空间美学在服装设计中的创意运用
——以《千里江山图》为例

顾晓晴　　罗　金
南京传媒学院 美术与设计学院(中国)

摘要：分析王希孟《千里江山图》作品中的构图、色彩和细节方面的艺术特征及主要特点，探究其中的构图三远法、色彩和细节的巧妙变化在服装款式结构、渐变色彩和图案设计中的表达。《千里江山图》的空间美学是一种独特的传统美学观念，它体现了青绿山水画的精髓，将其运用于服装设计中，不仅展现了时尚与美感的融合，更是对中华文化的传承与发扬。

关键词：《千里江山图》；空间美学；款式结构；渐变色彩；图案；服装设计

The creative application of space aesthetics in fashion design
—A case study of *Thousand Miles of Rivers and Mountains*

Gu Xiaoqing, *Luo Jin*

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

Abstract: The artistic features and main characteristics of composition, color and detail in Wang Ximeng's *Thousand Miles of Rivers and Mountains* were analyzed, and the expression of the three distance composition method, clever changes in color and detail in the style structure, gradient color and pattern design of clothing were explored. The spatial aesthetics of *Thousand Miles of Rivers and Mountains* is a unique traditional aesthetic concept that embodies the essence of green landscape painting. Applying it to clothing design not only showcases the fusion of fashion and beauty, but also inherits and promotes Chinese culture.

Keywords: *Thousand Miles of Rivers and Mountains*; space aesthetic; style structure; gradient color; pattern; fashion design

北宋画家王希孟的作品——《千里江山图》(图 1)以其浓重的色调和璀璨的视觉效果著称，无论是布局、设色，还是技法、用笔都别具匠心，是一幅千古名作。该画的空间美学也独到且深邃，只是以此作为灵感来源的有关服装设计的研究相对匮乏，且很多研究往往忽视了画面中各要素的互动。本文通过分析《千里江山图》独特的空间美学在构图、色彩和细节方面的表现，将这些特点转化为服装设计语言，探讨《千里江山图》在新中式服装设计中的运用。如图 2 为一款含有《千里江山图》相关元素的服装。将《千里江山图》的艺术精髓拓展到现代服装，以此激发人们思考当代艺术工作者如何更好地将中华民族的艺术文化多样化展现这一问题。

1　《千里江山图》与文化传统

中华传统文化的传承与发展是当今时代发展的一个重要趋势，人们一直在尝试通过多种契合当下社会与生活趋势的方式演绎中华文化的博大精深。与此同时，当代服装也被赋予了更多的功能和内涵，例

图 1 《千里江山图》(局部)

图 2 含有《千里江山图》元素的一款服装

如在视觉美观、体验感、个性化需求等方面。习近平总书记指出,文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信。[1]为满足消费者多元需求和提高文化自信,新中式服装脱颖而出。然而,目前不少新中式服装浮于表面,缺乏深度和严谨性,甚至存在大量的模仿与抄袭,且大多停留于对中式图案和纹样的简单运用。如以《千里江山图》为例,许多设计师倾向于将其直接复刻到产品上,忽略了作品背后的深层含义,降低了产品的承载力。

本文着重于将《千里江山图》的流动空间巧妙地展现在设计中。首先通过观察分析画面的构图、色彩和细节对空间的塑造,概括提炼其空间层次的特点;其次收集相关资料,并思考运用于造型、面料、色彩表现;最后拓展到款式结构、颜色、图案和细节方面,通过调整服装的线条和剪裁,适当运用立裁手法进行抽象化表达,将画中山水的层次和韵味融入现代服饰中,使穿着者仿佛置身于这幅千古名画中。由此赋予新作品独特的故事,将“远”的思想内涵和人文精神,以更加直观和生动的方式传达给当代人。

2 《千里江山图》在服装设计研究中的意义

2.1 理论意义

在当前中国文化日益受到重视的背景下,以古典画为基点的服装设计研究显得尤为适时。在理论上,这种研究不仅能为适应中式服装设计的发展和演变提供新的思路和载体,而且还能展现中国传统文化的精髓,并突出设计师们的创新理念。它为服装行业注入了新的活力和启示,对于在设计实践中传承和创新中国文化的研究,以及通过设计讲述中国故事都具有深远的理论意义。

2.2 实践意义

由于数千年传统中式服装形制的局限,当代服装设计师的设计欠缺中式意境与文人风骨。服装设计可以以《千里江山图》中的美学特征为切入点,摒弃单纯平面叠加中式元素和更换颜色的常规做法,使服装成为艺术和文化的结合体,从内到外显露丰富的艺术底蕴和文化内涵,既有具象的元素,又通过抽象的立体造型表现层次和意趣。这样的创新延伸,不仅可丰富作品的内涵,也可展现作者对文化传承与发展的严谨态度。

3 《千里江山图》在空间美学上的艺术特征

《千里江山图》中的“青绿”洋溢着朝气,画面中“青”“绿”厚薄变化极多,形成丰富的多样层次。

《千里江山图》采用了三远法构图。这里的“远”不仅局限于物像的体现,更是精神层面上的唤醒,能使我们的心境得以暂时的涤洗、更换。[2]

——高远法

高远法在画卷中表现得尤为显著。图 1 画面的

下半部分展示了层层叠叠、错落有致的小山，而上半部分则是巍峨壮丽、逼近画卷边缘的主山，且使用了较多的石青色，色彩浓郁，更为突显，下方的虚化处理强化了主山高耸入云的视觉效果。

——深远法

整幅画中深远法运用得最为广泛，通过群山的连绵和冈峦的错置，形成一种迂回曲折的“之”字形布局，使画面展示了一种深邃的空间感，观赏者的目光能够自然地在画中穿梭，体验一种视觉上的变化感。

——平远法

平远法在画卷的尾段表现显著，近处的岛屿与礁石间散布有古老的树木，广阔的江水连接着遥远的山峦，水与天空的融合营造出一种平和而遥远的视觉感受。

4 《千里江山图》中的元素在新中式服装设计中的体现

《千里江山图》的元素在很大程度上丰富了画面，加强了画面的空间美感和动感，这种理念同样可延伸到服装设计的细节中，细节的巧妙运用能使服装更具吸引力。图 3 所示的一款融入《千里江山图》元素的中式服装，其设计充分展现了绘画与设计的完美融合。

图 3　融入《千里江山图》元素的一款服装

4.1　实例分析

现以 3 种服装品牌的服装为例进行分析。

4.1.1　《莲语》系列

图 4 所示为《莲语》系列的服装。设计师在创作时并非单纯地将莲的外形勾勒呈现，而是结合当代时尚元素，在廓形中直取其本质，赋予服装写意感。设计师以面料立体剪裁与堆叠的手法塑造中式水墨画的效果，薄纱的颜色随造型变化，由淡至浓，层层晕染渐变。

图 4　《莲语》系列的服装

4.1.2　《楚和听香·问茶》系列

2021 年 3 月的中国国际时装周上，著名服装设计师楚艳的《楚和听香·问茶》系列服装发布会给人们带来了惊喜，让人体验了一场新颖独特的古典文化盛宴。[3]它引领了对新中式生活方式的探寻及当代情感的表达，在服装结构上，它大多采用中国古典的交领右衽形式和创新设计的交立领形式，实现了古典与现代的碰撞（图 5）。[4]

图 5　《楚和听香·问茶》系列的服装

4.1.3 《风雅·宋》系列

例外品牌(图 6)2023 年的秋冬系列——《风雅·宋》以物寓意,表达了宋人闲情逸志的生活方式。刺绣是整件服装的亮点,松树苍劲古朴,垂至下摆,松树和山石的形态时隐时现,既抽象又具体(图 7)。

图 6 《风雅·宋》系列的服装

4.2 实例中服装要素的体现

4.2.1 服装图案

4.1 节列举的服装实例中的图案均采用了手工刺绣技术,利用同色系绣线描绘出近、中、远景观的层次关系。图案的创作首先从简笔画开始,为确保山水的基本形状和空间位置,先勾勒山峦的基本轮廓。服装采用高远法的设计原则,选择绿色和蓝绿色的金属线绣制山的亮面,山的暗面则使用深色线绣制图案,并穿插些许亮色线迹显示图案的变化,色彩对比强化了山水间光影的交错效果,增添了画面的动感和层次感。

4.2.2 服装色彩

4.1 节介绍的几款服装的颜色都提取自《千里江山图》中的元素,由于画作中色彩层次极其丰富、复杂,若直接转化到服装上必将面临挑战,过于相近的明度和纯度组合在一起是无法凸显层次感和立体感的。因此,这几款服装分别选择了雪白、豆绿、青碧、靛蓝、绀青等颜色,这些颜色不仅在视觉上能产生从冷到暖的渐变,运用于服装也能形成和谐、统一的视觉效果。为了更好地表现《千里江山图》中那种空旷的山水意境,在服装设计中可以采用渐变的手法,将雪白和绀青这两种色彩设定为色调基点,从而使服装整体色彩的跨度增大,营造纵向延伸感。此外,为优化视觉比例,服装的色彩配置还需精细调整,以使色彩能在不同部分间自然过渡,达到疏密有致的艺术效果,强调在对称和统一的基础上探索服饰图案与色彩的多样性。

三远法是中国山水画中的一种特殊透视法。其中之一的深远法在《千里江山图》中的特点是前低后高,层层叠叠。服装设计可采用类似的技术,从山的层叠形态中汲取灵感,在交错叠加衣片的同时,将山水画元素和面料进行多层次组合,形成空间,转化为纵向规律性排列的抽褶和堆叠的布片。服装的褶裥设计可增加服装立体感,通过面料的裁剪达到从上到下逐层的效果,营造自然错落的感觉。[5]

4.2.3 服装材料及加工工艺

虚实结合是三远法艺术表现中的主要特点,这同样也适用于服装设计。一般而言,虚在服装中是偏抽象的,服装边缘线模糊不清,可给人以膨胀感;实则是具象的,服装线条明确、紧致,有收缩感,欧根纱面料具有透明的轻盈感,这在色彩过渡中特别关键。设计师在进行服装设计时,可采用具有密集特征的饰缀法和抽褶工艺制作的装饰元素来增加体积感,与平面的衣片结构形成对比,从而巧妙地展现画面中三远法所呈现的疏密关系,密集饱和与清旷疏简的视觉心理在同一件服装上并行使用,可以达到一种兼收并蓄,既充足又透气的感觉。采用弹力织物或橡筋等抽褶形成褶皱时,可预先设定褶量,实现面料收缩的效果,褶皱不烫平,褶痕则自由灵活,能够很好地模仿《千里江山图》中山脊的造型。

4.2.4 小结

通过 4.1 节介绍的 3 个服装品牌的发布会,消费者认知水平的提升已明显可见,他们开始关注品味、情感寄托这类精神层面。这 3 个品牌的系列服装都有相同的可借鉴之处:其一是采用宽松的版型和曲线展现中式韵味,强调服装的肌理和质感;其二是用工艺手法代替了传统元素的堆砌。

这 3 个品牌系列服装的设计特意强调了服装中的点元素。点作为服装设计要素,其在空间不同位置的分布及其聚散关系能让人产生视觉变化,如纽扣和绳结。色彩的厚、薄让远、近距离发生变化,具有“近推远,远拉近”的效果,设计让内部蓬松的纱质部分从穿插的衣片中伸出,创造出一种视觉上的内部膨胀、外部收缩的效果。通过这种方式,设计的每一处细节

都与《千里江山图》的艺术神韵有所呼应，使传统文化的美学效果在现代服装中得以新生。

5 创新运用

将《千里江山图》中的构图三远法、色彩以及细节的精妙变化，融入现代中式服装的款式结构、色彩和图案设计中，通过立体与平面的结合，使服装兼具美感和实用性，这种设计理念深藏着“远”的思想与内涵，代表了对中国古典文化的探索和历史的回溯。

服装造型由点、线、面、体、材质等要素构成。这些要素在服装设计中既有各自的独立特性，又形成了一个无法分割的整体。它们相互作用、相互关联，共同塑造了服装的最终形态。设计师可将三远法构图的精髓、色彩和细节的巧妙变化转化为独特的服装语言，让山水意蕴透过创新的设计手法得到表达，给人以悠远的意境感受。[6]

服装设计师将空间变化的规律以平面与立体相结合的新中式服装进行呈现，通过灵活多变的款式结构，精致而富有内涵的细节抒写锦绣山河的壮丽，突显古人对“远”的哲学思考和审美情趣，以此表达对中国传统艺术独特美学的敬意，是以严谨的态度和创意的方式向古典致敬！

6 结语

目前，对《千里江山图》空间美学上的研究还有所欠缺，在服装设计方面，对中式元素的创新和运用不够成熟，设计师们还需结合生活、历史文化进行更精细的研究，并在设计过程中，加强线条、色彩、质地这类元素的运用，更好地表达自己的创意和情感。

《千里江山图》中的空间美学在服装设计中的运用是多维度的，它不仅为设计师提供了丰富的灵感和启示，还为观赏者和穿着者带来了更深刻的审美体验。在未来的服装设计中，设计师应继续挖掘和应用这种传统美学，以创造更多具有独特魅力和风格的服装作品。

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：高校美育教育的内涵和价值研究（JG202410）

参 考 文 献

[1] 王晓丹.坚定文化自信的时代意义[J].青春岁月，2019(3)：205.

[2] 郭盼盼.中国古代山水画构图中的文人意趣[J].大观（论坛），2019(3)：26-27.

[3] 周万喜.“楚和听香·问茶”：阐释新中式生活方式美好与恬静[J].中国航班，2021(11)：33-35.

[4] 王丹阳，席萍.“触及”时尚新方向[N].中国纺织报，2021-03-31(5).

[5] 赖颖秦.北宋山水 大气磅礴：从郭熙父子的“郭家山水”到王希孟的《千里江山图》[J].美术大观，2015(11)：42-43.

[6] 陶静琪.诗词意境在新中式服装设计中的呈现探究：以山水田园诗词为例[D]. 杭州：浙江科技学院，2023.

欢迎订阅《纺织标准与质量》

《纺织标准与质量》是中国纺织工业联合会主管、中国纺织科学研究院有限公司主办，面向纺织服装及测试仪器企业、市场监管及流通领域质量检测机构、科研院校的纺织服装行业的 A 类学术期刊。目前与 Pubscholar、中国知网、万方、维普、超星等数据库合作，被“Pubscholar 公益学术平台”“中国学术期刊网络出版总库”“中国核心期刊（遴选）数据库”“中文科技期刊数据库”“超星期刊域出版平台”全文收录。国际标准连续出版物号 ISSN 1003-0611，国内统一连续出版物号 CN 11-2670/TS，逢双月 25 日出版。

主要栏目：综述、质量公报、质量认证、品种与质量、标准研究、测试技术、仪器与计量、标准信息和简讯等。

自办发行，定价：25.00 元/册，150.00 元/年（含邮资、包装费）。

订阅方法：订阅者可在中国纺织科学研究院有限公司官网（http://www.cta.com.cn）、中纺标检验认证股份有限公司官网（https://www.cttc.net.cn）下载订阅单，或向编辑部索要订阅单，填写后请将订阅单通过电子邮件传回。还可通过银行转账方式支付刊款（请注明“《纺织标准与质量》订刊款”）。

联系方式

电话：(010)65987317

电子邮箱：cttc-mag@gt.cn

邮编：100025

地址：北京朝外延静里中街 3 号长信大厦 318 室《纺织标准与质量》编辑部

银行汇款

单位名称：中国纺织科学研究院有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司北京西城支行

账号：3363 6491 3399