

This paper analyzes the application of traditional patterns of Korean ethnic groups in modern fabrics

Jin Zhu Jin

Yanbian University, Yanbian, Jilin, 133000, China

Abstract

As material carriers of ethnic culture, traditional Korean patterns can be transformed into distinctive design concepts with unique artistic forms and spiritual connotations when integrated with modern fashion design principles. Through systematic organization of traditional Korean pattern types, exploration of their symbolic meanings and aesthetic characteristics, and the use of traditional animal motifs, plant patterns, geometric designs, and script elements to construct cultural imagery, this approach facilitates the adaptation of traditional Korean patterns to contemporary fashion design. By deconstructing and reorganizing patterns while refining color schemes, these traditional designs can be incorporated into garment silhouettes, fabric textures, and decorative elements. This process preserves ethnic heritage while aligning with modern aesthetic preferences.

Keywords

Traditional patterns of Korean ethnic group; clothing design; pattern innovation.

浅析朝鲜族传统纹样在现代面料中的应用

金今珠

延边大学, 中国·吉林 延边 133000

摘要

朝鲜族传统纹样作为承载民族文化的物质载体, 结合现代服饰设计特点, 可形成具有独特艺术形态和精神内涵的设计思路。通过对朝鲜族传统纹样类型的整理归纳以及象征寓意、审美特征的研究梳理, 并借助朝鲜族传统动物纹、植物纹、几何纹、文字纹等元素作为符号构建民族文化意象, 实现朝鲜族传统纹样向现代服饰设计的转化。在纹样解构重组、色彩提取提炼基础上, 把传统纹样引入到服装版形、面料肌理、服装装饰等方面, 在保留民族基因的同时又符合当下审美。

关键词

朝鲜族传统纹样; 服饰设计; 纹样创新

1 朝鲜族传统纹样

朝鲜族传统服饰纹样承载着源远流长的民族文化, 既是朝鲜族人民独特审美观念的直观呈现, 更是民族历史记忆与文化血脉的重要载体。在漫长的传承中, 这些纹样已深深融入朝鲜族的生活肌理, 成为传统文化中不可或缺的组成部分——无论是节庆盛装的衣襟袖口, 还是日常家居的屏风摆件, 都能见到纹样的灵动身影, 通过器物与服饰的装饰, 将民族文化代代传递。

朝鲜族服饰纹样的取材极具生活气息与自然情怀, 广泛源自对自然界的细致观察与传统符号的文化积淀: 牡丹的雍容、莲花的清雅、鹤的灵秀、云纹的飘逸, 这些源自自然的元素寄托着对生命活力的赞美; 而几何纹样中的回纹、水

纹等传统符号, 则蕴含着对吉祥永续的美好期盼。整体而言, 纹样设计质朴中见精致, 简练的线条勾勒出鲜明的形态特征, 既避免了繁复堆砌, 又通过对称构图与韵律感营造出强烈的装饰效果, 让每一处纹样都传递着朝鲜族人民对自然美景的热爱、对生活情趣的追求, 以及对美好事物的无限向往, 民族特色在纹样的方寸之间尽显鲜明。

1.1 植物纹

植物纹样中松树纹样较为普遍, 因为它的坚韧、长寿, 就像长白山上的苍松, 在风吹雨打中也始终傲然挺立; 云纹代表永恒不变; 菊花代表高洁; 牡丹代表富贵荣华; 石榴多籽寓意多子多福, 所有这些图案都寄予了人们对美好生活的向往与期望。还有长白山独有的高山草甸与野花, 比如野玫瑰呀, 还有杜鹃花等, 同样被设计师运用到雕刻当中, 穿插进去, 去表现一些生机勃勃的自然景象。其实每一个完整的造型里都有两种纹样, 既有长白山那边很典型的那种自然界的景色以及人物穿的服饰上的纹样。

【作者简介】金今珠(2001-), 女, 中国吉林延吉人, 硕士, 从事艺术设计专业服装与服饰研究。

1.2 动物纹

在朝鲜族传统服饰纹样中,动物题材占据着重要地位,熊、鹿、鸟等野生动物不仅是纹样创作的灵感源泉,更承载着深厚的民族信仰与文化寓意。这些源自自然的生灵,在朝鲜族的传统故事与文化记忆中,早已超越了普通动物的范畴,成为具有精神象征意义的信仰图腾。

熊作为纹样中的经典形象,被赋予“山林大王”的威严意象,象征着勇猛无畏的力量与生命力。在朝鲜族文化中,熊的形象传递着对坚韧品格的崇尚,纹样中常以简练线条勾勒其壮硕身形,既展现野性张力,又暗含对自然伟力的敬畏。

鹿的纹样则洋溢着温润气质,它代表着优雅与温顺,更寄托着“和顺太平”的美好愿景。朝鲜族服饰中,鹿的形象多以灵动姿态呈现,或漫步林间,或回眸远眺,线条柔和流畅,传递出人与自然和谐共处的恬淡意境,也象征着生活安宁、族群和睦的期盼。

鸟类纹样则充满自由灵动之美,不仅象征着无拘无束的自由,更以“目光锐利”“翱翔天际”的特质,被赋予智慧与高远志向的寓意。无论是喜鹊、仙鹤还是其他飞鸟形象,纹样中都以舒展的羽翼、轻盈的姿态展现其活力,既暗合朝鲜族人民对广阔天地的向往,也传递着对生命自由生长的赞美。

在朝鲜族人民心中,这些动物纹样并非简单的装饰图案,而是具有生命力的文化图腾。它们承载着民族对自然生灵的情感联结,更通过纹样的代代相传,将对大自然的崇敬、对生命的关怀以及对美好生活的向往,深深镌刻在民族文化的基因之中。

1.3 几何纹

朝鲜族服饰纹样的最初是几何图形,随后出现了一些吉祥如意的植物纹样、一些关于民族信仰的动物纹样、一些吉祥的文字等。^[2]因此几何纹样也在纹样领域中占据重要的一席之地。在这些纹样中,最开始会运用太极纹、雷纹等几何纹样,这些纹样形态简洁而具有意义,反映了古人对自然的理解。朝鲜族服饰的纹样设计极为丰富,这些纹样不仅美观大方,还承载着深厚的文化内涵,反映了朝鲜族人民对生活和环境的独特理解。

1.4 文字纹

朝鲜族文字纹样在朝鲜族传统文化艺术中也有较深的意义。朝鲜族人常用“福”“寿”“禄”等文字在衣服、器物上巧妙镶嵌起来,让其直接表达出人们对于幸福、长寿、美好生活等方面的美好祝愿,充分展现出朝鲜族人对于本民族传统优秀的高度尊敬和深深爱戴。

朝鲜族传统服装纹样历史悠久,在民族纹样的发展历程中有着显著的变化并取得了成就,对服装纹样的研究与设计具有十分重要的意义。朝鲜族传统服饰对民族传统文化、习惯、信仰的传承体现非常明显,而现代的朝鲜族服饰则更应该表现出传统文化和现代流行趋势的相互融合,彰显鲜明

的民族生命力。^[3]

2 现代面料类别

2.1 印花面料

设计师采用数字化印花、丝印等先进手段,以现代的面料来表现传统的纹样以及性价比优势,这就将两者充分融合,创造出更具有丰富内涵以及生命活力的作品。新的服饰类产品、家居类产品、装饰品,可利用新的设计来开展,各种风格的产品应有尽有,提升人们的生活格调与品味。对于消费者的观感,不论是高贵的丝绸,还是柔软舒适的棉麻材质或是耐用的合成纤维类服装材料,都能够在面料上通过使用这些纹样完成对应的设计目的。

2.2 织物面料

运用云雷纹、缠枝纹、万字纹等传统纹样,以提花、绣花、蚕丝、妆花等传统织造工艺制作而成,采用经纬交织的方法,直接织成纺织物,以丝线叠加产生的微米级扁肌,和桑蚕丝、金箔线混纺等形成结构,再与疏解结合,产生蜡波一体的效果,让人的触感细腻、视觉得到提高,技术适用于最近以来把数字印花这种新工艺加入进来的创新工艺方法上,使得传承与现代设计架起一座桥梁,并且大范围地运用于博物馆文创产品及星级酒店软装的设计,譬如客家人常用的高级服装领口袖饰、还有像宫灯流苏、屏帘窗帘等在内的家装都是此类产品。

2.3 功能性面料

利用现代科学技术与传统艺术相结合来生产既具有抗皱、防水、防蒸发等功能,又含有纳米涂层技术、智能温控技术等功能性面料;其中功能性面料可以运用提花、数字印花等方式,同时依旧保留着传统图案的美感,在商务用房抗皱提花“回字纹”、户外冲锋衣防水绣“瑞兽纹”、居家阻燃提花“竹节纹”等众多场景应用中都可以看到其内在有着实用的价值和外显的文化韵味。

2.4 环保面料

选择天然材料制作面料,将传统纹样融入环保理念,满足现代市场对生态友好产品的追求,是当下可持续发展理念席卷时尚界的设计师们所关注的。设计人员结合植物染料染工艺,积极选用天然麻、有机棉等再生材料,制作环保面料。草木染、蓝印花布等非遗技艺,将“竹报平安”等象征纯朴、充满活力的传统图案呈现在面料上,既保留了自然特色,又传递了东方审美。融合传统纹样与环保理念的面料,让时尚与自然和谐共生,正契合生态友好型产品在当下的市场需求。

3 朝鲜族传统纹样的现代转化

3.1 创意设计

在当下物质条件充足而精神需求日益凸显的社会环境中,人们对精神层面的追求愈发强烈。因此,在规划朝鲜族纹样创新设计时,要秉持审美性原则,以受众人群的审

美为核心,打造能够引起共鸣的纹样设计。

当下设计师通过对传统纹样的解构和创新,简化或抽象化传统纹样,使其创新后的纹样更符合当下社会的审美。例如,几何纹通过现代材料和色彩的结合,创造出新的视觉效果。朝鲜族服饰上的牡丹、凤凰等吉祥的图案纹样,亦可以充分运用在现代服装设计中。如在设计现代服装时可以沿用经典的“仙鹤”图案题材,但要结合具有现代化的条状纹样进行设计呈现并将简练的条状纹样与烫金工艺结合,既能赋予服装高贵典雅的气质,又能体现出前卫的设计理念。

朝鲜族服饰制作技艺十分高超,有刺绣、印染等传统工艺。此外,传统朝鲜族服饰有配戴各种各样的配饰,因此在形式上种类多样且颜色丰富,把它融入到现代服装设计当中,能很好的为服装设计师开拓出新的设计思维,增强服装设计的多样性。^[1]

3.2 跨界融合

朝鲜族服饰的传承和发展可以促进社会交流和民族团结,作为一种文化符号,可以促进不同民族之间的交流和理解。例如,设计师在2023年汉城时装周作品中,运用云鹤纹、赛博朋克元素结合热转印技术融入2023年汉城时装周的设计师作品;又或者比如在一款极具街感的潮牌当中用到了丹宁的面料,高精尖的青瓷镶嵌混搭数码绣的街头涂鸦字体图案,还有拓扑变形的汉云纹、汉装牡丹纹按照比例计算转换而成的连片纹样矩阵,应用到了联名运动服饰系列当中。

3.3 多功能性

除了关注装饰性,现代面料设计还十分强调功能,如在保有传统继承人的基础上针对当下人们的穿衣需求设计不同款式的面料,并将其合理运用到日常生活当中。从韩国的传统元素中得到启示,以实用为目的创作新的产品,如制作正装面料可以使用鹤纹等提花织物,用来比喻长寿吉祥,在上班或者其他商务活动中穿上一款鹤纹衣着是最符合古人修身养性的穿戴礼仪;再如人字纹则配合了蒸汽速干技术运用于运动服饰面料上在图案的循环构图中匹配运动的张力感,运动时全身会散发大量汗液,采用该材质面料的衣服会更好地实现汗液的及时蒸发现象,将人体皮肤时刻保持清爽舒适状态,在体验古今魅力融合,在传承者中形成人文气息浓厚的穿着之态。

3.4 数字化转型

技术的不断迭代升级,正为传统纹样的传承与创新注入强劲动力。数字印刷技术的成熟应用,彻底改变了传统图案的传播与复用方式。它突破了手工复制的效率瓶颈,让古

老纹样能够便捷实现精准复制与规模化传播,使那些曾深藏于博物馆、古籍或民俗器物中的图案元素,跨越时空限制成为设计师触手可及的创作素材。更关键的是,这项技术为创意释放提供了广阔空间——在色彩运用上,设计师可摆脱传统工艺的色彩局限,自由尝试从淡雅莫兰迪到明快撞色的多元搭配;在图案重组上,能灵活拆解传统纹样的核心符号,以现代设计逻辑重构组合,为传统图案赋予全新视觉表达,实现了传统纹样应用的重大突破。

与此同时,高精度扫描与3D建模技术为非遗纹样的数字化保护筑起坚实屏障。通过微米级精度的扫描技术,纹样的细腻肌理、笔触细节乃至材质的自然质感都被完整留存,确保传统纹样的原始风貌得到精准还原。设计师可直接调取这些数字化纹样资源,通过解构、重组等手法进行面料图案创新设计,在保留文化内核的同时赋予其现代形态。技术赋能更催生了跨界融合的大胆实践,比如将承载东方意境的青绿山水纹样,与充满现代张力的几何波普元素碰撞融合,让古典美学与当代艺术在数字技术的加持下实现创意对话,为传统纹样的活态传承开辟了全新路径。

4 结论

朝鲜族服饰是我国民族文化的重要组成部分,能够直观地反映朝鲜族文化的历史积淀,其制作工艺和样式设计都凝聚了朝鲜族人民世代相传的智慧和技艺,是朝鲜族文化的重要体现和传承。

朝鲜族传统纹样元素的应用充分体现出朝鲜族文化融入当代审美,在提炼纹样象征意义、形式特点的基础上运用解构重组、色彩转译和数字演绎等方式手段,将传统符号融入具有设计语言和现代功能的设计作品,形成融合民族精神和材料、工艺、科技维度的传统纹样表达,形成年轻群体认知下的民族文化和差异性东方美学表达,在全球化语境下发挥时尚影响力,并且应探讨传统纹样与可持续设计、智能穿戴等方面的结合点,为传统纹样和民族文化带来长久生命力的同时丰富时尚产业表现形式和表现内涵。

参考文献

- [1] 郑玉铭,陈卓林.辽宁朝鲜族服饰元素在现代服装设计中的应用[J].染整技术.2025.
- [2] 潘超.朝鲜族服饰元素在现代礼服设计中的应用[D].长春工业大学.2023.
- [3] 徐斯文.延边地区朝鲜族传统服饰的演变与发展[D].东北电力大学.2022.