

中国传统服饰对现代服饰设计的影响研究

——以明制汉服为例

张乐莉*

上海中侨职业技术大学 上海 201514

【摘要】：研究传统中国服饰对现代服装设计的影响，是当今时尚产业中极为关注的话题。本文以明汉服为研究对象，考察了传统中国服饰对现代服饰设计的影响。全书分为五个主要章节，首先是引言、明制汉服概述、传统中国服饰对现代服饰设计的影响、明制汉服在时尚行业各领域的应用，最后是结论和未来展望。最终结论部分总结了整体研究成果，并为未来研究提供了展望。本文结果表明，传统中国服饰对现代服装设计有重要影响，尤其是汉服在时尚产业中扮演独立角色。

【关键词】：中国传统服饰的影响；现代服装设计；汉服的利用；时尚产业

DOI:10.12417/2982-3846.26.01.021

1 引言

1.1 研究背景及意义

近年来，人们对继承和发展中华优秀传统文化的兴趣日益增长。其中，传统中国服饰作为中国五千年文化传统的重要组成部分，历经漫长的发展和变化，追溯到中国原始社会，形成了多种服饰风格和特征。汉服在周朝时期开始确立了一套礼仪服饰体系，随后贯穿中国文明历史，并在明朝达到顶峰。

凭借对传统中国服饰历史与发展的深刻理解，我们能够更好地传达传统文化的内涵和价值，从而为现代服饰设计提供丰富的灵感和创意。在全球化时代的背景下，保护和传承传统文化尤为重要。

因此，通过深入考察中国传统服饰的历史和发展，有助于我们认识和传承中华优秀传统文化的多元性和独特性。同时，通过为现代服装设计提供一定的参考和启示，并将现代服装设计与中国传统文化相结合，传统与现代可以有机融合，从而为时尚设计注入新的活力和创新。

1.2 当前研究现状

在考察国内学者对传统服饰对现代服装设计影响的研究案例时，许多研究从各个时代的服饰体系出发，广泛涵盖了该时期服饰的起源、发展、演变、文化价值以及政治社会影响等哲学领域。

例如，邓佳雯（2023）指出，汉代服饰是《汉剧服饰形制在现代女装中的应用》研究对象，文献研究·结合现场勘查的方法，对武汉相关机构收集的汉剧服饰进行了研究和考察。马晓晨（2021）在其《明代皇室常服制度研究》中指出服饰体系是明代礼仪体系的核心，并强调其与日常生活的密切联系。张志云（2009）以服饰为《明代服饰文化研究》的主题，广泛分

析了明代社会因素与文化影响相互作用所引发的哲学思想。

许多与现代汉服文化热潮相关的研究，多位学者讨论了其发展背景、历史特征、未来趋势及当前问题。郭舟庆（2019）在《现代汉服复兴运动的特点与发展趋势》中指出，现代汉服复兴运动属于传统的“创造性重建”，对社会、历史、文化和商业发展产生了不可忽视的影响，并带来了中国人民思想的转变。高雅（2019）在《汉服复兴运动的审美与实践问题研究》中指出，现代汉服复兴的瓶颈包括不同派别的分裂、美学意识表达的争议以及精英领导层在传播实践中的波动。关于现代汉服文化的传播，肖晨薇（2020）在《新媒体环境下“汉服文化”传播现象研究》中指出，汉服复兴的普遍传播存在局限性，传播范围具有地区性，传播过程有意识，佩戴较为不便，文化影响力有限，且存在内容同质化等问题。此外，许彩云（2020）在《汉服运动发展及其跨文化教学研究》中指出，汉服文化在跨文化传播过程中面临两个问题：首先，服饰文化的学术体系尚未完善，难以全面系统地理解传统中国服饰文化；其次，汉服的复兴和传播主要以物质形式呈现，缺乏深刻的精神和文化含义。

现有关于传统服饰与现代服饰设计关系的研究虽然从不同角度探讨了明代汉服，但大多侧重于创新设计或文化美学，鲜有深入探究“明代汉服对现代服饰设计的影响”本身。例如，刘荣荣（2021）在《明代女性汉服风格与创新设计研究》一文中，以汉服文化为切入点，对明代女性服饰风格及审美趋势进行了全面梳理和考察。目前针对汉服对现代服装设计影响的研究相对较少。因此，有必要从新的视角审视明代汉服对现代服装设计的影响，并更深入、更广泛地探索明代汉服的文化特征和精神内涵。

1.3 现代服装设计的趋势与挑战

在社会发展和时代变迁的背景下，现代服装设计必须朝着与多元文化背景和民族特征相契合的方向发展。随着消费者对设计的需求不断增长，设计师必须不断创新，超越传统，提供原创的设计理念和想法。这就带来了如何将传统服饰文化与满足消费者审美需求相结合的挑战。

此外，随着社会环保意识的提升和对可持续发展的追求，现代服装设计有必要从材料选择、生产过程、产品寿命和回收的角度考虑环境，并为消费者提供符合可持续理念的服装。在技术方面，随着3D打印和智能可穿戴设备等前沿技术的快速发展，设计师应掌握这些新技术，并将其融入服装设计中，为消费者带来更智能、更便捷的穿着体验。

最后，随着民族文化信心的增强，“国风”现象正在强劲兴起。然而，公众对明代汉服的了解和认识相对有限。虽然有些人对汉服文化感兴趣，但他们并不了解明代汉服的特点和历史背景，甚至有些人可能对汉服本身并不感兴趣。因此，有必要拓展和规范公众了解和认识明代汉服的渠道。

目前，随着汉服文化迅速传播，明代汉服在传承、发展和应用于现代设计的过程中，存在历史考证错误、缺乏标准化术语、裁剪质量不统一等缺陷。因此，正确把握明代服饰历史的现实性和传统文化的内涵，是现代汉服设计创新传承的必要条件。

1.4 研究内容与方法

明代汉服是传统服饰文化的重要组成部分，具有深厚的历史和艺术价值。随着“民族风格”潮流的兴起，明代汉服的设计元素逐渐在现代服饰设计中受到关注。许多品牌和个人设计师巧妙地将明代汉服的色彩、线条和造型与现代美学结合，同时呈现带有现代时尚感的服装，同时融合传统文化。这种融合进一步丰富了现代服装设计的文化含义，并为时尚开辟了新的方向。

现代设计师可以借鉴明代汉服的剪裁技法，创造出融合传统与现代的廓形。明代汉服通常采用丝绸、锦缎、缎子等高档面料，并辅以色彩丰富的刺绣和织物，营造出华丽而精致的效果。这有助于通过现代服装中丰富的材质和色彩运用，更好地传达设计理念和情感。

2.1 现代社会对中国传统服饰的感知与传承

传统中国服饰是古代中国文化的重要轴心，反映了当时社会的价值观、审美和思维方式。自古以来，中国人一直将“食物、衣物和住房”视为首要目标，其中“衣物”被视为中国社会的重要组成部分。服装中的颜色、图案、面料和风格反映了

个人或群体的社会地位、职业身份、性别特征和职业。传统服饰还能强化个人身份和归属感，表达对特定家庭、地区或族群的团结，并且在现代社会中仍作为一种重要的文化传统。

传统汉服的融合是一个充满挑战与创造力的设计领域。在这个过程中，设计师们不会完全照搬传统的裁剪或刺绣技法，而是会对其进行部分修改，或将其与新材料相结合，以适应现代生活方式和审美偏好。另一种方法是同时采用传统服饰图案和现代设计语言，呈现出兼具功能性和艺术性的设计。

为了在传承传统服饰的同时追求创新设计，必须充分挖掘传统服饰的形制、色彩和图案中所蕴含的文化内涵，并从现代设计的角度对其进行提炼和发展。

2.2 中国传统服饰对现代服装设计的美学影响

传统中国服饰美学在当代设计中以多种方式得以重生。设计师们运用传统服饰的构成元素，例如曲线之美、宽松的廓形和利落的线条，以现代语言重新诠释。在色彩运用方面，传统服饰偏爱的鲜艳浓烈的色彩被重新组合，以适应现代审美，或者通过结合传统图案和平面设计的数码印花来表达。

此外，在展览和时装秀中，传统中国服饰元素与当代艺术形式相结合，创造出独特的艺术效果。通过运用音乐、灯光和舞台设计等各种艺术技巧，呈现出传统与现代和谐共存的令人印象深刻的舞台，为观众带来更深层次的审美体验。

而且，通过将当代潮流元素融入当代设计，实现了超越时空的审美感知。通过将传统服饰的经典形式与现代潮流相融合，创造出独特而时尚的设计，传统服饰不再被视为过时僵硬，而是焕发出精致优雅的全新面貌。

2.3 中国传统服饰对现代服装设计的技术影响

2.3.1 中国传统服饰的工艺与技法

中国传统服饰的工艺与技法，以传统的制作方法，对现代服装设计产生了深远的影响。优质的面料、传统的裁剪技法以及精湛的缝纫和装饰技法是传统服饰制作的关键，从而精准地展现了服装的品质和廓形。

最传统的传承方式是从师徒口传知识，以及选择面料·整个过程，包括切割、缝合和装饰，都蕴含着丰富的经验和专业知识。这些传统工艺技术在许多特定地区独特的织物和装饰展现了当地文化。这些工艺和技术传统为现代设计师提供了有用的参考。这是因为在继承传统方法的同时，可以与现代工业工艺和新材料结合。

2.3.2 将中国传统服饰融入现代制造工艺

当代设计师致力于将传统服饰的工艺和技术元素与新型

材料和工艺相结合，以创造独特的设计效果。例如，将传统服饰的编织和染色技法应用于现代纺织品，以丰富其质感和图案；或者整合3D打印、增强现实（AR）和虚拟现实（VR）等前沿技术，在虚拟环境中重现传统服饰的外观。

它也被演绎、改良和展示。尤其值得一提的是，传统裁剪技法所体现的“贴合身形的结构”和“曲线之美”，对于现代服装在追求舒适与美观的同时，提供了极大的帮助。传统服饰的装饰技法（刺绣、雕刻、印花等）也被广泛应用于现代时尚中，以提升服装的装饰性和艺术性。

3 明代汉服在时尚产业中的应用

3.1 明代汉服的时尚热潮与市场需求

3.1.1 明代汉服的复兴运动

明代汉服的复兴是一种“复古”运动，源于对传统文化的渴望，同时也是回归现代消费社会的一种形式。这股热潮很大程度上受到了社交媒体和互联网媒体的影响。由于明代汉服的美学价值、文化背景和制作工艺通过各种平面形式广为人知，对传统服饰感兴趣的人数也在稳步增加。

图4 京东大数据，中国国家统计局

明代汉服的复兴并非昙花一现，而是蕴含着更深层次的文化共鸣和对传统价值观的重新审视。那些希望尊重明代汉服美学和文化背景的人们，借此反思中国传统价值观和美学，同时将明代汉服的设计语言和创新潜力融入现代社会。

3.2 明代汉服的时尚设计与品牌塑造

3.2.1 明代汉服在当代时装设计师作品中的应用

明代汉服目前在时尚界备受青睐，许多设计师尤其将其用于颂扬和尊重中国传统文化。这一过程超越了简单的模仿，是一种“创造与转化”。设计师们从现代视角出发，重构明代汉服的核心元素（例如宽松的袖子、领子、裙摆轮廓等），从而呈现出更具现代感和艺术气息的作品。

3.2.2 明代汉服品牌发展与推广策略

在现代“明代汉服”复兴的潮流中，品牌竞争异常激烈。为了使这些品牌成功立足市场，以下策略必不可少。传统与现代的融合：创新是明代汉服品牌发展的核心。品牌必须积极融入现代设计趋势和技术，使其与传统元素相协调。

品牌塑造与故事讲述：建立品牌形象和故事对于与消费者进行情感沟通至关重要。明代汉服品牌必须充分利用其历史文化背景和独特风格，来塑造和深化鲜明的品牌文化。例如，他们可以通过讲述品牌的历史故事，传递“明代精神”或特定的工艺来打动消费者。

明代汉服品牌必须同时进行线建立分销网络和促销活动：选择合适的分销渠道至关重要。线上和线下销售。需要制定多元化的分销策略，涵盖电商平台、店内门店、精选店铺、百货公司以及节假日和活动促销。此外，参加时装周、贸易展览会和设计师合作项目，以提高品牌曝光度，也是行之有效的方法。

4 结论与展望

4.1 研究结论

4.1.1 中国传统服饰对现代服装设计的实际影响

中国传统服饰对现代服装设计有着广泛而深远的影响。其独特的风格和剪裁方法为当代服装提供了丰富的灵感和创意元素。明代汉服就是一个典型的例子；其独特的设计理念，例如宽松的袖子和及膝的长度，与现代时尚追求“舒适与个性”的潮流不谋而合。通过融合明代汉服的剪裁技艺，设计师们得以打造出兼具舒适性和个性的服装。这不仅仅体现在形式上。明代汉服在现代时尚各个领域的运用，极大地拓展了当代服装设计的可能性。此外，中国传统服饰在细节和装饰方面更令现代服饰更具吸引力。明代汉服的装饰元素，例如纽扣、褶裥和刺绣，凸显了面料独特的质感，提升了现代服装的艺术美感。因此，服装本身也承载了丰富的文化内涵和个性表达。而且，中国传统服饰对现代服装设计的影响还延伸至文化传承和身份认同等层面。传统服饰蕴含的历史、文化和民族情感与现代设计相融合，使人们重新发现对传统文化的自豪感和热爱，并赋予其全新的时尚身份。这正是“现代服饰中的传统元素”日益受到大众欢迎的关键原因之一。

4.1.2 明代汉服在现代服装设计中的独特地位

即使在中国传统服饰中，明代汉服也拥有独特的地位。它展现出与西方服饰截然不同的鲜明美学，为现代时尚设计注入了新的灵感。明代汉服的面料和色彩为现代设计师提供了更加多元化和广泛的选择。明代汉服独特的丝绸、缎子和斜纹面料，以及红、黄、蓝、紫等经典色彩，为现代服饰赋予了古朴典雅的气质和独特的形象。最后，明代汉服是一种既可传承又可发

展的文化资产。通过掌握其工艺和技术,并将其融入现代设计,既可以提高服装行业的品质和工艺水平,又能实现传承传统文化的公共价值。总之,明代汉服可以被视为一种具有无可比拟的地位和价值的文化、艺术和产业资源,在现代服装设计中具有举足轻重的地位。

4.2 研究局限性和制约因素

4.2.1 数据和文献收集的局限性

由于明代汉服是古代服饰,留存的文献资料不多,大多基于文字记载,现存的实物也仅是残片。此外,由于明代汉服的历史悠久,跨越多个时代,相关资料散落在各处,需要我们逐一收集和整理。由于现有文献有限,对某些细节的分析也存在局限性。另外,考虑到明代汉服特殊的文化和历史背景,具体的研究方法需要借助专门的研究机构或渠道,这也带来了一定的困难。尽管本研究通过一定的努力收集了相关资料,但由于时间和预算的限制,我们无法完整地收集所有文献和数据。

4.2.2 研究方法和视角的局限性

本研究主要采用文献研究和案例分析的方法。通过这些方法,探讨了明代汉服对现代服饰的影响,但研究方法和视角存在一些局限性。首先,文献研究本身存在主观性和局限性。尽管我们努力获取足够的文献和研究成果,但时间和资料等限制可能导致无法纳入所有文献。此外,由于关于明代汉服的历史、发展和设计技法的资料尚未完全整理,文献的不完整性也影响了本研究。在案例分析方面,由于版权等问题,难以获取所有明代汉服的设计师作品和具体应用案例。因此,由于讨论仅聚焦于展示明代汉服在现代设计中应用的具体案例,无法涵盖所有设计师及其作品。综上所述,尽管本研究存在明显的不足,但期待未来的研究能够通过更全面的探索、数据采集以及结合定性和定量研究方法(例如实地调查和访谈)来提升结论的客

观性和丰富性。

4.3 未来研究展望

4.3.1 拓展研究样本和范围

未来,有必要拓展研究范围,以更全面地了解中国传统服饰对现代服装设计的影响。首先,研究对象不应仅限于明代汉服,还应包括其他历史时期的中国传统服饰。例如,唐、宋、清等各个时期都有其独特的服饰特征,可以从不同角度影响现代设计。此外,关于研究方法,可以考虑结合定性和定量方法,例如实地考察、访谈和问卷调查,而不是将研究局限于文献研究和案例分析。例如,还可以通过深度访谈探索设计师借鉴传统服饰元素的实际过程,或者通过消费者调查消费者对传统服饰的认知和接受程度。

4.3.2 中国传统服饰对全球时尚产业影响的深入研究

随着全球化的推进,中国传统服饰对全球时尚产业的影响正逐渐引起关注。首先,通过在世界舞台上广泛宣传中国传统服饰独特的文化内涵和设计特色,可以为全球时装设计师提供新的灵感,并拓展时尚产业的审美表达范围。中国传统服饰蕴含着独特的地域美学和纺织工艺,使其成为在全球市场中凭借“异域风情”脱颖而出的绝佳元素。另一方面,中国传统服饰制作工艺的传承对全球时尚产业也具有显著的影响。中国传统服饰精湛的工艺和高超的技术水平,为现代时尚产业提升品质、实现工艺创新提供了宝贵的参考。传统韵味与现代审美的融合,能够推动整个行业的新技术、新方法和新创新。最后,中国传统服饰对全球时尚产业的影响,也为中国品牌的全球化发展提供了渠道。通过以中国传统服饰为媒介或平台,中国独特的审美和文化特色能够传递给全球消费者。由此,中国品牌可以在全球市场树立鲜明的品牌形象,为其国际化战略注入强劲动力。

参考文献:

- [1] 邓佳雯.《汉剧服饰形制在现代女装中的应用》[D].武汉:武汉纺织大学,2023.
- [2] 马晓晨.《明代皇室常服制度研究》[D].长春:东北师范大学,2021.
- [3] 张志云.《明代服饰文化研究》[M]. 武汉:湖北人民出版社,2009.
- [4] 郭周卿.《当代汉服复兴运动的特征及其发展趋势》[J].《武汉纺织大学学报》,2019,32(05): 59-62.
- [5] 高雅.《汉服复兴运动的审美与实践问题研究》[D].南京:南京大学,2019.
- [6] 肖晨薇.《新媒体环境下“汉服文化”传播现象研究》[D].长春:吉林大学,2020.
- [7] 许彩云.《汉服运动发展及其跨文化教学研究》[D].太原:山西大学,2020.
- [8] 刘荣荣.《明代女子汉服形制研究与创新设计》[D].西安:陕西科技大学,2021.