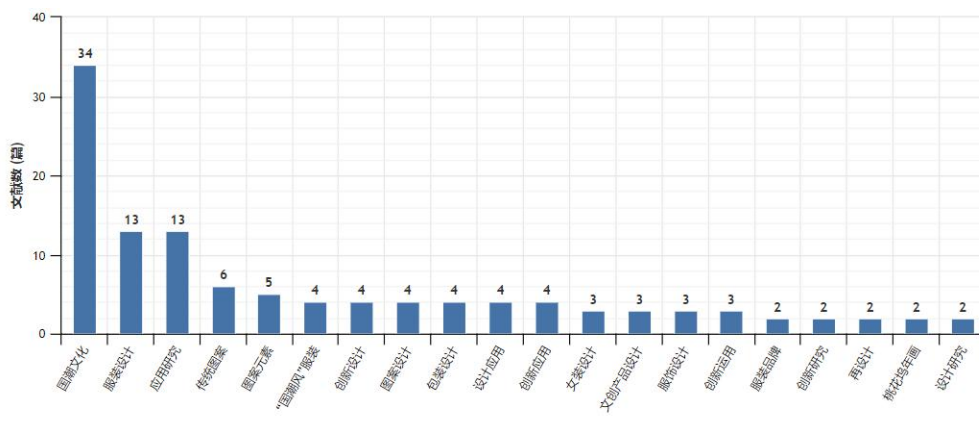

图 1-1 国潮图案文献研究主题分布

（图片来源：中国知网）

以国潮文化为研究主题的文献，多为讨论国潮文化背景下对研究事物和设计领域的影响。徐慧筠的《国潮文化背景下广彩图案文创产品设计实践》讨论了国潮文化与广州彩瓷和图案之间的联系，梳理了特征和调研资料后，结合案例，将广彩元素与国潮文创相结合进行设计^[4]。杨硕在《国潮文化背景下敦煌飞天形象男西服设计》中分析了国潮文化背景下男西服市场的变化，提出将国潮元素融入男西服的设计中^[5]。

以传统图案为研究主题的文献，多为对传统图案元素的创新应用。赵明明在《藏族纹饰在国潮服装设计中的应用研究》中研究藏族纹饰在国潮服装中不同的应用布局及形式，发现其图案设计中出现套用纹饰、图案堆砌等问题，提出将藏族纹饰图案进行故事化的表达且结合西方设计审美的解决方法^[6]。张鹏、王勇的《武强年画图案元素在国潮服装设计中的创新应用》以武强年画图案为主要研究对象，以文献查找、案例分析等方法对其进行分析，最后结合国潮服装进行设计^[7]。吴姗姗的《杨家埠木版年画的“国潮”系列文创设计实践》主要对木版年画进行诠释来讨论年画的文化内涵和价值意义。通过调查问卷等方法发现木版年画文创产品现存问题，并将木版年画和国潮相结合，提出文创产品的设计策略^[8]。

以服装为研究主题的文献，一部分着重于国潮服饰的研究及设计，如乔典在《当代国潮服装设计研究及创新设计》中梳理国潮服装的资料，结合调查问卷，对国潮服装进行了诠释和界定，结合案例分析国潮服装的设计内涵和特征，并进

行创新设计^[9]。另一部分则结合国潮进行服饰创新和设计，如宋婷在《刀马旦服饰元素在“国潮风”服装设计中的应用研究》中，选择将刀马旦服饰元素与国潮相结合，进行系列服装设计^[10]。

1.3.2 真丝女装的相关研究

真丝面料历史悠久，在古代称作“丝绸”。丝绸不仅是贵重的服饰材料，而且是中国传统服饰文化的代表，贯穿了中国服饰文化的历史发展过程。随着丝绸的发展，有关真丝服装的研究资料逐渐增多，就设计方面而言，由于国外的文献资料较少，笔者将目前国内有关文献分为 2010 年之前、2010 至 2018 年间、2018 年之后三个阶段进行叙述（图 1-2）。

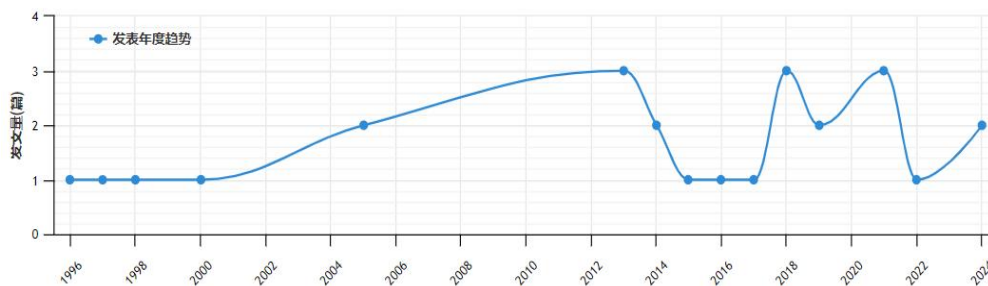

图 1-2 真丝女装类相关文献研究趋势

（图片来源：中国知网）

从 2010 年之前的文献资料来看，国内对真丝服装设计上的研究为面料开发和设计尝试阶段，文献数量也较少，分别在 1996—1998 年和 2000 年各有一篇，2005 年有两篇。

由于 2018 年后国潮大热，且本文研究内容与国潮有关，所以将 2018 前后划分开来。2010 年至 2018 年间的相关文献数量增多，共有 11 篇文献，对真丝服装设计的研究转向工艺和文化元素等方面。如陈欣、郭昱在《数码印花图案在真丝服装设计中的应用》中分析了数码印花图案在真丝服装的表现方式，对设计方法进行了细致的探究^[11]。吴彤在《冰染工艺在真丝服装设计中的应用研究》中将冰染工艺作为研究对象，通过与其他染整工艺的对比等研究，实现真丝服装中的冰染工艺的创新应用^[12]。

2018 年后，国内对真丝服装设计的研究更为多元化。如李鹏、李鑫的《关于丝绸服装设计的本土性和根源性分析——谈西域丝绸之路对真丝服装“西域之风”设计灵感启示》结合了丝绸服装的特殊性，以佛教文化和敦煌文化为切入点，

分析了民族特色及历史文化对丝绸服装设计的影响和参考价值^[13]。戴维维在《基于破损服装的艺术再造研究与实践》中以真丝服装为例,采用手工刺绣和电脑绣花等方式,总结出真丝服装在修补和再造设计的意义^[14]。

根据上述相关资料,发现国内外对于国潮图案的研究还不够深入,以及在真丝女装结合流行元素进行创新等方面还有很多值得研究的空间。

1.4 研究内容和方法

1.4.1 研究内容

本课题以国潮图案在真丝女装设计中的应用为研究对象,了解目前国潮背景下的真丝女装发展和流行趋势,对真丝女装的设计现状诠释,合理划分真丝女装的品类。搜集大量国内外真丝女装中应用国潮图案的案例,归纳真丝女装的流行特征和品牌设计趋势。结合案例界定国潮图案概念、应用领域和特点。整理国潮图案的素材以及真丝女装中国潮图案的设计路径,包括题材、色彩、布局、工艺等。分析国潮图案在真丝女装中的设计方法,运用其中的规律,结合国潮文化、企业文化和流行趋势、市场因素,进行国潮图案在真丝女装设计中的实践。

1.4.2 研究方法

1.文献检索法

从各种文献(包括报刊、图书、文件、档案、报告以及各种音像材料等)中收集课题所需要的资料,然后归纳总结,使研究思路更加清晰。

2.比较研究法

将收集的资料归纳、比较国内外国潮图案与真丝女装设计相结合的案例,总结出国潮图案在真丝女装上的设计手法、设计工艺、设计理念等。

3.案例分析法

通过大量的市场调研,重点分析国内有关真丝女装的设计案例,从典型品牌和典型案例入手,对设计作品表现手法和设计内涵进行分析。为后面进行真丝女装设计实践提供实际案例,作为本论文理论研究的实例支撑。

4.实践研究法

本课题除了查阅已有的调研报告、研究论文、有关统计资料外,还必须进行一些实践研究,主要是深入国产品牌女装企业,学习真丝女装及图案设计思路和方法,收集女装市场需求相关资料,同时确定女装裁剪、缝制等制作工艺,了解

服装制作的技术要求。

5.总结归纳法

对所获取的各类资料进行筛选，综合各项研究成果得出结论。

1.5 研究创新点

创新点一：通过对国潮图案和真丝女装资料的整理，笔者发现原国潮图案在真丝女装上的设计关注主要在时尚潮流方面，对图案设计和文化内涵的表达关注较少，而课题着重真丝女装设计上的文化内涵与时尚相结合，达成一种平衡。

创新点二：通过对真丝女装设计趋势和国潮图案设计特征的归纳，梳理出不同的设计表现方式和设计原则，有了更深刻地了解，为后续的设计实践提供了理论参考。通过调研的方式，探索国内真丝女装现状以及在设计中存在的问题，分析案例中真丝女装设计中的方法和内涵，提出了新的设计思路 and 方案，为国潮图案与真丝女装相结合提供了思路和方法的借鉴。

第 2 章 国潮图案概述

2.1 国潮图案相关背景及概念

2.1.1 国潮的背景

随着中国经济的发展、国际地位的提升，以及对文化遗产的重视，人们更加注重文化的表达，国人文化自信得以提升。互联网加快了全球资讯的传播，受到外来文化的冲击，近年来，消费者对本土文化产品的需求逐渐提升。追求时尚和个性的年轻人已经成为国内市场的消费主力，因而许多国货产品将市场面向年轻一代。在这之前，国货产品的转型已经有了尝试，例如 2015 年故宫文创的火热，以及后来晨光国风文具大受好评，恰恰反映了当代消费群体对“传统+时尚”形式产品的喜爱，也说明国人对传统文化的重视。

自 2017 年开始，国务院将每年的 5 月 10 日定为“中国品牌日”，国家一系列的政策扶持，为后来国潮品牌的崛起奠定了基础。在服装领域，李宁、太平鸟、CHENPENG、CLOT 四个中国服装品牌于 2018 年 2 月登上纽约时装周，其含有中国元素的独特设计受到了国内外一致好评。此后，国潮服饰品牌迸发式发展，新奇的设计风格吸引了众多消费者的目光。国潮的概念也广为人知，天猫等购物平台也随之推出有关国潮产品的活动，国潮受众群体逐渐庞大，国潮风格的产品也日渐火热。

2.1.2 国潮的含义

国潮，从字面意思上来看，“国”代表着中国，更多体现的是中华优秀传统文化；而“潮”代表潮流、流行及受到追捧的趋势。“国”与“潮”的结合不仅迎合了时代需求和消费市场，也实现了传统文化的继承与发扬，提升了中国人的文化自信。国潮也不是面对外来文化盲目接受或拒绝，而是选择吸收文化精髓，融入中国特色。它将传统与时尚、历史与新潮相结合，以创新的方式将本土文化面貌重现，通过这种方式实现文化的繁荣复兴，也为中国风采走向世界提供新的方向。

2.1.3 国潮图案的概述

近年来国潮大热，相关的产品和衍生领域也逐渐兴起和发展。“国潮图案”

一词集中出现在 2020 年前后，并伴随应用载体出现。这种载体包括服装、文创产品、广告等，但学术界并未给予一个明确的概念。江南大学张培婷《基于三维虚拟试衣系统的国潮图案设计方法研究》中提出国潮图案是在深刻理解东方文化的基础上进行创新表达的设计，其中灵感主要来源于中国传统文化，包括神话故事、历史典故以及宗教文化等方面^[15]。北京服装学院的陆泽宇《基于图案元素认同的“国潮”服装研究与应用》中将品牌服装中的国潮图案内容进行分类^[16]。安徽工程大学汪笑笑《基于调查问卷的国潮童装消费偏好研究》中对童装国潮图案的内容分类包含中国吉祥动物、汉字、戏曲文化、名胜古迹、地方特色等^[17]。

笔者通过搜集类似内容的文献和图片资料，并对相关设计、时尚领域业内人士进行国潮图案的认知采访后，认为可以按照字面意思，推断出国潮图案是以中国文化为依托，充分了解文化内涵和精髓后，与现代潮流元素相结合的创新性表达。其灵感来源于历史典故、民俗文化、地标建筑等。与传统图案不同，国潮图案将传统文化的创新和流行解读作为目的，在内容上包含传统文化元素和现代流行趋势，且能够借鉴和运用各种设计手法，最终以更符合现代审美的形式呈现。国潮图案可以横跨时间、空间等界限，在不同领域之间碰撞出奇妙的火花。

2.2 国潮图案的应用领域

随着国潮风的兴起，越来越多的消费者开始对中国传统文化和时尚潮流产生关注和喜爱。这股潮流不仅在国内市场势不可挡，在国际市场上也备受瞩目。国潮产品凭借其独特的魅力，迅速在众多领域占据一席之地，成为市场上的一股新兴力量。

国潮产品的兴起，离不开其独具特色的国潮图案。产品不同，应用的国潮图案题材、风格也会有所不同。就图案题材而言，有些是从传统文化中来，有些则是汲取中国流行的元素，这恰好反映出当今消费者对文化多元性的认同，也体现了中华文化的博大精深。这些国潮产品有的走向了国际，从海外市场带来了许多机会。总之，国潮图案已经成为国潮产品的一大亮点，是吸引消费者的重要因素。为了研究国潮图案的发展现状以及从中找出创新方法，笔者对不同种类产品资料进行整理，大致将他们分为以下几个类别：

2.2.1 文创类

文创产品是指集结了文化与创意的产品，一般是指设计师运用创新设计或创

意思维将文化元素与产品进行结合，最终对产品进行创新。在国潮兴起后，文创产品种类更是五花八门。文创品牌从传统文化中汲取灵感，设计成独特且具有创意的国潮图案融入产品上。不仅提高了文创产品销量，也具有推动文化传承、促进手工业发展等作用。国潮文化的介入，也使设计师们不再受到传统审美的局限和束缚，国潮图案在文创产品上的表现更为大胆，形式更加丰富。如今更多文创产品在设计中融入传统文化内涵，挖掘更深层的精髓，让文创产品拥有精神上的表达^[18]。

图 2-1 为湖北省博物馆文创“楚人的一天”系列，灵感来源楚国文物，讲述古代楚人的恢弘之乐、饮食之道、朝妆之美。中国古代文物种类繁多，可利用空间大，据资料记载，很多文物上的图案都蕴涵寓意，如青铜器上的兽纹象征着威严和权力；漆器上的蝙蝠图案意味着福气；瓷器上的莲花图案象征廉洁朴素等^[19]。

图中文创为朝妆主题，朝妆被古代女子视为重要的礼仪，代表女子品性修养。具有色彩多样、装饰细致的特点。该文创图案元素分别来源于战国时期漆器和青铜器图案，其中兽元素被设计为现代消费者所喜爱的吉祥物形象，通过插画图案展现中华民族的独特审美精髓。

图 2-1 “楚人的一天”系列文创

(图片来源: <http://xhslink.com/JD59vL>)

目前市场上很多国潮文创产品都开启了“联名”系列。所谓联名，是指两个或多个不同的品牌、设计师、领域等之间进行合作的过程及结果。这种合作可以跨越不同行业、文化等，而联名产品的特点是融合了各自的特征与优势，使产品具有双重魅力。图 2-2 为国产文创品牌泡泡玛特与我国著名艺术设计师常沙娜的

联名系列产品。常沙娜是民国才女林徽因的弟子，曾参与了人民大会堂的设计，一生致力于研究敦煌元素，被誉为“永远的敦煌少女”。图中 MOLLY 形象中的图案来自敦煌壁画，常沙娜老师选择了壁画中的忍冬纹设计在裙摆上，其中忍冬花因为过冬不死，所以取名忍冬，经丝绸之路传入中国，到了唐代发展成具有中国特色的卷草纹和缠枝纹。帽体采用了藻井元素进行设计，结合了低饱和度的莫兰迪色系，高级又时尚。

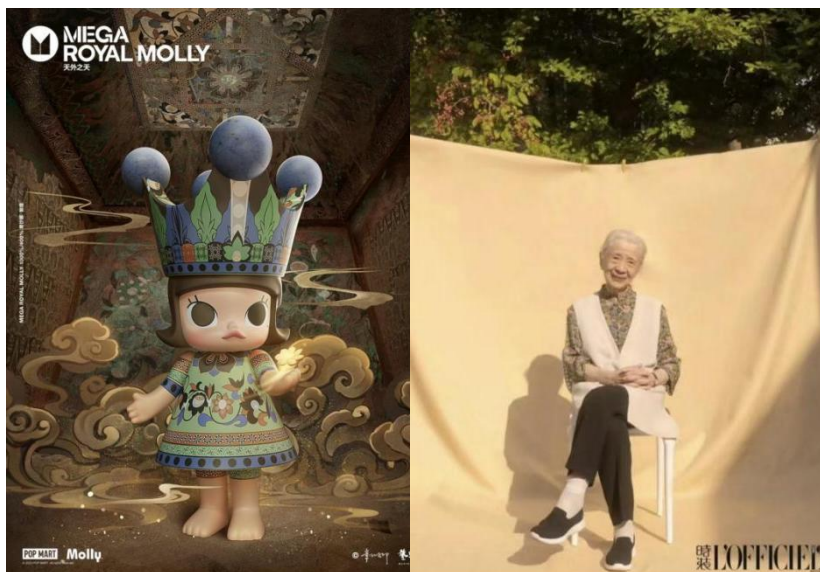

图 2-2 泡泡玛特 ROYAL MOLLY 与常沙娜的敦煌联名系列

（图片来源：泡泡玛特官方）

2.2.2 服饰类

服饰是人类日常生活、出行的必备品，有着不可替代的作用。受到国潮趋势的影响，服饰产品中传统元素的应用正逐渐超越单纯的模仿与挪用，开始结合多种面料、色彩搭配和创新设计理念，以此生成多样化的国潮图案，并被广泛运用于产品制作之中。国潮图案的应用不仅丰富了服饰产品的内涵，也让消费者更加接近和了解中国传统文化，展现国人对文化的自信与认同，这种文化自信也激励了更多的设计师和品牌对传统文化的挖掘和传承。

品牌 GUANJU 关雎记在 2023 广东时装周发布的织锦系列礼服（图 2-3），其中设计灵感来源宋代绘画《千里江山图》和《瑞鹤图》。其中“锦”为古代丝织物中最高水平的织物，有“寸锦寸金”之说，也是古代皇家的御用贡品。织锦工艺精巧复杂，是中华民族和全世界珍贵的历史文化遗产。《瑞鹤图》因宋徽宗亲笔题写的明确纪年诗文题跋而备受推崇，且其流传有序，被广泛认为是宋徽宗

最令人信服的传世作品，具有深远的影响^[20]。北宋王希孟所作的《千里江山图》以其艳丽且磅礴的色彩，展现了青绿山水的至高境界。2022 年春晚上《只此青绿》凭借精湛绝伦的演绎在国内外迅速出圈，已然成为具有现象级影响力的舞台艺术佳作^[21]。其灵感正是来源于《千里江山图》，而这恰恰反映了人们对富有文化内蕴和积淀的作品充满渴望，以弥补精神层面的空虚^[22]。

该系列服饰将《千里江山图》与《瑞鹤图》中部分图案提取，将山水、祥云、绿树等元素采用现代设计手法，保留了形体特征和堆叠方式，配色上提取了青绿色作为图案色调，保留了色彩特征，又结合刺绣工艺做了留白和渐变处理。不仅还原了画作的精髓，也向我们展现了对传统文化的创造性转化。

图 2-3 GUANJU 关雎记广东时装周系列服饰

（图片来源：关雎记官方）

品牌 XUNRUO 熏若在 2023 年春夏系列（图 2-4）呈现的《游园惊梦》秀场，灵感源自明代文学家汤显祖创作的昆曲名篇《牡丹亭》。“情不知所起，一往情深”，设计师以此为启发，展现了一场如诗如画的时装盛宴。精致的亭台楼阁间，各种花卉争奇斗艳，然而少女却受困于这片美景之中，宛如被禁锢在瓶中的花朵，无法自由地绽放。各式花瓶与盆栽的组合，以其独特造型作为图案，呈现出鲜明对比。浅色调的花瓶与深色面料相结合，宛如一幅画作悬挂于身。衣身设计融入了富有中国传统韵味的花叶松针元素，为整体造型增添了一股古典气息。结合昆曲的婉转悠扬，使得服装韵律感由内而外得以展现。离经叛道的创新理念，体现在中西合璧的剪裁技巧之中，巧妙地反映出故事中杜丽娘勇于突破传统礼教，对

自由与自我的执着追求。

图 2-4 XUNRUO 熏若 2023 春夏系列

（图片来源：熏若官方）

除了服装，国潮图案在配饰上也随处可见。例如图 2-5 中帽子上的虎头图案，则是从传统虎头帽演变而来。在古代，人们把老虎作为百兽之王，其具有强大的力量和威慑力，使人们产生了恐惧和崇拜，也就有了早期的动物崇拜思想，后来人们把老虎作为图案应用在鞋子和帽子上，认为小朋友穿上虎头鞋和虎头帽，可以消灾避难、身体健康。虎头鞋帽作为中国民间的一种艺术形式，承载了最朴实的情感，并保留了独特而不失单调的艺术风格^[23]。图中帽子的图案简化了原外轮廓，线条上更加自然流畅，明亮色彩与深蓝色牛仔布形成一种时尚反差，虎头图案憨态可掬，凸显俏皮风格。

图 2-5 虎头图案帽子

（图片来源：淘宝网）

2.2.3 家纺类

随着经济的发展和审美提升，人们开始对家用纺织产品产生了个性化需求，如今市场上千篇一律的家纺产品难以满足人们的审美，而国潮的兴起为家纺产品带来了一抹色彩。国潮家纺的流行也让更多国潮元素在家纺产品里广泛应用，包括床上用品、窗帘、地毯、桌布等^[24]。国潮图案风格独特且颇具吸引力，应用在家纺产品上能够吸引消费者的眼球，激发其购买欲望，尤其在新兴消费群体出现后，国潮图案更是满足了他们对文化价值的追求^[25]。

《福山赋》是应福山区政府和文旅局要求下，由 19 位书画作家共同创作而成，展现福山古八景等特色实景。该作品借鉴了《千里江山图》，采用传统青绿山水的表现手法，与现代山水画相结合。图 2-6 中床上用品的图案灵感来源于大型实景山水画作品《福山赋》，以中国传统色彩为基调，将山水景观作为图案运用到产品，展现出福山特色美景，素雅端庄。

图 2-6 床上用品

（图片来源：淘宝网）

“灵芝”一词最早出现于东汉，人们“以为瑞草，服之神仙”，称之为“灵芝”^[26]。在传统文化中，灵芝被认为是一种珍贵的中草药，能够增强免疫，被看作是健康长寿的象征。灵芝的形象常常出现在传统绘画和工艺装饰上，寄托着吉祥如意。图 2-7 所示产品则将灵芝图案应用于地毯上，传统配色设计的灵芝图案，具有很强的国潮气息。具有美好寓意的国潮图案，更能够迎合消费者的精神需求。

图 2-7 地毯设计

(图片来源：羣琛官方)

2.2.4 包装类

国货产品近几年的畅销，离不开国潮风格的流行。将国潮元素或图案设计在产品包装上，能够赋予包装更新颖的形式和独特的文化内涵，当人们逐渐对该产品包装产生认同后，国潮品牌形象也随之诞生^[1]。国潮图案为产品增加了附加值，也让包装成为行业新宠，而产品包装又将蕴含的文化广为传播，给予传统文化更多宣传空间。

以日常生活中最常见的食品包装为例，在保证食品新鲜和安全的前提下，为了吸引消费者，食品包装的设计通常格外引人注目，引发消费者的购买欲望。乐事是著名的薯片品牌，基于本土消费者的需求，包装会更贴合本土文化。其在 2024 年推出的故宫宫廷春季限定包装（图 2-8），不仅口味上迎合“御膳”，更是根据不同口味设计了故宫主题的包装。分别将《曲水流觞图》《清明上河图》《千里江山图》作为图案设计在包装上，兼具装饰性和趣味性。

图 2-8 乐事故宫宫廷春季限定系列

(图片来源：乐事官方)

香氛包装在设计上更讲究高级感,使用精美的图案和优质工艺来展现高品质和高档次的形象。香氛通常将包装与自身主题相契合,烘托出一种特殊情感和氛围,如浪漫、神秘等,以引起消费者的情感共鸣。香氛包装上国潮图案能够展现出中式浪漫气息,尤其受到国内市场的欢迎。图 2-9 为三种品牌的龙年香氛礼盒,包装上都选择生肖中龙元素,再结合自身风格分别形成不同国潮图案。应用当季流行图案在产品包装上,对许多品牌来说是一种迎合市场的好方法。

图 2-9 不同品牌龙年香氛礼盒

(图片来源:淘宝网)

2.2.5 广告海报类

广告与海报作为平面领域最重要的展现形式之一,能够以通俗易懂的方式来传达信息,容易被大众所接受。广告和海报等的出现,为国货的提供了更多的展现方式,有利于品牌的突破和创新;而广告海报中出现的国潮图案,以精炼的造型、丰富的色彩搭配增加了装饰性及文化内涵。凭借现代技术,传统文化能够更加有效地与现代时尚交流和融合,促进传统文化的传承和发展^[27]。

海报是地方旅游业常用的宣传方式,一则带来了经济效益,推动当地经济的发展,提升地方知名度。二则地方风景往往经历了岁月的洗礼,拥有历史典故,能够增加特色。图 2-10 为长白山天池的宣传海报。长白山天池被称为白头山天池,在吉林省内的是湖的北部,该池因海拔较高,因此被誉为“天池”。古时,天池也被称为“图们泊”,寓意为万水之源,是松花江、鸭绿江和图们江三条大江的发源地^[28]。在天池上空,柔美的白云环绕,群山的环抱使湖面呈现出五彩斑斓的景象,构成了一幅令人惊叹的壮观美景。图中将长白转化为不同色系的山石图案,交错重叠排列,色彩鲜明的插画风格可以迅速让人联想到情景,成功的起到了旅游宣传的作用。

图 2-10 长白山天池宣传海报

（图片来源：<https://huaban.com/boards/43453075>）

2.2.6 其他类别

国潮图案的应用领域非常广泛，除了上述类别，还包括彩妆、家具等领域。国潮图案随着国潮的兴起而发展，不仅满足当下人们对中国传统文化的喜好，也在一定程度上促进了文化的传播与经济的发展。图 2-11 为彩妆品牌花西子的口红和眼影盘产品。口红上的图案取自“张敞画眉”的故事，眼影盘图案汲取了四方神兽的灵感，朱雀、玄武、青龙、白虎的图案分布在四个方向，对应传统文化中的四向方位。国潮图案的让传统文化的艺术价值和商业价值都得到了提升，而博大精深的中华文化是国潮图案丰厚的灵感源泉，二者相辅相成，紧跟时代潮流，不断创新，以更多姿态来弘扬中华传统文化。

图 2-11 花西子彩妆产品

（图片来源：花西子官方）

2.3 国潮图案的价值体现

2.3.1 精神文化的寄托

国潮之兴起，得益于我国对传统文化传承与弘扬的坚定扶持。而国潮图案作为国潮产品其中元素，能够被消费者所接纳和喜爱，一是国潮图案源于中国传统文化，深度挖掘了其丰富内涵，包括汉服、古代建筑、传统图案等元素。通过现代设计手法，国潮图案不仅继承了传统文化，更将这些文化精髓带入现代社会，使广大民众能够理解和领略中华文明的深厚底蕴。二是能够唤起民族认同感。国潮图案比现代流行图案更具有中国气息，可以唤起人们对国家和民族的归属感和认同感。在全球化背景下，这种认同感尤为重要，它有助于增强民族凝聚力，激发民族自豪感，进而促进民族团结和文化自信^[29]。三是国潮图案能够打造文化符号：众多国潮图案经过精心设计，逐渐开始作为品牌的商标或代表符号。如密扇的商标由身着旗袍的女人、老虎和扇子的图案组合而成，茶饮品牌霸王茶姬的商标是身着京剧服饰的女子形象（图 2-12）。这些图案作为标识在国内广受关注和喜爱，同时在国际舞台上也展现出中国文化的重要特质。这些文化符号为国潮图案赋予了更深层次的文化内涵，有助于提升中国文化的国际影响力，增强文化软实力。

图 2-12 密扇商标（左）及霸王茶姬商标（右）

（图片来源：密扇及霸王茶姬官方）

2.3.2 受众广泛的市场

随着中国文化在国际上的影响力不断壮大，越来越多的人对国潮产品产生浓厚兴趣，消费者的需求增加，使得越来越多的品牌产品跻身市场，这一现象促进了产品之间相互竞争，图案设计也越发新颖。其中国潮图案凭借独特的风格和深

厚的文化底蕴，满足了部分人对国潮产品的喜爱，形成了一定的市场需求。国潮图案在服装、食品、家居用品、文创等领域具有巨大的商业潜力。将这些图案运用到产品中，不仅可以吸引消费者，提高产品的附加值，还能推动相关产业的繁荣发展。同时，国潮图案的商业价值也体现在与其他产业的跨界合作中，如与时尚、动漫、游戏等领域的结合，进一步拓宽了国潮图案的市场空间。

总之，国潮图案既承载着丰富的精神文化内涵，又具有广阔的市场前景。通过国潮图案的设计和创新，有望将中华优秀传统文化发扬光大，为国内文化产业的发展注入新的活力。

第3章 真丝女装的调研

作为常见的服装种类，真丝服装质感优良，一直深受消费者尤其是女性的喜爱。市面上的真丝女装，不再像古代一样价格昂贵，不仅品类众多，穿着舒适安全，容易管理，还具有经济性、耐用性、流行性等各种性能。面料作为服装设计的核心要素之一，面料不仅是设计师创新理念的实物载体，更是连接人体与服饰的重要桥梁。知名设计师三宅一生曾言，拥有一块好的面料，就拥有了成功设计的一半。因此，面料的重要性已经超越款式和色彩，位列服饰设计三大要素之首。真丝面料作为丝绸的一种，不仅拥有几千年的历史，也是中国古代文明的象征之一^[30]。本章通过对真丝女装的调研，分别从真丝女装的市场、时尚演变、代表品牌、发展趋势这几点入手，分析总结真丝女装发展的规律和设计方向，为国潮图案的实践应用提供基础。

3.1 真丝女装的市场调研

真丝是由蚕丝纤维制成的一种天然纤维面料。因其色彩绚丽、富有光泽，能够展现高贵典雅的特质，常用于服装、家居产品和装饰品等领域。随着时代变化和经济发展，越来越多的真丝女装涌入市场。通过对线上如淘宝天猫小红书等平台及线下杭州苏州等地进行市场调研，收集到网购平台上真丝女装分类及线下店铺中真丝女装的品类展示（如图3-1）。从中可以看出，对于真丝女装分类，不同的标准有着不同的类别，比如从款式、风格上分类等。

图 3-1 网购平台分类（左）、线下店铺品类（右）

（图片来源：淘宝网及笔者自摄）

从款式角度来看，真丝女装可分为连衣裙、上衣、下装以及配饰。其中上衣包括马甲、衬衫、外套、吊带等；下装包括裤子、半身裙等；配饰又包括丝巾、发箍、领结等。

现今市场上，真丝女装的风格相互交融且变化多样。其中经典的极简、复古、浪漫等风格类别都随时代变迁而有所变化。如中式老钱风是以中式传统文化为基础，结合了现代复古元素，形成的一种服饰风格；将宫廷、暗黑元素融入复古浪漫风格，形成了一种反差感；搭配饱和度较低的色彩、宽松的廓形以及极简设计，能够展现出慵懒极简的风格（如图 3-2）。

图 3-2 中式老钱风（左）、复古浪漫风（中）、慵懒极简风（右）

（图片来源：蝶讯服装趋势网）

除了上述类别来区分真丝女装外，季节、受众年龄等都可以作为真丝女装分类的参考标准。从季节上可分为早春、早秋等。从受众年龄上又可以分为婴幼儿、青少年、中年、老年等。

面料作为服装的主要构成要素之一，其性能和材质直接决定了服装的定位。通过对市场真丝女装的面料调研，能够发现真丝面料所呈现的特征（图 3-3）。

图 3-2 市场上真丝面料描述

（图片来源：淘宝网）

真丝面料轻薄且透气，表现出优异的穿着感受，相对于棉和毛更具耐热性，但抗皱性较差，容易产生褶皱，且有粘吸身体、不够结实、褪色较快等缺点。如表 3-1 所示，真丝面料包含纺、罗、绸、缎、纱、绉、绦等十四大类。因每种面料所展现的质感不同，所呈现的效果也会有所差异。下面将着重阐述真丝女装的常见面料种类^[31]。

表 3-1 真丝面料种类

名称	所含主要品种	特征
纺类	电力纺、绢丝纺、雪纺	轻薄透气、飘逸爽滑
绉类	双绉、留香绉、碧绉	光泽柔和、富有弹性
绸类	塔夫绸、绵绸、双宫绸	绸面紧密、质地厚实
缎类	软缎、织锦缎、绉缎	平滑光亮、手感柔软
绢类	天香绢、挖花绢	质地轻薄、平整挺括
绫类	广绫、采芝绫	斜纹表面、色光明亮
罗类	素罗、花罗	纱孔通透、挺括爽滑
纱类	香云纱、乔其纱	轻薄透明、均匀微孔
绡类	尼丝绡、真丝绡、缎条绡	质地稀薄透明、挺滑
葛类	特号葛、兰地葛	表面光泽较少、坚韧耐穿
呢类	大伟呢、纱士呢	质地丰厚、光泽柔和
绒类	金丝绒、天鹅绒、乔其绒	表面绒毛耸立、质地柔软
绋类	蜡线绋、素绋	质地粗厚、织纹清晰简洁
锦类	云锦、宋锦、蜀锦、壮锦	花纹精致、色彩多样

纺类面料采用平纹组织，构造出平整、紧密且轻薄的素色、花色以及条格织物，其经纬线一般不进行加捻处理。常见有纺绸、雪纺、绢丝纺等种类。纺绸又叫做电力纺，其特征为轻薄飘逸，滑爽平挺，比一般的绸类摸起来透凉一些，这类面料常在衬衫、连衣裙上出现。绢丝纺呈淡黄色，质地轻柔，悬垂性好。适合夏季衬衫和短裤。雪纺较为轻薄透明，富有弹性，外观清淡雅致，常用夏季服饰，如图 3-3 所示。

图 3-3 真丝雪纺面料（图左）及雪纺衬衫（图右）

（图片来源：新浪时尚网）

绉类面料是用纯桑蚕丝的紧捻纱采用平纹组织而成的，常见品类有双绉、留香绉、碧绉等，如图 3-4 所示。

双绉又称为罗缎绉，作为我国传统织物，双绉很早便传入欧洲，在法国称为“中国绉”。双绉是具有“生命力”的面料，因为特殊的纱线结构和工艺，在受到压缩后具有一定的弹力，表面呈现均匀类似鱼鳞形状的皱纹，具有柔和的反光效果，体现出低调时尚感，适合制作内衣、礼服等制作品质考究的服装。留香绉的主要特征是绉面光泽柔和，呈水浪织纹，具有民族特色，是部分少数民族的特用面料，也适合用作棉衣和便服。碧绉与双绉的不同点在于它采用单向强捻纬丝并以三根捻合较多，因此也称为单绉，适合作为衬衫、便衣。

图 3-4 双绉面料及双绉衬衫

（图片来源：新浪时尚网）

绸类面料的织纹可以为平纹或其他变化组织。用于女装中常见有塔夫绸、绵绸、双宫绸、苎绸等。

塔夫绸质地细腻，摩擦起来会有“沙沙”的声音，由于质地挺括僵硬，所制作的服装一般不会太贴身，是夸张轮廓造型的最佳面料，也是女士正装、裙子等常用面料，如图 3-5 所示。绵绸的特征则是由纱条粗细不均匀而形成的不平整表面，本白色时略微发黄，质地厚实且手感粗糙，适合用作外套和便装。双宫绸则是由两条蚕结成一颗茧（也就是双宫茧）缫丝而成，跟正常茧丝相比，双宫茧的茧丝要粗很多。双宫绸经过一系列染色、印花加工后可制成外套、发带、领结或领带^[32]。

图 3-5 塔夫绸面料及礼服

（图片来源：新浪时尚网）

莨绸又名黑胶绸，是莨纱绸（又名香云纱）的一种，与人造革相仿都是涂层织物。如图 3-6 所示，它是一种用广东的特色植物薯莨的汁水浸染桑蚕丝织物涂层，再用含有铁质的河涌淤泥进行覆盖，经日晒加工而成。莨纱绸分为莨纱和莨绸两种，用大提花织成满地花纹，有均匀细密的小孔，再经胶晒形成的叫做莨纱；用普通织机织成平纹绸坯，再经胶晒而成的称为莨绸。

莨绸坯布用薯莨汁液涂过后呈现棕红色，再用富含铁的河泥覆盖，面料变成了棕黑色，乌黑油亮，平挺细滑，具有耐晒、耐洗、干后不需要熨烫的特点。在穿着磨损后表面涂层会慢慢脱落，露出黄褐色的底色，被称为“软黄金”。值得一提的是，它制作原料和过程都是天然的，且制作工艺十分复杂讲究，一个染制周期大概在半个月，如遇到天气等不可控因素会影响周期和产量，因此十分珍贵。

在 2008 年，莨纱绸染整技艺被列为国家非物质文化遗产。时至今日，莨绸服饰受到越来越多年轻人的喜爱。中国著名设计师梁子于 1994 年创立的品牌“天意 TANGY”（如图 3-7），不仅挽救了当时濒临失传的晒莨技术，也成功地使莨绸服饰走向全世界，让莨绸所蕴含的东方气息影响世界可持续时尚。

图 3-6 莨绸面料（图左） 图 3-7 天意 TANGY 秀场（图右）

（图片来源：新浪时尚网）

缎类面料是指全部或大部分地纹采用缎纹组织织成的面料，特点是经纬线中只有一面呈现于表面，所以平滑光亮，触感柔软。缎起源于中国，在汉代已有文献记载，到了唐代已经成为丝绸中的一个大类，明清时期十分流行，成为高档丝织面料之一。主要种类有软缎、织锦缎、绉缎等。

软缎一般用生丝作经，人造丝作纬。表面平滑，色泽鲜艳，可以提花或印花，穿着舒适高雅，凸显华贵气息。常用作便服绣衣、戏服、棉衣等，如图 3-8 所示。织锦缎属于丝织物中最为精细的产物，采用了经面缎纹提花组织，其特征是花纹细，如图 3-9 所示。织锦缎通常为三色以上，最多可以达到七至十色，颇具华丽感，属于高档面料。绉缎具有纱面和缎面两种效果，手感柔软厚重且稳定性、悬垂性良好，因正背面都可以使用，也被称为缎背绉，多用于制作精良、风格古朴典雅的女装。

图 3-8 软缎面料及上衣

（图片来源：新浪时尚网）

图 3-9 织锦缎面料及外套

(图片来源：新浪时尚网)

纱是轻薄透明的平纹丝织面料，特点是经纬线间空隙很大，结构稳定，又叫做“方空”。早在战国时期便有记载，长沙马王堆汉墓出土的文物中就出现了素色纱禅衣。常见的纱品类有乔其纱、欧根纱、莨纱等。

乔其纱较雪纺而言触感相对粗糙，并有很多褶皱。采用不同质地的纱线或是调整纱线织造的密度可以改变乔其纱的透明度及效果。同样作为容易起皱的面料，乔其纱在某种程度上可以代替雪纺，并且能够更好贴合人体，常用于婚纱礼服、衬衫的制作，如图 3-10 为乔其纱面及礼服。欧根纱作为舶来品，其名字是根据英文“organza”音译而来，质地挺括，呈透明或半透明状，常用作婚纱礼服、较为挺括的裙装、西服、窗帘等（图 3-11）。

图 3-10 乔其纱面料及礼服

(图片来源：新浪时尚网)

图 3-11 欧根纱面料及礼服

(图片来源: 新浪时尚网)

锦外观华丽、精致高雅,是指经纬丝无捻或加弱捻,先染色后织的面料,色彩一般在三色以上。我国的四大名锦分别为云锦、宋锦、蜀锦、壮锦。

云锦,因生产地南京,通常称为“南京云锦”。从元代开始,云锦便是皇家御用织物,用于服饰和赏赐。明清时期,云锦十分流行,南京的江宁织造府在清代设立,这一时期,云锦的种类和图案多样,色彩也是十分绚丽,主要有库缎、库锦和妆花缎三种。其中妆花缎是云锦中最为华丽和最具代表性的产物,以桑蚕丝、金银丝线、人造丝为经纬,用缎纹提花织成。配色变化从四到十八色不等,但十分协调,如图 3-12 所示。

图 3-12 清墨地织金灵芝鹤寿妆花缎及云锦服饰

(图片来源: 新浪时尚网)

宋锦,为宋代发展起来的织锦,主要产地在苏州,又称为“苏州宋锦”,如图 3-13 所示^[33]。宋锦色彩华丽、质地坚柔,被誉为“中国锦绣之冠”。它的特点是经纬纱同时显花。宋锦图案一般以几何纹为框架,内部填充八宝纹、八仙纹、八吉祥纹或花卉纹样,图案组合紧密且规整。除了用作服饰,宋锦还用于字画装裱、礼盒包装上。

图 3-13 宋锦面料及服饰

(图片来源: 新浪时尚网)

蜀锦是指位于四川成都所生产的丝织物, 又称为蜀江锦, 迄今有两千多年的历史, 如图 3-14 为新疆出土汉代蜀锦“五星出东方利中国”。蜀锦大多都已经为基础起彩, 并且彩条添花, 具有纹样对称、色彩鲜艳的特点, 且图案繁华炫目, 纹路细腻。蜀锦图案有联珠纹、八答晕纹、四君子纹、百花纹、瑞兽等。

图 3-14 汉代蜀锦“五星出东方利中国”及蜀锦旗袍

(图片来源: 新浪时尚网)

据资料记载, 壮锦始于汉代, 是古代壮族地区出现最早的织锦。如图 3-15, 传统的壮锦是以棉麻线为经, 桑蚕丝为纬的色织提花织物。壮锦最大特点是色彩搭和图案题材都源于壮族人民对自然和生活的理解。其色彩对比强烈, 古艳而深厚; 图案则来源于桂林山水、草木生灵, 充分展现了壮族人对自然和生命的崇敬, 以及对生活的热爱^[34]。

图 3-15 传统壮锦及壮锦马面裙

(图片来源: 新浪时尚网)

3.2 真丝女装的时尚演变

作为丝绸面料的一种,真丝面料有着悠久的历史 and 深厚的文化背景。秦汉时期,中国丝织业得到巨大的发展,丝绸不再专属于统治阶级,很多商贾也穿上了丝绸服饰。唐宋时期,中国的经济中心南移,丝绸的工艺技术和生产区域都发生了变化。通过“丝绸之路”,我国与世界各国的贸易往来得到了发展,丝织技术逐渐传入欧洲等地区。在中世纪,欧洲丝绸产业兴起,法国、意大利、英国等地成为欧洲地区真丝生产的主要中心^[35]。明清时期,真丝等丝绸制品生产趋于专业化,品种更为丰富,图案更加多彩。

随着近代化的推进,西方文明也涌入中国。丝织生产得以机械化和规模化,生产效率得到了提升。传统服饰注重纹样装饰,对女性的束缚体现在裹脚和对肌肤的掩盖方面,而民国初期流行的瘦身款式,弱化了繁杂的纹样,开始裸露肌肤,展现女性身材,且便于女性活动。民国时期旗袍是真丝女装的主要款式,受到西方时尚的启发,裙装也开始流行(图 3-16)。

图 3-16 1920 年代女子服饰(左)及上海女子穿着(右)

(图片来源: 新浪时尚网)

20 世纪 20 年代始，香云纱成为民国时期最时尚的面料，张爱玲、宋庆龄尤其喜爱香云纱旗袍。30-40 年代为旗袍的黄金年代，设计上融入了西方设计元素，例如肩斜、胸省和腰省，线条更加流畅自然，且在衣领、门襟、下摆、开衩等位置流行加各种蕾丝和缎面花边。当时最时髦的穿搭是穿短袖乔其纱旗袍，内搭背心或吊带，烫过的卷发高高梳起，戴上小耳环和坤表（图 3-17）。同时，这时候的裙装呈现中西交融风格，出现中式衣领西式裙摆的款式，增添了时尚摩登元素（图 3-18）。

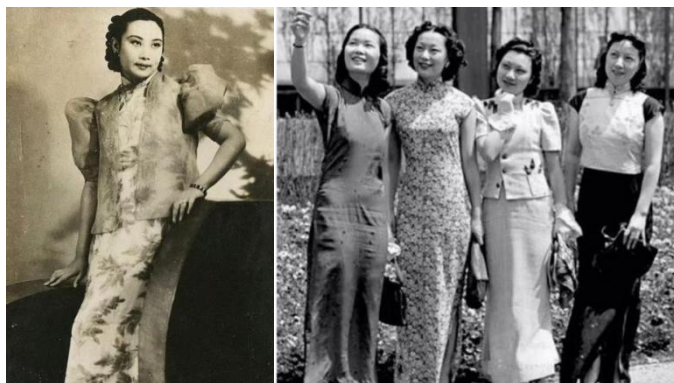

图 3-17 30-40 年代女子穿着

（图片来源：新浪时尚网）

图 3-18 30-40 年代裙装

（图片来源：新浪时尚网）

新中国成立后，服装开始注重实用性，这一时期的真丝女装表现为朴素风格，多为素色和印花，部分款式上模仿西式女裙的廓形。香港延续了上海的旗袍文化，圆润的大襟弧度，按扣和侧拉链的增加，平裁逐渐过渡为立裁方式，更加凸显女子身材（图 3-19）。

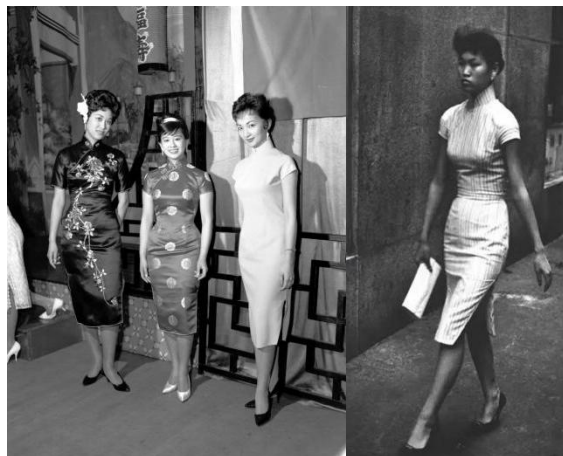

图 3-19 50-60 年代穿着

（图片来源：新浪时尚网）

到了 70 年代，真丝女装风格变得保守，更加注重耐穿和实用。改革开放后，国内逐渐接触到更多外界文化，这一时期的真丝女装开始凸显个性和时尚，真丝衬衫、连衣裙、睡袍等款式多种多样，对真丝旗袍的改良款层出不穷（图 3-20）。

图 3-20 80-90 年代穿着

（图片来源：新浪时尚网）

而从千禧年代至今，互联网的普及，时尚资讯传递的速度加快，国内服装行业可以更便捷地了解全球的流行趋势。真丝女装也随着流行趋势变得更加多元化。同时，可持续发展的时尚观念使设计师更注重使用环保的材料，真丝面料作为环保天然的象征，逐渐被更多品牌关注并使用（图 3-21）。

图 3-21 千禧年代穿着（左）及当今穿着（右）

（图片来源：新浪时尚网）

3.3 真丝女装的代表品牌

真丝服装是最能体现中国传统文化内涵的一种民族特色服饰，自古以来就受到人们的喜爱。目前真丝女装的主要产地在江浙一带，该地区也诞生了很多国内真丝服装品牌。早期国内品牌有种类单一、设计雷同、档次不高、市场局限等问题，但随着国家对纺织产业的大力支持，国内逐渐意识设计的重要性，真丝女装也在各个方面得到了创新和改善。真丝女装不仅在国内市场占有一席之地，在海外也有发展。从中国纺织品进出口商会的数据来看，2021 年我国丝绸商品进出口总额为 17.59 亿美元，同比增长为 32.03%；其中真丝制品出口额为 13.49 亿美元，同比增长了 25.95%。良好的市场前景让国内品牌跃跃欲试，许多新老品牌为迎合市场不断进行设计创新。目前市场上真丝女装品牌五花八门，产品也新奇多样。其中代表品牌有：TANGY 天意、LILYSILK 莉莉秀客、SANGLUO 桑罗、WENSLI 万事利、EP 雅莹等^[12]。

3.3.1 天意

TANGY 天意为深圳设计师梁子时装旗下的品牌，创立于 1994 年，恪守“天人合一”的品牌理念。天意成功地让香云纱走向了国际时装周，并在法国巴黎开设了“苒之家”工作室，梁子也被法国时尚圈称为“苒绸女王”。品牌以苒绸类服饰为特色，服装廓形宽松简洁，色彩柔和，工艺以刺绣、印染为主，具有强烈的民族气息（图 3-22）。

图 3-22 天意苧绸服饰品类

(图片来源：天意官方)

3.3.2 莉莉秀客

创立于 2011 年的莉莉秀克作为高端奢侈品牌，早期海外市场的知名度较高，近年来也在发展国内市场。产品以服饰和家居两大类为主，羊毛和桑蚕丝的使用符合保护自然、可持续发展的品牌理念。图 3-23 为 2023 年海南消博会时装周上发布的夏季系列，灵感来源于后疫情时代人们对旅游和冒险的向往，丝绸面料结合法式设计风格，采用不对称肩带和蝴蝶结和元素，强调服装的矛盾和突破。

图 3-23 莉莉秀克 2023 消博会时装周系列

(图片来源：莉莉秀克官方)

3.3.3 桑罗

桑罗，作为江苏华佳集团旗下的杰出品牌，其灵感汲取自桑蚕文化的深厚底蕴。品牌名“桑罗”融合了传统桑蚕业的生产链条，从种桑、养蚕、缫丝、织绸到制衣，每一环节都承载着深厚的文化内涵。其中，“桑”字代表着江南水乡繁

茂生长的桑树，象征着品牌对自然环境的尊重与利用；“罗”字则寓意着繁华的市场景象，以及罗绮丝绸遍布全国的繁荣景象。通过这一品牌名，既生动传达了丝绸服装具有的自然、环保、健康的信息，也形象描述了丝绸服装独特的柔软高贵、华美典雅的品质。其产品主打睡衣和内衣，理念为提供健康舒适的高品质家居生活。如图 3-24 为桑罗 2023 盛泽时装周秀场。

图 3-24 桑罗 2023 盛泽时装周秀场

（图片来源：桑罗官方）

3.3.4 万事利

万事利于 1975 年在浙江杭州成立，产品涵盖多个领域，包括丝巾、家居用品、文创礼品以及印花面料等。作为第十九届亚运会的官方供应商，该品牌始终致力于传承和弘扬中国丝绸文化，并积极打造具有国际影响力的品牌形象。图 3-25 为万事利产品。

图 3-25 万事利服饰产品

（图片来源：万事利官方）

3.3.5 雅莹

雅莹为轻奢女装品牌，创立于 1988 年。该品牌以桑蚕丝产品为起点，深度挖掘中国传统文化，将女性之美与东方元素相结合，融入生活化概念，顺应新时代女性需求。品牌核心是平衡、爱与幸福，以现代设计为语言，讲述匠心精神和传统文化。EP 雅莹于 2016 年划分为 EP YAYING 和中国雅莹两个产品线，其中 EP YAYING 风格年轻时尚，将中国女性的多元凝聚为充满个性和趣味的服饰语言中，通过多种工艺表达女性气质。中国雅莹则回归本源，旨在从东方文化中探寻美学基调，专注对传统的演绎。图 3-26 为 EP 雅莹真丝系列产品。

图 3-26 EP 雅莹真丝产品

（图片来源：雅莹官方）

3.4 真丝女装的发展趋势

真丝女装在女装领域一直有着重要的地位，其发展方向受科技发展、时尚潮流和消费者喜好等影响。科学技术的发展为真丝女装提供了新的可能，如面料抗皱防污等功能性的开发，或者是更为高效的生产速率，以及近年来虚拟服装技术的应用，都能使真丝女装走向创新^[36]。时尚潮流如新中式和汉服的流行、元宇宙等新兴理念的诞生，可以让真丝女装走向多元化。人们日益增加的物质生活水平促使审美的提升，私人定制服务满足了消费者对个性化的需求和自我价值的肯定，开拓了更多市场。

3.4.1 真丝女装的流行特征

真丝女装品类多样化的背后正是不断发展的时代趋势和市场。基于国潮兴起后人们消费观念和审美喜好的改变，真丝女装在款式、面料、文化内涵等方面有着不同的流行倾向。以近年来流行的新中式风格为例，笔者分别说明真丝女装的

流行特征。

（一）款式特征

在以往消费者印象中，真丝女装以大气、典雅的风格，简洁利落的款式造型为特色，而近两年变化的款式正逐渐打破这一印象，这与流行风格有一定的联系。在新中式风格设计中，真丝女装的款式和细节有了变化。

首先是款式的变化，传统服饰中马面裙、马甲、旗袍以及衫、褂等款式经过现代改良和设计被应用在真丝女装中，例如体现女性优美曲线的旗袍就可以设计成连衣裙，对圆领衫进行改良可以用作家居服等（图 3-27）。

图 3-27 款式变化

（图片来源：蝶讯服装趋势网）

其次，对领部、门襟、袖子等局部细节进行设计，应用在衬衫、西服外套等款式上，既是对原有款式“新”的改造，又可以体现中式韵味。如图 3-28 中的服装款式，门襟的设计结合了传统服饰中的琵琶襟和方襟，领口为圆领包边设计，盘扣两边尾部线延长形成类绳结的装饰，美观且实用，这便是典型的新中式女装特征。

图 3-28 局部细节变化

（图片来源：新浪时尚网）

（二）面料特征

真丝面料天然、环保，有着特殊的光泽和柔软的触感，这是真丝女装与其他面料的女装最大的区别。通过不同面料，真丝女装能够展现出浪漫奢华的一面，也可以凸显简约低调。新中式女装选用的真丝面料有以下特点：

其一，新中式女装飘逸且层次感丰富，欧根纱、香云纱、真丝绡等透气性良好的轻薄面料常被使用。如图 3-29 上衣中用到欧根纱面料，似透非透的朦胧质感体现了新中式中的含蓄之美。

图 3-29 欧根纱面料上衣

（图片来源：新浪时尚网）

其二，新中式女装高雅精致，颇有古典韵味，宋锦、漳绒缎以及提花缎等面料最为流行。图 3-30 为漳绒缎面料的斜襟设计上衣，整体厚实挺阔，结合八宝绒花图案体现出华贵端庄的气质。

图 3-30 漳绒缎面料上衣

（图片来源：荷木官方）

（三）文化特征

随着时尚趋势和设计手法的不断更新，真丝女装的设计不再浮于表面，只进行单纯的款式、图案设计，而是探索新的设计方向。随着国家对文化的重视，国人文化自信的提升，很多设计都开始有了文化依托。一个好的设计方案，不仅要有新奇的设计理念和手法，还需要植根于文化，利用文化所蕴含的价值来为自己的设计增色。真丝女装设计中融入文化理念，能够引起消费者的精神共鸣。

例如新中式品牌 TUYUE 涂月 2022 春夏系列（图 3-31）《明日之后》深入探讨一种独特的情境和关系。在设计理念上，该系列将敦煌莫高窟北朝时期的审美艺术提炼成元素，并巧妙地融入服装设计中。其中包括书法、壁画元素。服装中设计师运用了独特的拼贴、解构和堆叠手法，以精细稠密的线条造型为特色，赋予作品独特的视觉冲击力。色彩方面选用传统矿植物颜料进行印染，并通过特殊的做旧处理，模仿历经岁月洗礼后，沉稳且浓重的古壁画色彩，营造出“黄沙漫漫，孤烟袅袅”的东方意象。

图 3-31 涂月 2022 明日之后系列

（图片来源：涂月官方）

3.4.2 真丝女装的设计趋势

设计趋势是指在一定范围和时间内，受到普遍认同和追随的创新方向或风格倾向。在真丝女装上体现为服装款式、色彩、整体风格、图案、工艺等的变化，设计趋势是随着社会发展和时代变迁而不断变化的，与当时的流行文化密不可分，流行文化反映出社会的审美追求，设计趋势则能体现市场导向。设计行业需根据流行文化演变出不同的趋势，才能设计出符合当前消费者需求的产品^[37]。因此，借鉴设计趋势来提高真丝女装的创新感是很有必要的，以下三种是与真丝女装较

为贴合的设计趋势。

（一）可持续性设计

20 世纪 80 年代，工业化发展带来了环境污染和资源浪费，秉持着保护地球生态环境，可持续理念被提出。设计领域中出现了很多有关环保、保护生态的展览和比赛，如旧衣物改造、海洋文化设计大赛等。可持续性设计在真丝女装上可以表现为使用天然环保、可降解的服装面料，以及旧衣再造和时尚拼接的设计风格。

（二）新中式美学

随着新中式风格服饰的火热，成为年轻人的消费潮流。带有东方复古韵味的新中式风格彰显了当代国人自信笃定的精神面貌，带有古朴韵味的绑带、立领、盘扣结合包臀裙、泡泡袖等造型，既不失传统韵味，又符合日常穿着。真丝提花缎和乔其纱能够营造精致高级质感。传统工艺和图案的应用让服装整体具有故事感。

（三）极简主义

极简主义作为经典设计趋势，主张简约、高雅的设计效果。这恰好符合真丝女装的特性，无须过多的设计即可凸显高端大气。简约廓形搭配柔和色彩，清晰利落，刚柔并济。极简主义的流行也表达出人们对轻松舒适生活和内心平静的追求。

第4章 国潮图案在真丝女装中的应用分析

随着国潮发展到一定阶段，市场上女装产品中国潮题材的出现频率也逐渐增多，对国潮图案的表现方式也多种多样。对真丝女装而言，只有探寻文化的更深层面，研究流行趋势，掌握市场的动向才能够制定符合市场的策略，从而实现转型升级。本章将着重国潮图案如何运用在真丝女装这一问题进行系统的探讨，结合女装设计领域有关案例，从布局与构成、工艺表现、色彩应用及设计案例这几个方面进行分析，概括总结了国潮图案的设计方法和应用原则。其目的是探寻国潮图案在真丝女装中设计应用的新方法，同时为真丝女装设计带来全新生命力，并给出可行方向和建议。

4.1 国潮图案的布局与构成分析

4.1.1 局部与整体应用

从整理的资料来看，国潮图案在真丝女装上的布局应用主要为两种，即局部应用和整体应用。局部应用指的是国潮图案运用在服装的某一结构或部位，如领口、前襟、袖子、下摆等。这种应用方式的优点在于，国潮图案能够在服装的局部区域起到画龙点睛的作用，使服装整体更具吸引力。局部应用的图案面积一般较小，相较于服装整体，更能凸显出其独特性，具有聚焦视觉的效果。此外，局部应用还能够根据服装的款式和风格，以及图案的造型进行灵活调整，使国潮图案与真丝女装整体相得益彰。

图 4-1 为米兰时装周上中国设计师品牌 JICHENG2024 春夏系列。在彝绣崇尚的自然图腾，如花朵、老虎、种子等元素的启发下，设计师吉承以楚雄彝绣为灵感，巧妙地融合了现代东方美学的设计和自然可持续理念。她以对传统文化的敬意出发点，将彝绣的神秘魅力与东方美学精髓完美地融入现代时尚中。图中彝族刺绣图案应用在披肩和肩膀至前胸处，将视觉中心提到服装的上半部分，搭配直身廓形，凸显干练与精致。

图 4-1 图案局部应用

（图片来源：VOGUE 时尚网）

整体应用是指图案在服装全身或单件款式上的全部应用，也就是说，图案覆盖面积大于或等于服装面料大小。整体应用具有更大的发挥空间，可以让国潮图案在服装上呈现出一种稳重、均衡的效果。常见的整体应用方式是图案二方连续或四方连续的满印，这种布局方式不仅展现出国潮图案的连续性和规律性，还让服装整体显得更加丰富和饱满。

GUCCI 在 2017 春夏秀场展现出中西结合的设计风格，其中出现了龙、松树、工笔画、牡丹、窗花等典型的中式元素。该季的主题为魔灯，图 4-2 的三套服饰都将图案整体应用于服装，结合奇幻的色彩冲击，让原本死板的礼服和正装变得更具时髦。

图 4-2 图案整体应用

（图片来源：VOGUE 时尚网）

4.1.2 对称与非对称形式

在国潮图案应用中，除了布局位置与面积大小，形式也是起到重要的作用。常用的应用形式有对称与非对称两种形式。对称形式的一般是图案围绕一个中心点或中心轴，相同的图案能够上下或左右呼应，形成一种平衡美感。对称形式的图案会使服装整体看起来完整，符合人们精神上的完美追求。这种形式深受高级时装的青睐，图 4-3 为品牌 GUCCI 的秀场系列，款式与对称形式的图案结合形成完整的视觉效果，给人一种端庄大气的视觉效果^[38]。

图 4-3 对称形式应用

（图片来源：VOGUE 时尚网）

相较于对称形式，非对称形式的图案通常不受过多限制，组合灵活多变且别具一格。由于人们的审美习惯，偏爱视觉上的对称和平衡感，反而在看到非对称形式的设计会眼前一亮^[39]。非对称形式并不是一味地进行对比和夸张，而是要与对称紧密结合，将不对称融入对称之中，达到和谐统一。从科学的角度来看，在整体形态上达到平衡的状态能够引发轻松的心理反应，满足人们视觉和心理活动对平衡的需求。就国潮图案而言，应用在真丝女装上要了解款式的结构和视觉中心点，使最终图案的面积、位置以及图案之间的衔接性达到均衡的状态后，图案的元素和造型、内部细节才可以进行不对称的设计。品牌 M essential 的 2024 春夏系列体现了这一要点，图 4-4 中的图案规律性地上下错落排布，且左右两边图案的数量、大小均衡，产生秩序感。

图 4-4 非对称形式应用

（图片来源：VOGUE 时尚网）

对称和非对称虽为两种形式，但是两者之间紧密相连，很多图案设计都是在对称形式中寻找不对称，或将对称藏于不对称形式之中。巧妙运用两种形式进行设计，可以使国潮图案在应用中保持庄重美感的同时增添生动的气息。

4.2 国潮图案的工艺表现分析

从国潮品牌女装以及国潮图案的应用现状来看，图案工艺呈现出传统与科技创新相结合的发展趋势。通常，图案的常规加工工艺主要为印染、织造、刺绣等，其中手工工艺如薯莨染、植物拓染、扎染蜡染等，是通过特色传统技艺来表现图案的国风元素，但生产效率较低，价格昂贵，一般应用于高级成衣或私人订制中。而现代科技的发展，赋予图案工艺更多的表现形式，数码印花和电脑刺绣等工艺的应用降低了制作成本，提升了效率，更能顺应快速更迭的时尚潮流。

4.2.1 印染工艺

印染为国潮图案主要的工艺表现形式。从加工工艺角度来看，印染工艺主要分为机器印染和手工印染两类。

机器印染工艺主要包括圆网印花、平网印花、滚筒印花、转移印花、数码印花等，机器印染方式应用空间广泛，成本相对较低，印制的图案效果清晰，色彩鲜艳。其中，数码印花因不受印花制板的限制，可以表现更丰富的色彩和图案效果，很多夸张大胆的服装图案都是依靠此项工艺完成的。图 4-5 为 CINDY WEI ZHANG2024 春夏大龙凤系列服装，其中粤剧元素的纹样图案就是采用了数码印

花工艺，色彩鲜艳，纹样细腻精致。

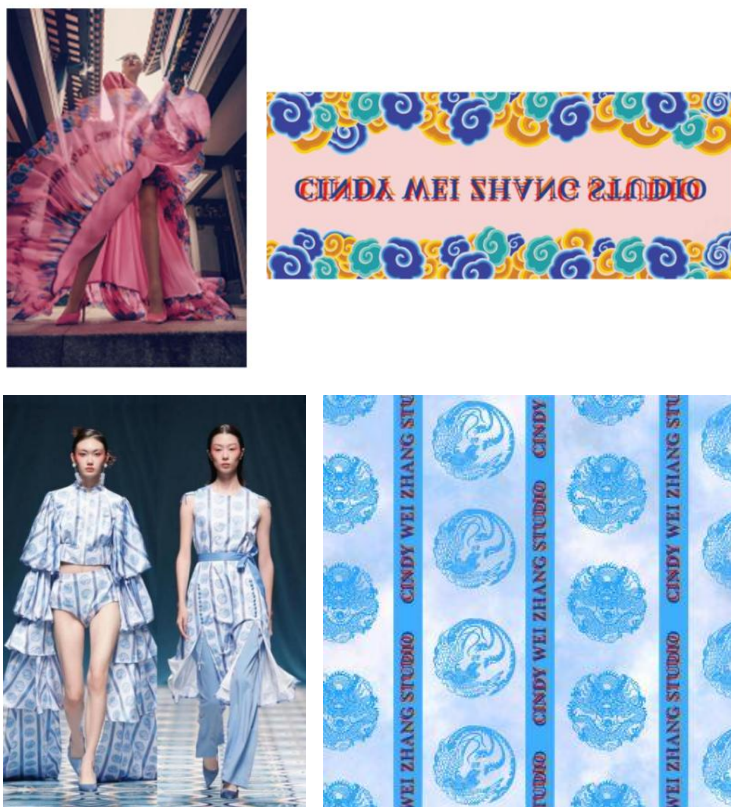

图 4-5 机器印染图案

（图片来源：VOGUE 时尚网）

手工印染工艺主要包括雕版印花、扎染、蜡染、手绘等。中国历史上所谓的“四缬”指的就是夹缬、蜡缬、绞缬、灰缬，即夹染、蜡染、扎染和蓝印花布。如蜡染是用蜡涂抹在面料上，形成空白区域，再进行染色，最后洗去蜡迹，呈现出清晰的图案。扎染工艺则通过扎结、染色、洗晒等步骤，使面料呈现出丰富的层次感。图 4-6 为 Gabriele Colangelo 2019 春夏系列，服装局部采用了扎染工艺，充足的留白空间展现出简约大气，颇有中国水墨画的意境。

图 4-6 手工印染图案

（图片来源：VOGUE 时尚网）

著名的丝绸品牌天意则是靠着天然薯莨染制的莨绸（也称香云纱）面料而享誉全球，因其手工印染的特殊性，莨绸也可以制作出颜色斑驳的图案效果（图 4-7）。莨绸也因为其极具特色的图案工艺，成为丝绸服装中最能体现国潮图案的代表之一。

图 4-7 莨绸与天意品牌服装

（图片来源：VOGUE 时尚网）

除了上述工艺，手绘也是近年来流行的国潮图案表现方式。据载，手绘是传承最古老的印染工艺之一，与中国绢本绘画同出一源，且在工艺、材料与技法上也颇有类似之处。1949 年，著名画家张大千就曾给女儿手绘菡萏真丝旗袍（如图 4-8）。手绘图案具有独特的个性和艺术价值，设计师可以运用不同的工具和技法，展现出独特的艺术魅力。该类型尤为适用于独立设计师品牌和定制服装等领域。

图 4-8 张大千手绘的菡萏真丝旗袍

(图片来源: 新浪时尚网)

相较前面的工艺。手绘工艺更注重绘画者的技艺,流畅的笔触和画面表现力。将国潮图案通过上述工艺应用于真丝女装中(图 4-9),可以满足消费者个性化的需求,更好地促进两者结合。

图 4-9 手绘图案与秀场时装

(图片来源: VOGUE 时尚网)

4.2.2 丝织工艺

丝绸的织造工艺也称丝织工艺,通过经纬纱线的交织而形成图案。中国丝绸织造历史悠久,曾经创造出在古代时期最高水平的纺织技术。丝织工艺的种类繁多,具有丰富的图案形式。其中,较为常见的是缎纹提花工艺,织物表面光滑明亮,图案精致细腻。

很多特殊的丝织工艺也成为国家级非物质文化遗产,如:缙丝、云锦等。缙(kè)丝,又称“刻丝”。因其彩纬间穿梭产生的“缝隙”像刀刻过的一样而得名。缙丝自宋代以来一直是皇家御用织物,因其工艺极为复杂,织造速度极慢,图案

精美，而享有“一寸缂丝一寸金”之美名（图 4-10）。

图 4-10 缂丝工艺图案

（图片来源：新浪时尚网）

丝织工艺是通过提花技术在面料表面加工出凹凸效果的纹理或图案，这种工艺通常会在制造过程中附加额外的材料，从而达到更加丰富的图案效果。提花图案能够与服装面料结合，产生立体鲜活、风格多变的图案效果。部分品牌会将提花图案作为品牌标识，使消费者通过图案即可识得品牌，标识图案与品牌的价值和文化相符，起到了品牌形象宣传和推广的作用。

4.2.3 刺绣工艺

刺绣是服装图案表现上的常用装饰工艺，不同的针法和绣线能够创造风格迥异的图案，产生肌理效果和层次感。除了装饰作用，还可以通过刺绣来修补服装表面的瑕疵，增添服装整体美观度。刺绣工艺常被用作高端品牌和定制时装，其精致的纹理能够提升品牌的价值。图 4-11 展现了两种刺绣表现的图案效果，左图采用了中国传统的刺绣手法，整体平整和谐，右图则结合法式刺绣的手法，运用大量亮片产生堆叠效果，结合飘逸裙摆显得立体感十足。

图 4-11 刺绣工艺图案

（图片来源：VOGUE 时尚网）

图 4-12 为盖娅传说系列礼服，以敦煌元素为灵感，采用盘绣工艺形成的图案线条流畅、构图饱满。局部增加珍珠和流苏的点缀，层次更加丰富。

图 4-12 盘绣工艺图案

（图片来源：VOGUE 时尚网）

4.2.4 其他工艺

同样具有装饰效果的还有编织工艺。编织类工艺都可以通过调整编织方式和线材的粗细、质感来使图案效果发生变化。如图 4-13，蕾丝图案通常都会进行镂空的设计，其具柔美风格的特性被广泛运用于女装设计。绳带编织图案结构稳固，常用于风格表现和装饰设计。

图 4-13 编织工艺图案

(图片来源: VOGUE 时尚网)

拼布工艺也是服装图案的表现手段之一,是将不同面料或材料进行拼合,使其产生奇特的效果。特点是素材来源广泛、操作空间大、艺术感强。图 4-14 将传统龙元素进行了创意和趣味性的表达,不同色彩的面料在拼布工艺形成了鲜明的对比。

图 4-14 拼布工艺

(图片来源: VOGUE 时尚网)

由于装饰工艺的种类多样,因此国潮图案的表现形式有很大的设计空间,在设计过程中,特殊的工艺形式能够增添服装的艺术感。如图 4-15 是设计师 Ruiyu Zheng 的作品,图案设计来源于中式和西式的建筑元素,采用传统木雕工艺将建筑轮廓雕刻出来并进行了分层处理,图案在服装面料的衬托下立体感强烈,富有强烈的艺术气息。

图 4-15 雕刻工艺

(图片来源: 蝶讯服装趋势网)

4.3 国潮图案的色彩应用分析

色彩能够赋予设计作品生机和活力,可以突出主题和表达思想。无论是服装还是其他设计领域中,色彩的地位举足轻重,应用得当能够给观者留下深刻印象。对于国潮图案的设计而言,色彩的运用能提升图案的辨识度,对比强烈、颜色鲜艳的配色能够快速吸引人的眼球。在营造氛围和情绪表达上,色彩也有一定的作用,如蓝色给人安静、沉稳的印象;黄色能够让人感到愉悦和醒目;绿色让人感到放松...现如今,传统色彩的提炼融入,以及无彩色与有彩色的组合应用越来越符合当下消费者对国潮图案的审美需求。

4.3.1 传统色的流行表达

中国作为文化古国,来源于古代服饰、建筑等题材的传统色彩已有悠久的历史,通常与特定的文化、工艺有关,具有很强的民族特色。而流行色反映了当下时尚的主流趋势和审美偏好,能够引导消费者进行购买,从而刺激消费市场的活跃。当传统色作为当季流行色,基于对潮流的追求,人们更倾向去选择包含该颜色的服装。目前国潮图案的设计中,对传统色彩进行提炼应用的方式有两种,分别为对比色应用和近似色应用。

(一) 对比色应用

对比色应用是将有明显差异的色彩进行搭配设计,形成强烈的视觉差异效果。对比色应用时要依据图案主题、素材和服装色彩,适当的搭配能够打破人们心中对传统色印象的枷锁,从而迎合时尚潮流,吸引更多的受众。

图 4-16 为品牌 WOO 嫵 2021 年秋冬系列,该系列主题为“嫵光十色”,以

童真生活为灵感来源，将代表童年乐趣的传统风筝等玩具作为元素应用于系列服装上。图案的色彩提取源于传统风筝，结合打籽绣、盘金绣等工艺，呈现活泼灵动的神韵。

图 4-16 嫵 2021 秋冬系列及色彩提取

（图片来源：VOGUE 时尚网）

（二）近似色应用

近似色应用是将差异较小的色彩进行搭配设计，能够平衡色调上的观感，达到和谐统一的效果。近似色搭配可以选用同一色系的颜色，也可以选择明度和纯度都相近的颜色。图 4-17 为品牌天玺 2024 游龙系列，礼服上的图案细节丰富但不突兀，原因在于色彩饱和度和色系相近。

图 4-17 天玺 2024 游龙系列及色彩提取

(图片来源：天玺官方)

4.3.2 有彩色和无彩色的组合应用

无彩色是指不含任何其他色相，只有黑白灰三种颜色，在色彩学领域中，无彩色指绝对的黑色和绝对的白色，以及这两者之间诸多的灰色^[40]。无彩色的配色整体低调和谐却不失大气，适用于很多服装设计，例如香奈儿的经典小香风外套就是采用了黑白配色。将无彩色与有彩色进行搭配，色相上产生的反差效果能够突出服装和图案设计的亮点，比单一的使用更能增加消费者的新鲜感。如图 4-18 所示，盖娅传说 2019 春夏系列以九色鹿本生故事为灵感，运用了墨、灰、金、红等色系颜色共同展现了精巧绚丽的图案效果。

图 4-18 盖娅传说 2019 春夏系列及色彩提取

(图片来源: 盖娅传说官方)

4.4 国潮图案的应用案例分析

4.4.1 国潮图案的设计原则

设计师在进行国潮图案的设计应用时,首先要对题材进行精细的筛选,深入了解并精准把握其内涵,然后提取题材中的可用元素,根据设计主题进行图案设计,最终将图案协调地应用在服装设计。这不仅需要深厚的美学功底,更需要对中国传统文化有深刻理解^[41]。设计师需要根据品牌定位和市场需求进行权衡,既要保留传统文化的精髓,又要与当下流行趋势相呼应。而将图案与服装的完美结合,更需要考虑服装的款式、风格和受众群体。在图案设计的过程中,设计师往往会遵守以下原则:

一是尊重传统文化。在深挖题材过程中,要理解其历史社会背景、寓意以及象征意义,确保图案设计的合理性和准确性。

二是运用创新思维。国潮图案的应用不是直接挪用或照抄,而是要开拓创新思维,结合现代流行趋势和审美,使其更具时尚感和时代感。

三是关注实用性和市场导向。国潮图案的应用是为了更好地凸显产品的价值,图案题材的选择不仅要根据品牌和主题理念,贴合产品特性,更要关注市场流行文化和消费者的实际需求,使设计更具商业价值。

四是注重文化传承。在保留文化精髓的基础上,勇于尝试新的表现形式和技法,使传统文化能够焕发新生,推进传播。

4.4.2 品牌及设计师案例分析

从目前国潮图案在服装领域的应用来看,品牌及设计师逐渐选择更为独特和

新颖的题材，在设计方法上也不断突破。国潮图案题材包含大量元素，这些元素被设计师巧妙利用不同设计方法如提取特征、拆分、重组等进行创新。这种方式维持了品牌的市场活力，也让传统文化广为传播。笔者将通过分析设计师及品牌中的设计案例，剖析案例中图案的题材选择和设计转化的方法。

（一）HUI

HUI 是由赵卉洲创立的中国高级成衣品牌，秉持着“传承与创新”的主旨。该品牌善于用中国传统文化与西式浪漫主义设计相结合，2023 年米兰时装周的秋冬系列选择《木兰辞》作为主题，以女英雄花木兰的形象为灵感，结合非遗文化和品牌标识，展现女性力量（图 4-19）。

该系列在题材上选择龙纹与花卉纹，龙纹象征权力和力量，与体现女子温婉气质的花卉纹形成了一种平衡。龙纹和花卉纹的轮廓经过提取与简化，融入了金色形成了独特的设计。工艺上使用了印花、提花、立体刺绣等，配色也是大胆采用中国红、翠蓝等传统色进行撞色设计，充满戏剧性。

图 4-19 HUI2023 秋冬木兰辞系列

（图片来源：蝶讯服装趋势网）

HUI2024 春夏米兰时装秀以《苗印》为主题，探寻苗族文化的深邃魅力。整个系列贯穿独特的四印苗元素，具有浓厚的民族特色。如图 4-20 所呈现，服装的图案在工艺表现上汲取了蜡染的精髓。蜡染的沉浸之蓝，如水缥缈的柔蓝，层次丰富的色调将整个系列的色彩贯穿起来，显得尤为清新自然，在细节之处以清雅的苏梅色点缀，配以稳重的名茶褐，以及充满东方韵味的青古色，春意盎然，生机勃勃。牛仔面料与四印苗图案的结合，虽看似冲突，实则充满创新。服装系列还融入了苗绣色彩，在中西并济的服装款式加持下充满视觉美感。

图 4-20 HUI2024 春夏苗印系列

(图片来源: 蝶讯服装趋势网)

(二) 密扇

密扇 MUKZIN 于 2014 年由独立设计师韩雯和冯光二人创立, 品牌设计理念是“祛魅赋魅”, 通过吸收古今中外的设计元素, 放大中国传统文化的特色, 尝试又酷又潮的中国风格。

在 2019 年密扇首次亮相伦敦时装周(图 4-21), 其服饰系列《灵丹妙药》的设计灵感源于香港老字号中成药的独特外包装。设计师韩雯认为相较于西药包装强调的理性观感, 香港中成药的包装设计则弥漫着浓郁的人文气息, 承载着深厚的中国文化印记。置于香港独特的中西文化交融背景下, 中成药包装自然而然地成为西风东渐文化碰撞的象征。激烈的市场竞争下, 药商们逐渐形成了品牌保护意识, 进一步推动了中成药包装设计的多样化, 展现出独特的视觉符号, 这些符号便融入了密扇时装的内外细节。

服饰图案融入了中成药中的膏、丸、丹、油的外包装图案。“如意”“丹”等汉字体现了浓郁的中国气息。印有老上海滩女郎的图案使服饰更加具有复古韵味。大面积印花图案也平衡了服饰花花绿绿的色彩搭配。种种细节展示了密扇在受到东西方交融设计理念与复古潮流影响的过程中, 所呈现出的既传承又颠覆的视觉表达。

图 4-21 密扇 MUKZIN2019 春夏丹系列

(图片来源: 蝶讯服装趋势网)

密扇 2022 年春款系列《囍宴》，该系列灵感来源于 20 世纪 90 年代初期在西方文化和香港电影的催化下的奇幻“喜宴”（图 4-22）。设计师巧妙地将东西方文化中的浪漫元素融合，创造出一场中国婚宴与西方奇幻情调相互交融的独特场景。在服装上体现了设计师想要传达的梦幻感觉：传统书法图案搭配梅子酱色的打底连衣裙，既吸引眼球，又凸显了设计师的独特品位。图案中书法文字源于《诗经》中《野有蔓草》，整体应用于修身的服装款式，极具文艺个性气息。

图 4-22 密扇 2022 囍宴系列

(图片来源: 密扇官方)

（三）ZHUCHONGYUN

该品牌是由同名设计师朱崇恽创立于 2013 年，理念是追求女性的生命之美，以“中和美学”为品牌精神。选用自然与人文生活中一切具有诗意浪漫的题材作为服装灵感来源，探索东方内敛人文精神和现代时装风貌的新融合。

ZHUCHONGYUN 的高定系列是延续了以苗族文化为灵感来源的设计，如 2023 秋冬系列灵感来源于苗族中的蝴蝶妈妈，蝴蝶妈妈故事的背后象征着美丽、自由和柔和（图 4-23）。服装设计汲取了百鸟衣、鼓藏节庆典的传统元素，将人物、花卉、仙鹤、蝴蝶等图案进行拆分设计，融入苗族色彩，宛如画卷般展现在服装上。苗绣手法与褶皱工艺结合，打破了民族的固有印象。其中黑金配色的水墨印花，颇具漆器特点，跨越时间和语言界限的设计，讲述着岁月与传承。

图 4-23 ZHUCHONGYUN2023 秋冬高定系列

（图片来源：ZHUCHONGYUN 官方）

（四）李相奉

被誉为韩国“国宝级”服装设计师的李相奉，热衷于将书法、诗歌、包豪斯设计、立体结构、自然以及线条等多元元素巧妙地融合在一起，从而使他的作品具有广泛的国际影响力，能够与世界各地的观众产生深刻的共鸣。他还为每个系列生产独特的“高科技”面料，复杂技术如激光切割、刺绣及数字印刷应用于天然织物，单独使用或相互结合。

在李相奉的同名品牌 Lie SangBong 推出的服饰中，其中就有将国画大师齐白石作品元素巧妙融入的成衣设计（图 4-24）。图案的设计运用了意形转化的设计手法。意形转化源于中国书画中的“意形”一词，且该方法常用于传统书画题材的应用上。国潮图案设计中的意形转化法，即从灵感来源中提取“意”与“形”，进而构建或应用于全新图案。在保持原特征的基础上，即使图形发生较大变化，仍能轻松识别出原始图案的本质。

齐白石的工笔花卉与草虫，不仅种类繁多，而且刻画精细，其独特的“兼工带写”画法，将大写意的浓墨重彩与精细描写的细腻之处完美结合。对于热爱传统文化的李相奉来说，这些作品无疑为他提供了宝贵的设计灵感。除了从齐白石先生之作中汲取灵感外，李相奉的成衣裁剪彰显独特廓形与线条美感，整体诠释别样复古与传统韵味，兼具现代时尚气息。

图 4-24 Lie SangBong 春夏系列

（图片来源：https://www.sohu.com/a/337613337_559290）

（五）VIVENNE TAM

VIVENNE TAM 是由著名的华裔服装设计师谭燕玉于 1994 年创立，其作品服饰融合了大量中式元素与现代审美色彩。品牌致力于挖掘中国文化的深厚底蕴，探索传统与时尚的完美结合，以重塑东方神韵，传承中华经典。谭燕玉不断突破西方文化与东方元素之间的界限，将设计灵感淋漓尽致地表现在面料、剪裁、图案、手工以及结构设计等多个方面。

VIVENNE TAM 在纽约时装周发布的 2023 春夏系列，赢得了大量好评。如图 4-25 所示，女装的图案设计灵感来源于我国的传统麻将牌面，设计师巧妙地将麻将不同牌面花色进行组合排列，创造出独特的图案。图案的颜色组合也十分创意，大红、翠绿、宝蓝、明黄等色彩进行搭配，使得整个图案充满时尚气息。

图 4-25 VIVENNE TAM2023 春夏系列

（图片来源：VOGUE 时尚网）

图 4-26 为 VIVENNE TAM2024 年秋冬系列，传统中式宽袖和立领结构被大量运用在这一季服饰设计上，五行、汉字、龙凤元素运用拼贴、解构、对称排布等设计手法来体现，高饱和与低饱和的色彩碰撞，印花工艺加上亮眼的立体刺绣，展现复古与时尚、浪漫与理性的设计风格。

图 4-26 VIVENNE TAM2024 秋冬系列

（图片来源：VOGUE 时尚网）

第5章 国潮图案在真丝女装中的设计实践

本课题是以企业品牌“JBYHO”作为依托，结合了品牌文化、风格、定位进行一系列的设计实践。主要是以国潮图案为设计元素、真丝女装作为设计品类进行的设计实践，进一步完善和验证前文所分析总结的理论策略，检验理论可行性的同时，旨在总结国潮图案在真丝女装设计中的创新应用经验。

5.1 设计背景及构思

5.1.1 企业品牌介绍

“JBYHO”是独立设计师高街女装品牌，产品主要类型有西服、衬衫、半裙、连衣裙、礼服等。品牌理念是致力于为所有独立思考、充满激情、具备独特眼光和鉴赏能力，追求自我品质和生活品位的女性服务。同时，品牌也呼应新时代女性的着装需求，倡导女性要精致、个性且独立，彰显率性气质同时，更加明确自身追求的目标，使得优雅与年龄成为无拘无束的表现。

图 5-1 为 JBYHO 跨界时装发布会上重组系列，设计灵感源于几何形态与线条之美，无论是服装轮廓还是图案，皆呈现出简洁有力的造型。将服饰紧密贴合人体躯干，呈现出曲线身材与直线款式的鲜明对比。在保持个性特色的基础上，采用白色、灰色等不同颜色，使之简约而不失深度，静谧且充满力量。

图 5-1 JBYHO2016“重组”系列

（图片来源：搜狐时尚网）

5.1.2 设计定位

本课题是基于企业品牌风格和理念进行的，因此设计实践需与品牌理念、设计风格等结合。此次服装设计定位为轻奢休闲风，以简约造型凸显女性的成熟自信。主要受众群体为 25-40 岁都市女性，这类消费群体有以下几个特点：第一，注重个性和自我表达，有比较强的文化消费能力，会关注有内涵的设计作品。第二，有一定的经济条件，追求轻松、高质量的生活，对产品有一定的档次要求。第三，受教育程度较高，自我意识觉醒，更加追求女性独立自主及优雅气质^[42]。基于以上特点，笔者开展《一蕉素影》系列的设计实践。

5.2 设计过程

5.2.1 灵感来源

在此次设计中，最主要的是体现出“国”与“潮”的元素，二者的巧妙结合可以展现出新的面貌。

其中，“国”的元素，是来自作者在中国古代瓷器图案元素收集时发现的蕉叶纹，这种纹饰在商周至明清各个朝代中，作为装饰纹样，被广泛应用于青铜器、陶器和瓷器等器物表面（图 5-2）。与饕餮纹、青花纹相比，蕉叶纹含蓄内敛，大多作为辅助纹样，但图案有着丰富的造型变化，极具装饰美感。既可以神秘庄严，也可以柔美精致。相对而言，清代瓷器的蕉叶纹资料最为丰富，是本次设计的主要素材来源。蕉叶纹作为我国经典的传统纹样，在服装上少有体现，既可以使人耳目一新，符合小众群体的个性化需求；也可以发掘更多的图案符号，传承传统文化。

作为“潮”的体现，在图案设计时，避免简单直接的照搬，而是对图案元素进行提取和分解，再按照规则变形和自由变形两种方式，进行图案的填充和重构，使图案既有传统的韵味，又有现代的形式美感。同时，从流行款式中提取时尚元素，将宽松飘逸的廓形与宽大的芭蕉叶相呼应，二者相辅相成。从而实现传统与潮流的有机融合。结合真丝女装特点和流行趋势来尝试国潮图案应用于真丝女装设计上的新方法。

图 5-2 灵感来源

(图片来源：笔者绘制)

5.2.2 设计说明

本次设计作品主题名称为《一蕉素影》，以蕉叶纹为灵感来源，提取不同蕉叶纹的造型轮廓、填充图案等元素，并将潮流趋势融入真丝女装中。根据蝶讯网站发布的 2024/2025 春夏女装流行趋势，休闲宽松风格为潮流主导。因而服装整体以宽松廓形为主，采用不对称分割手法，搭配宽松袖口和褶皱裙摆，营造真丝女装特有的飘逸感。

传统蕉叶纹廓形和内部填充都较为对称，在设计中保留对称的外轮廓，在突出蕉叶蜿蜒的线条特征上进行设计变形，内部保留水波纹、如意纹等传统元素，融入现代流行的抽象几何图案、复古花卉等“潮”的元素，凸显国潮韵味。黑白灰配色象征着光与影的对比，结合印花、刺绣工艺、纱缎等材料，形成多层次的服装视觉效果。该系列作品展现了国潮图案在真丝女装中的全新风貌。

5.2.3 图案设计

图案作为服装中最直观的要素之一，对服装整体的效果有着重要的作用。笔者利用传统蕉叶纹结合现代时尚的方法，对图案进行新的诠释。

蕉叶纹源自芭蕉叶，其形态为叶片形态，一头尖，一头宽。商周时期蕉叶纹

便出现在青铜器上，芭蕉叶较大，且“叶”与“业”同音，因而遍布青铜器四方的蕉叶纹寓意着四方霸业，多为统治阶级使用^[43]。宋代时期开始在瓷器上使用，主题类蕉叶纹大多位于器物中间，辅助类蕉叶纹多用于瓶、罐、壶等器物颈部或胫部。笔者为了分析蕉叶纹的结构，从古代瓷器中提取了两种类型的蕉叶纹（图 5-3）。

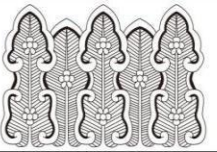
瓷器图片	图片来源	提取部位	结构线稿	类型
	南京博物院 清雍正官窑青花云龙纹瓷瓶			辅助类蕉叶纹
	故宫博物院 清乾隆仿文竹釉开光双耳壁瓶			
	上海博物馆 清乾隆景德镇窑青花花果纹长方盆			
	南京博物院 清乾隆霁蓝镂空转心瓷大瓶			
	故宫博物院 清咸丰青花竹石芭蕉纹玉壶春瓶			主题类蕉叶纹

图 5-3 蕉叶纹结构提取

（图片来源：笔者绘制）

图案设计一：以主题类蕉叶纹为形状参考，大量保留了蕉叶纹特征，在图案的表现手法中，线描较为流行，该图案风格能表现蕉叶的光滑平整、叶脉流畅（图 5-4）。蕉叶叶脉清晰，结合绘画风格具有一种古朴的韵律之美，也为国潮图案的创新提供了新的方向。

图案素材

图案提取

画法借鉴

图案设计

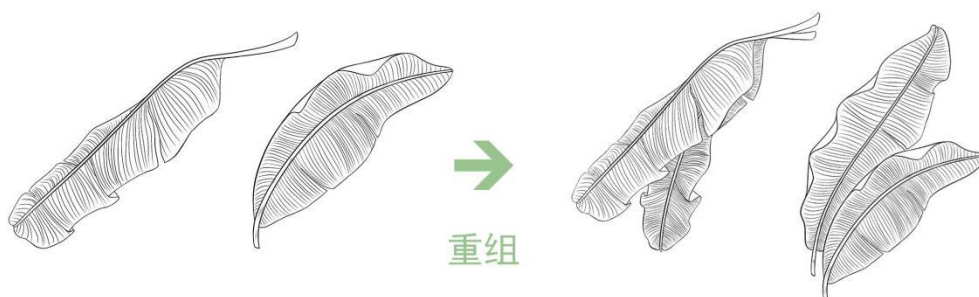
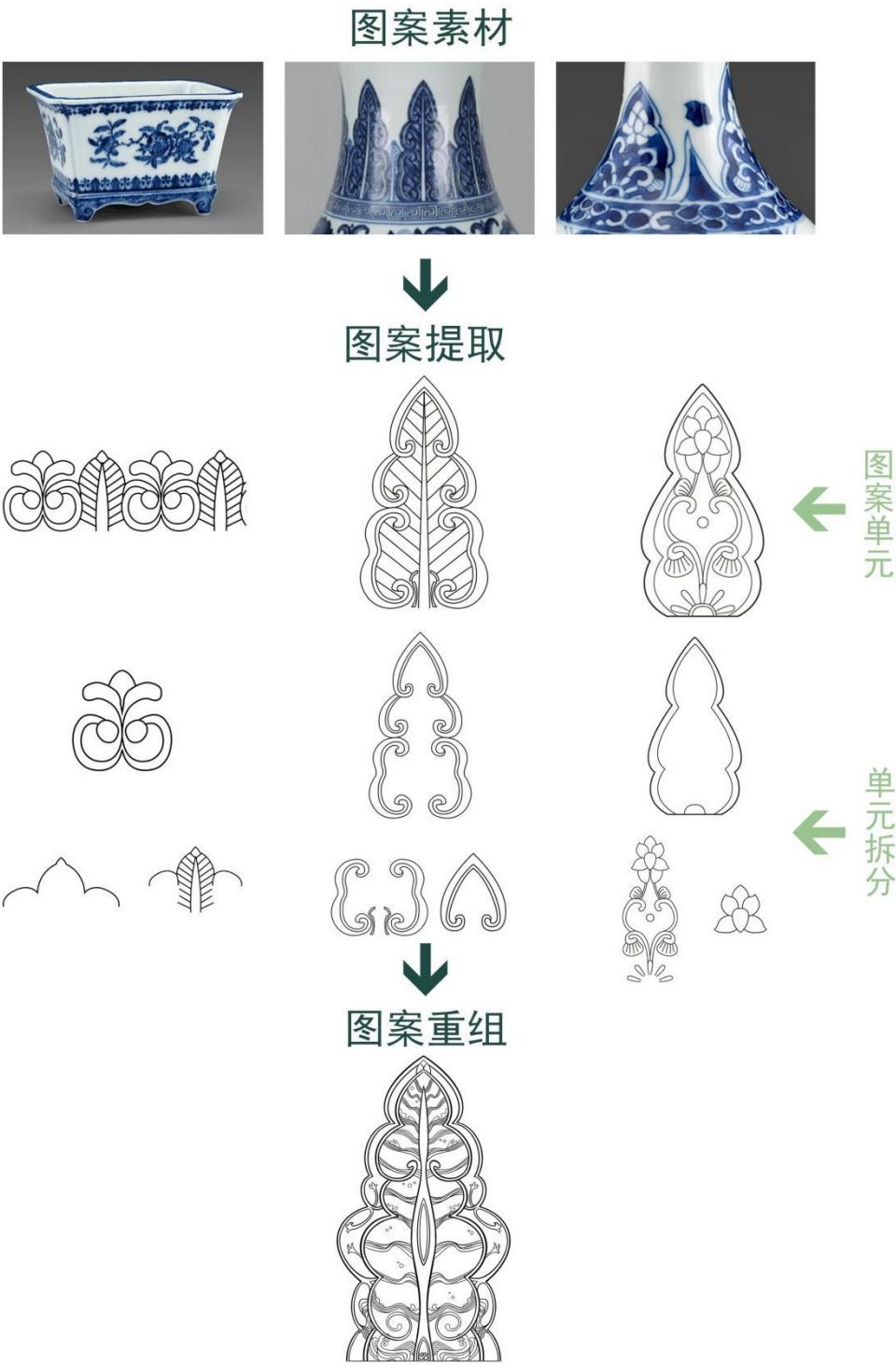

图 5-4 图案一设计过程

（图片来源：笔者绘制）

图案设计二：该图案以辅助类蕉叶纹为形状参考（图 5-5）。外轮廓采用蕉叶纹月牙般的曲线，内部线条则是提取了如意型的蕉叶纹轮廓，并进行了多层曲线的设计。深浅颜色的水波纹和几何元素替代了原来的线条，海浪、花卉、气泡

等元素作装饰点缀。弱化了原蕉叶纹刻板、整齐的感觉，增添了现代时尚感。

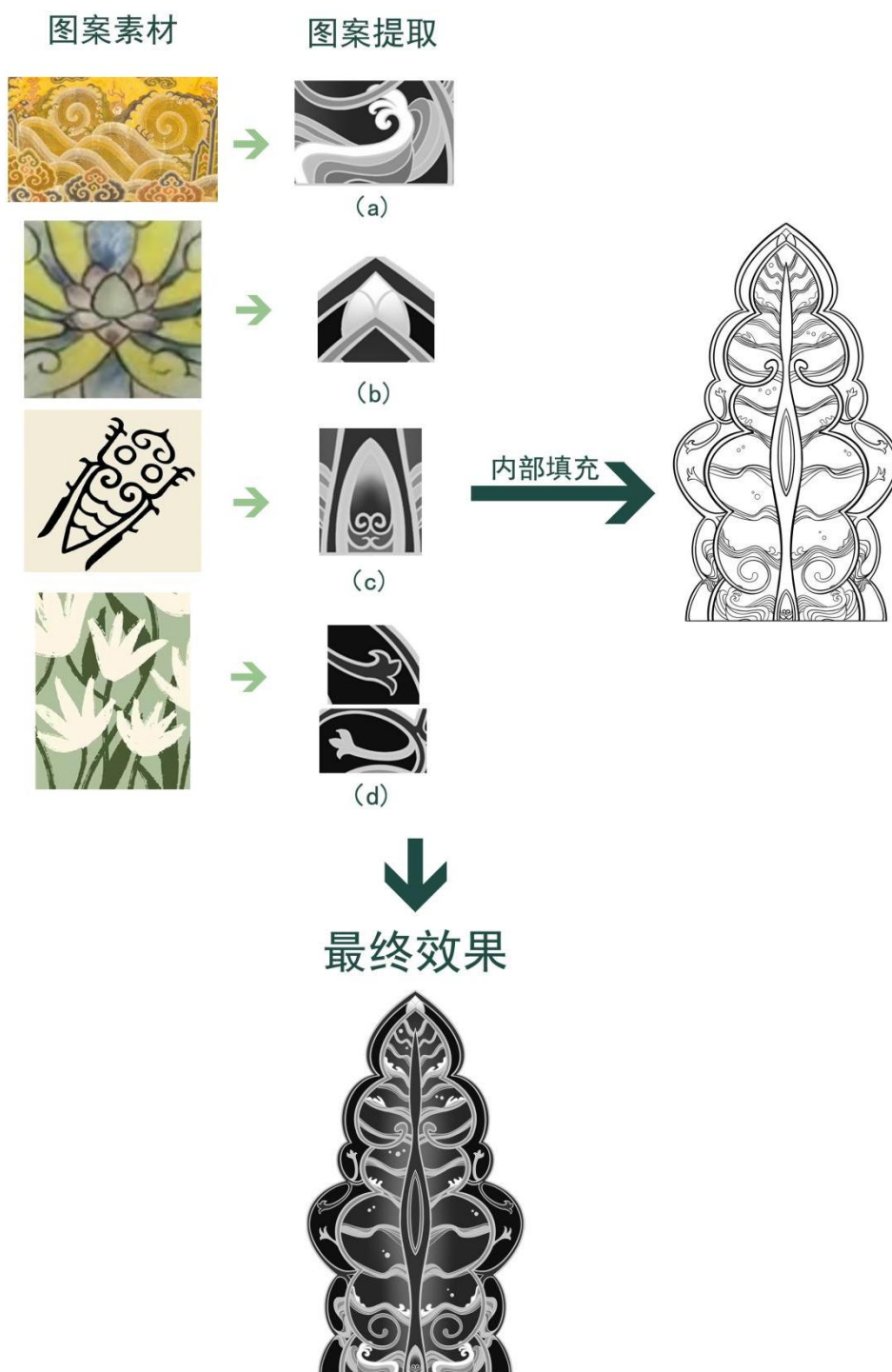

图 5-5 图案二设计过程

(图片来源：笔者绘制)

图案设计三：该图案结合了两种蕉叶纹的形态，摒弃了传统蕉叶纹左右对称的形式，以上下交叠的两片蕉叶作为图案单元（图 5-6）。外轮廓保留了蕉叶蜿蜒曲折的造型，内部以如意变形图案、祥云变形图案作为填充，以几何造型和水

波纹作为点缀。深色叶片衬托浅色填充图案，由简入繁，整体层次得以丰富。

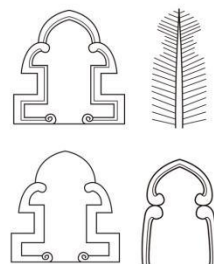
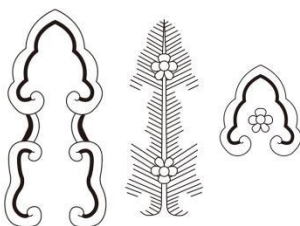
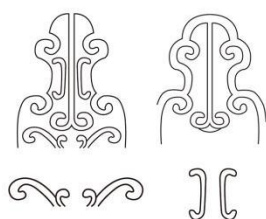
图案素材

图案提取

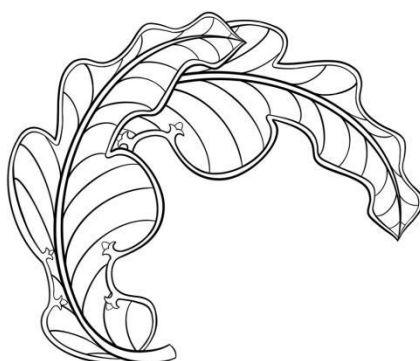
图案单元

单元拆分

图案重组

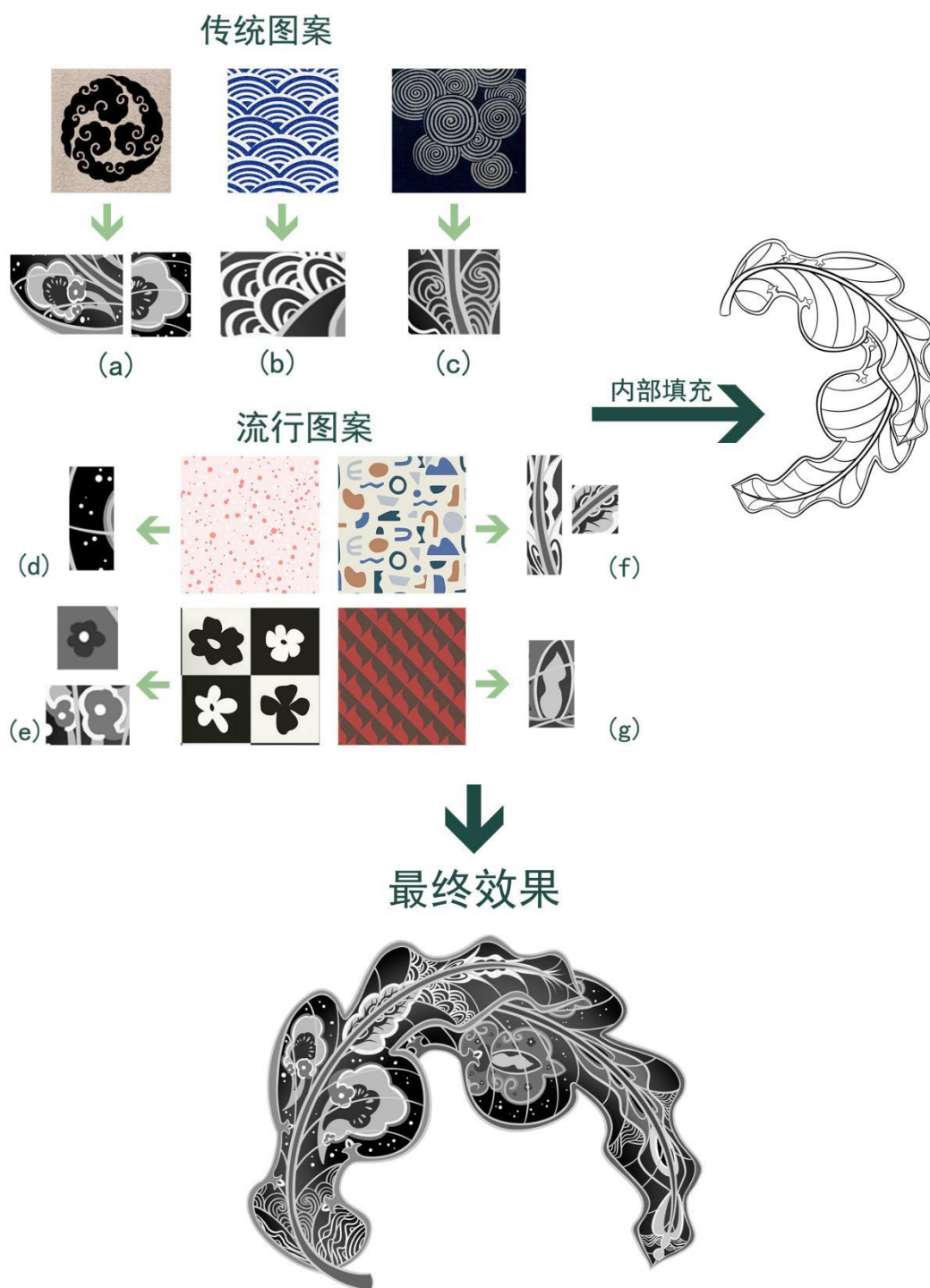

图 5-6 图案三设计过程

(图片来源: 笔者绘制)

5.2.4 色彩设计

本系列国潮图案的设计灵感来自传统文化, 并进行了简化、元素替换等设计方法。笔者在参考了企业品牌的服饰配色和 2024/2025 两年的春夏女装色彩流行

趋势后，将黑白色系定为主调，无彩色代替有彩色，通过视觉上的反差来展现女性的神秘优雅（图 5-7）。黑白色本就具有商业性和经典性而持续流行，是很多设计领域不可缺少的重要配色。该色系适用于多种服装款式和主题，白色的纯洁温暖、灰色的低调高贵、黑色的沉稳静谧，赋予服装灵动和张力。

图 5-7 服饰配色

（图片来源：笔者绘制）

5.3 设计实践

5.3.1 服装设计及制作

（一）款式设计

根据前期所搜集的资料和时尚网站发布的流行趋势，笔者对此进行了分析。决定放大服装下摆轮廓来表现蕉叶宽大的特点，上身款式略微收缩，形成造型上的对比，流行的 H 型和 A 型类服装廓形符合此类要求，能够营造出知性大方的女性形象（图 5-8）。

款式设计以经典直筒造型为主，服装线条流畅，简约素雅，能够给人一种轻松温柔的感觉。部分结构结合了流行的伞状裙摆和斗篷披肩，可以提升视觉中心，更显时尚干练。局部细节多采用了不对称分割，在均衡中寻找突破，传达出不循规蹈矩、勇于突破自我的独立女性思想（图 5-9）。

图 5-8 廓形提取

(图片来源：笔者绘制)

图 5-9 款式草图

(图片来源：笔者绘制)

草图完成后，根据品牌的设计风格，对款式进行细化和局部调整。同时将色彩和图案的设计方案应用在服装款式中（图 5-10）。

图 5-10 款式细化图

（图片来源：笔者绘制）

对系列款式进行图案和配色的应用后，笔者根据服装款式、图案的应用效果，结合品牌风格和设计定位，完成系列效果图的绘制（图 5-11）。

图 5-11 服装效果图

（图片来源：笔者绘制）

（二）款式图及制版

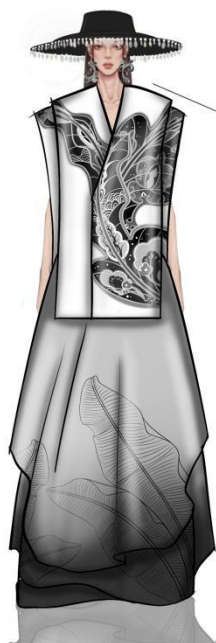
根据绘制的效果图，笔者从中选出三套款式进行成衣制作，如下为三套款式说明及制版图（图 5-12）（图 5-13）（图 5-14）。

图 5-12 款式一说明及制版

（图片来源：笔者绘制）

款式二

耳饰款式

面料：贡缎、珍珠缎、雪纺

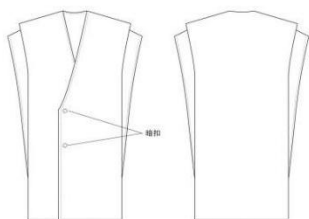

里料：舒美绸

1. 该款式上身为无袖宽松外套，下裙为A型裙，长度至脚底。
2. 上身袖弧多出的肩部为连接造型，侧片长度比前后片短20cm.
3. 下裙为三层裙摆加内衬，每层长度相差约10cm.

款式图

款式制版

款式图

款式制版

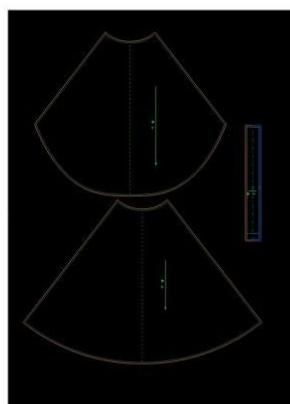

图 5-13 款式二说明及制版

（图片来源：笔者绘制）

款式三

耳饰款式

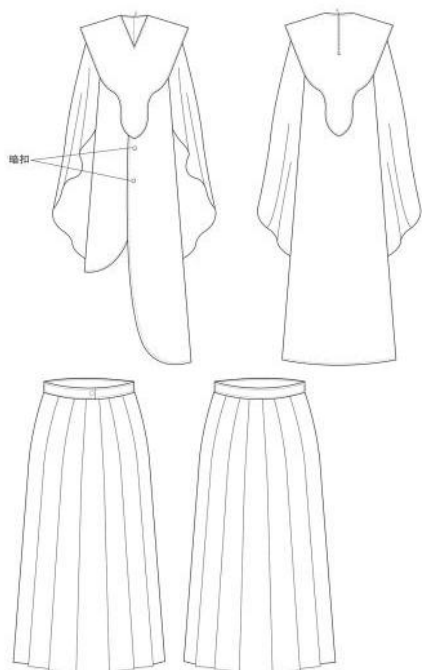
面料：贡缎、珍珠缎、雪纺

里料：舒美绸

1. 该款式上身披肩为可拆卸，内置暗扣。
2. 下裙为A型裙，长度至脚底。

款式图

款式制版

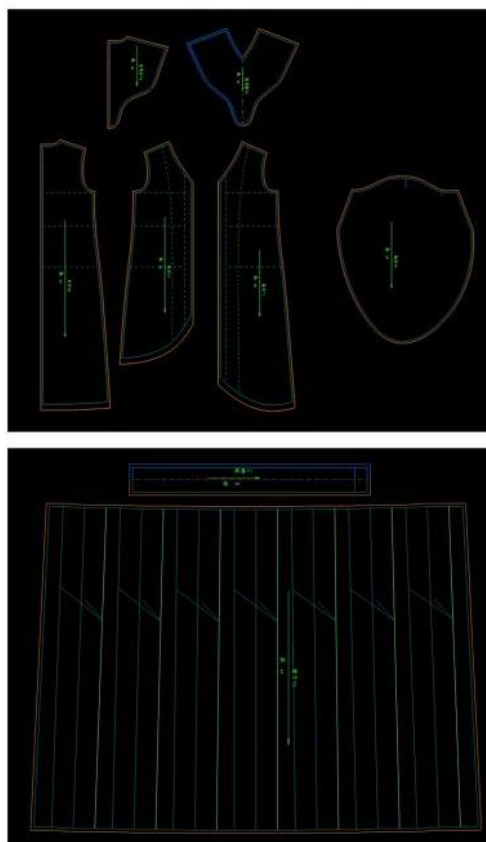

图 5-14 款式三说明及制版

（图片来源：笔者绘制）

（三）制作过程

实践过程中使用了数码印花、手绘的方法来展现图案效果；使用压褶工艺制作了裙褶。最后对服装裁片进行裁剪和缝制，完成服装制作。

数码印花是一种简单便捷、低成本的工艺，广泛地应用在服装设计领域。将设计的国潮图案经过排版整理，使其符合服装上的图案位置，最后使用数码印花将排版后的图案印在面料上。如下为图案印花排版过程（图 5-15）：

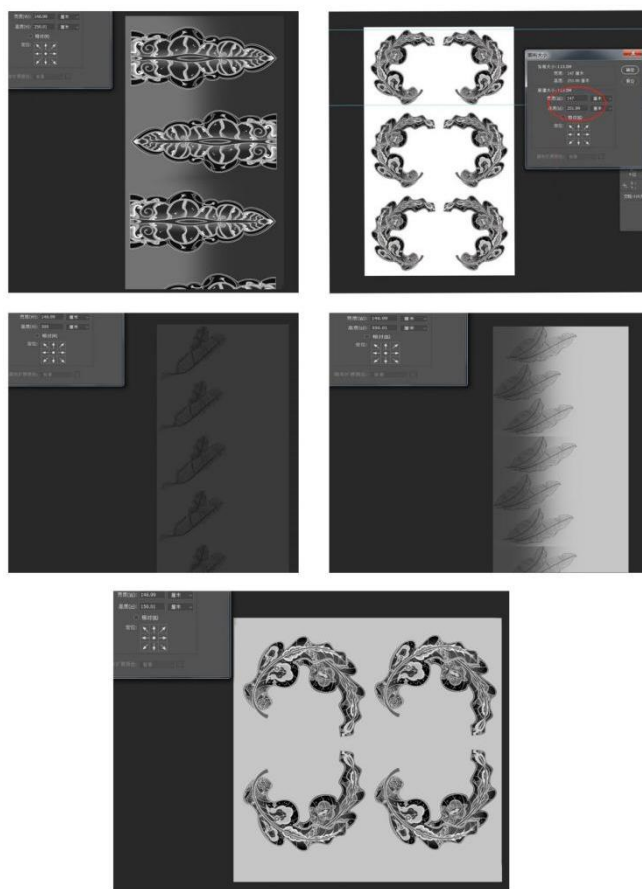

图 5-15 图案印花排版

（图片来源：笔者绘制）

手绘图案方便灵活，运用不同材料能绘制不同效果。如下为笔者根据款式设计进行局部的图案绘制过程（图 5-16）：

图 5-16 手绘图案及绘制效果

（图片来源：笔者拍摄）

褶皱能够为服装提供造型和层次感上的效果，也是服装中常见的工艺。笔者为了使裙摆产生出层次效果，对局部的款式进行压褶工艺处理（图 5-17）。

图 5-17 压褶过程及效果

（图片来源：笔者拍摄）

在服装制作中，裁剪和缝纫是必不可少的环节，如下为纸样、面料裁剪（图 5-18）和缝纫（图 5-19）的过程。

图 5-18 纸样和面料裁剪

（图片来源：笔者拍摄）

图 5-19 服装缝纫过程

（图片来源：笔者拍摄）

经过以上步骤，成衣制作得以完成。如下为第一款（图 5-20）、第二款（图 5-21）、第三款（图 5-22）的服装展示。

图 5-20 第一款服装展示

（图片来源：笔者拍摄）

图 5-21 第二款服装展示

（图片来源：笔者拍摄）

图 5-22 第三款服装展示

（图片来源：笔者拍摄）

5.3.2 配饰设计及制作

（一）配饰设计

配饰在穿戴中能够呼应服装的色彩和设计，为整体的穿着效果增分。恰当的配饰可以凸显穿戴者的优点，起到画龙点睛的作用，也可以掩盖穿戴者的不足，弱化劣势。根据系列服饰的款式、色彩及图案风格，针对不同配饰的穿戴方法，笔者设计耳饰和头饰两种配饰。

在耳饰设计上，融合了蕉叶纹、祥云纹和鱼纹等元素，为了让图案更加具有创意，笔者将蕉叶叶片设计成祥云的轮廓，以花瓣图案进行点缀；将鱼鳍和鱼尾转化成流畅顺滑的蕉叶，整体显得小巧而精致（图 5-23）。祥云纹象征祥瑞之气，代表着吉祥、幸福、好运；鱼纹则有“年年有余”“富贵有余”等美好寓意。两者与蕉叶纹结合，是传统文化的创新表达，也是对自然和美好生活的向往。

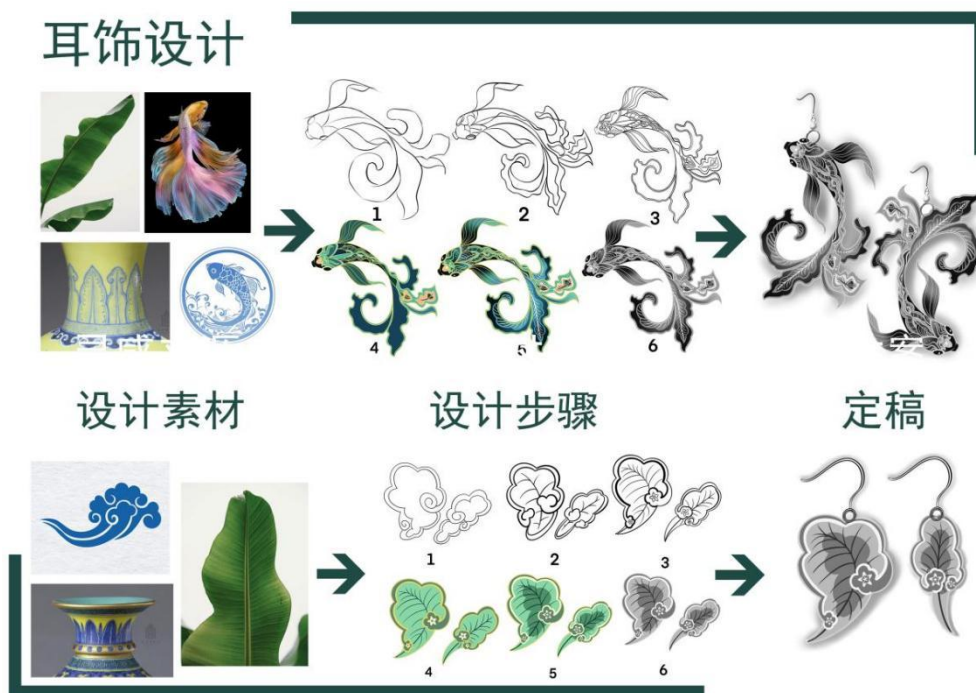

图 5-23 耳饰设计

(图片来源：笔者绘制)

在头饰设计上，以宽大简约的平顶礼帽为主要造型。结合蕉叶的元素，在帽檐处设计叶子形状流苏（图 5-24），呈现复古简约的设计造型。

图 5-24 头饰设计

(图片来源：笔者绘制)

(二) 配饰制作

耳饰的主要制作材料为半透明热缩片，使用热风枪将热缩片缩小并固定成型后，使用滴胶进行塑封，产生光泽感。头饰的主要制作材料为不织布和金属片，先用不织布剪成帽子的裁片并用针线固定，然后将金属片剪成叶片形状，并与绣

珠固定，最后缝制在帽檐处固定。以下为制作的材料（图 5-25）及过程（图 5-26）和成品展示（图 5-27）。

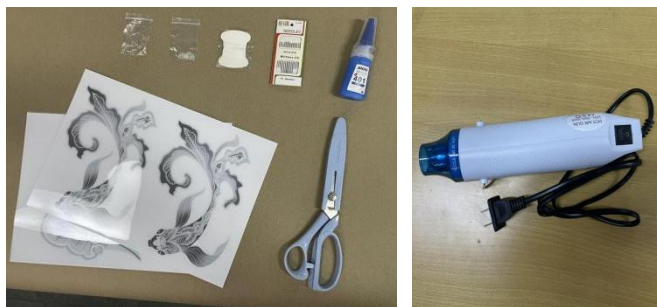

图 5-25 配饰制作材料

（图片来源：笔者拍摄）

图 5-26 配饰制作过程

（图片来源：笔者拍摄）

图 5-27 配饰成品展示

（图片来源：笔者拍摄）

5.3.3 《一蕉素影》设计成品展示

设计成品展示第一套（图 5-28）、第二套（图 5-29）、第三套（图 5-30）如下：

图 5-28 第一套成品展示

（图片来源：笔者拍摄）

图 5-29 第二套成品展示

(图片来源：笔者拍摄)

图 5-30 第三套成品展示

(图片来源：笔者拍摄)

第6章 结 论

随着国民经济的快速发展,消费者审美和需求也不断变化,但中国的传统文化永远不会消逝。国潮图案既是优秀传统文化精髓的展现,又是时代审美的缩影。国潮图案的历史性和潮流性共存,其在真丝女装上的应用也让大众对传统文化有了更多了解和认知。本课题以国潮图案为研究对象,以文化传承和在真丝女装设计中的应用为起点和落脚点。运用文献检索法、比较研究法、案例分析法、实践研究法等研究方法。从国潮图案的形成背景、应用领域、价值等方面进行阐述,并对真丝女装的种类、时尚演变过程、代表品牌和发展趋势进行分析,在对国潮图案及真丝女装有了一定的认知的基础上,选择典型案例进行解读,对国潮图案在真丝女装上的设计方法和表现方式进行了分析提炼。最后结合理论分析和企业品牌,完成系列设计实践。主要结论如下:

(一) 国潮图案应用范围广泛,能够在文创、服饰、家纺、包装、广告海报等领域上应用,因市场因素常在产品领域进行联名合作。国潮图案的应用能够引起消费者的精神共鸣,满足市场需求。

(二) 真丝女装历史悠久,种类繁多,经历漫长演变,我国真丝女装在不断改良并吸收西方文化后更具时代特色。在国潮影响下,真丝女装的图案设计也在发生改变,不再局限于传统的图案设计和表现手法,而是融合了解构、堆积、不对称等构成方法,以及数码印花、拼布、雕刻等工艺手段,不仅展现了优秀传统文化,也推动了真丝女装市场的发展。未来真丝女装的设计要与流行文化相结合,深挖内涵后进行创新,才能更加符合审美需求。

(三) 通过对国潮图案在真丝女装上的应用案例分析,可以看出国潮图案设计是服装创意设计和传统文化复兴的重要途径。在国潮图案设计时,应注重尊重传统、创新思维、关注市场和文化遗产等四个原则。并通过设计实践,将传统蕉叶纹运用现代手法设计进行了国潮图案变形与重组,借助数码印花和手绘等工艺展现在真丝女装上。证实了国潮图案在真丝女装设计中应用的可行性和实用性,不仅为真丝女装创新设计带来了灵感,也为传统图案的挖掘和传承提供了初步的

尝试和探索。

通过对本课题的研究，笔者的研究能力、设计创作能力、实践能力得到了一定的提升。因受自身水平的限制，仍在一些问题研究方面存在不足，一是在国潮图案资料的收集、应用方法的总结归纳上不够全面细致；二是对真丝女装案例的分析深度不够，语言凝练有待加强，将在日后的学习中日渐增进。本课题希望能在同类型的研究和创新设计上提供参考，也希望能够对我国优秀传统文化的传承与发展略尽绵薄之力。

参考文献

- [1] 张建军,李文静. 国潮元素在现代包装设计中的应用[J]. 包装工程, 2023, 44(08): 375-377, 394.
- [2] 张媛,涂子涵. 符号学视域下元代青花瓷在国潮包装中的设计应用[J]. 设计, 2021, 34(15): 84-86.
- [3] Tingjun Zeng.. Research on the Digital Transformation of Guochao Brand Image Driven by Visual Communication Design:-- Taking the "Longmen" Brand Packaging Design as an Example[J]. Highlights in Art and Design, 2024: null.
- [4] 徐慧筠.. 国潮文化背景下广彩图案文创产品设计实践[D]. 云南师范大学, 2022
- [5] 杨硕.. 国潮文化背景下敦煌飞天形象男西服设计[D]. 长沙理工大学, 2022
- [6] 赵明明. 藏族纹饰在国潮服装设计中的应用研究[J]. 西部皮革, 2022, 44(06): 109-111.
- [7] 张鹏,王勇. 武强年画图案元素在国潮服装设计中的创新应用[J]. 服饰导刊, 2022, 11(05): 118-125.
- [8] 吴姗姗.. 杨家埠木版年画的“国潮”系列文创设计实践[D]. 广西师范大学, 2021
- [9] 乔典.. 当代国潮服装设计研究及创新设计[D]. 北京服装学院, 2020
- [10] 宋婷.. 刀马旦服饰元素在“国潮风”服装设计中的应用研究[D]. 鲁迅美术学院, 2022
- [11] 陈欣,郭昱. 数码印花图案在真丝服装设计中的应用[J]. 纺织导报, 2017, (12): 89-90.
- [12] 吴彤.. 冰染工艺在真丝服装设计中的应用研究[D]. 江南大学, 2018
- [13] 李鹏,李鑫. 关于丝绸服装设计的本土性和根源性分析——谈西域丝绸之路对真丝服装“西域之风”设计灵感启示[J]. 江苏丝绸, 2019, (03): 22-28.
- [14] 戴维维. 基于破损服装的艺术再造研究与实践[J]. 纺织科技进展, 2023,

- (08): 48-51.
- [15] 张培婷,沈雷,陈涵. 基于三维虚拟试衣系统的国潮图案设计方法研究[J]. 丝绸, 2021, 58(11): 113-120.
- [16] 陆泽宇.. 基于图案元素认同的“国潮”服装研究与应用[D]. 北京服装学院, 2020
- [17] 汪笑笑,袁惠芬,余非凡. 基于问卷调查的国潮童装消费偏好研究[J]. 河南工程学院学报(自然科学版), 2023, 35(04): 10-15.
- [18] 许敏. 传统建筑元素在旅游文创产品设计中的应用[J]. 工程抗震与加固改造, 2024, 46(01): 179.
- [19] 方晨.. “中国风”图案在当代纺织品中的创新应用研究[D]. 东华大学, 2023
- [20] 傅慧敏. 《瑞鹤图》的多重隐喻与图像内涵新探[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2022, (06): 55-61.
- [21] 赖睿. 《只此青绿》舞绘千里江山[N]. 人民日报海外版. 2022-5-23. null.
- [22] 白仁腾. 从《千里江山图》到《只此青绿》的审美转换[J]. 西部学刊, 2023, (20): 165-168.
- [23] 曹可婷,卢娜. 虎头帽元素在婴幼儿服饰上的创新设计研究[J]. 轻纺工业与技术, 2023, 52(05): 76-78.
- [24] 王昱,朱小行. 中国传统元素应用于现代纺织品设计的创新理念思考[J]. 棉纺织技术, 2021, 49(03): 104-105.
- [25] 张亚慧,周赳. 国潮风在当代家用纺织品中的设计应用研究[J]. 设计, 2024, 37(04): 102-104.
- [26] 刘高强. “瑞草”灵芝之现代研究[J]. 菌物学报, 2020, 39(01): 1-6.
- [27] 李孟贾,霍楷. “国潮”风格视域下广告设计艺术审美研究[J]. 湖南包装, 2021, 36(03): 87-90.
- [28] 长白山天池——我国最深的湖泊[J]. 河北水利, 2021, (02): 23.
- [29] 樊锦.. 国潮现象及其审美特征在女装设计中的表现研究[D]. 上海工程技术大学, 2021
- [30] 王欣. 服装设计基础[M]: 重庆大学出版社, 2016: 100.

- [31] 雷雨霖. 真丝面料在服装设计中的应用[J]. 广东蚕业, 2018, 52(12): 11-12.
- [32] 陈桃红.. 中国传统文化元素在当代礼服设计中的应用研究[D]. 兰州财经大学, 2023
- [33] 林晓华.. 基于身体消费理论的宋锦国潮服饰设计研究[D]. 广西师范大学, 2023
- [34] 支芙蓉,于博雅,彭莉敏. 广西壮锦艺术对民宿软装设计的应用价值[J]. 丝网印刷, 2022, (21): 16-19.
- [35] 周宏蕊. 继承传统、弘扬国粹——中国丝绸文化变迁研究[J]. 包装世界, 2018, (03): 74-76.
- [36] Wang Boran. Design of Theme Clothing Pattern[J]. Frontiers in Art Research, 2019, 1(4): null.
- [37] 吴刚.. 基于社群营销理念下的新中式女装品牌服装设计策略研究[D]. 福建师范大学, 2022
- [38] 武丽芳.. 中国传统吉祥图案在潮牌服饰设计中的应用研究[D]. 沈阳师范大学, 2018
- [39] 刘建峰. 不对称设计手法在敦煌壁画构图中的应用[J]. 大舞台, 2014, (07): 15-16.
- [40] 蔡雅丽.. 奢侈品平面广告色彩应用研究[D]. 湘潭大学, 2021
- [41] Shi Gang Wu. Application of Typology Method in Chinese-Style Clothing Pattern Design[J]. Advanced Materials Research, 2011, 1444(331-331): null.
- [42] 王思雨. 北京职业女性时尚消费特征研究[D]. 北京服装学院, 2019
- [43] 石亚卿.. 商周青铜器蕉叶纹初探[D]. 陕西师范大学, 2018

攻读学位期间的研究成果

1.本人在攻读学位期间获奖：

- [1]2022 年“义乌小商品城”杯国际小商品创意设计大赛最佳创意奖
- [2]2023 年安徽省第十届工业设计大赛芜湖市第五届“镜湖杯”都市智造分项赛优秀奖
- [3]2023 年安徽省大学生纺织服装创意设计大赛三等奖
- [4]2022 年全国（宁波）高校会展创意设计大赛优秀奖

2.本人在攻读学位期间发表论文：

- [1]何一凡,袁惠芬, 薄泽明等.基于 AIGC 的跨域混合图案创新设计研究——以黄梅挑花为例[J].服装设计师（已录用）
- [2]薄泽明,袁惠芬,何一凡等.基于三维扫描的男大学生脚型参数提取与分类[J].服装学报（已录用）

致 谢

时光荏苒，三年的研究生生涯即将画上句号。在这段求知之旅中，我获得了许多温暖和鼓舞，这些美好的印记将永远深深地烙在我的内心。

首先，我由衷感谢我的导师袁惠芬教授。在我探索学术之路时，她不仅在学业和生活上给予了我良多指导和帮助，更是赋予了我灵感和勇气，让我在学术海洋中追寻自我。同时也感谢研究生期间对我施以援助的所有老师，真心祝愿每一位老师身体健康，万事顺意！

其次，感谢爱我的父母，感谢他们在我背后的默默付出，在我每次丧失信心的时候都会给予鼓励和安慰，让我拥有安全感和创造力。愿父母身体健康，幸福美满，我希望能够用我所学所得，为社会做出积极的贡献，让你们为我感到骄傲和自豪。

最后，衷心感谢我的人生挚友马昕昕、薄泽明、杨祥斌三位小伙伴在课题工作和生活上给予我的帮助，遇到你们是我人生之幸。另外也感谢研究生遇见的朋友们，愿你们平安喜乐，前程似锦。

再次感谢安徽工程大学，愿我的感激之情传递给每一个在我求学路上与我相伴的人。

