

承古萌新：传统与时尚融合中造型与精神的双重演绎

张淑敏

河北外国语学院，河北石家庄，050000；

摘要：本文从传统文化与当代时尚的融合出发，探讨了“承古萌新”现象中的造型演变与精神传承。在多元文化交融和消费审美变化的背景下，传统元素在视觉造型、服饰设计、文化表达中焕发新生，不仅展现了艺术创造力，也蕴含了深厚的精神内核。本文通过理论分析与实例剖析，展示传统与时尚融合的多层面价值，揭示其在现代文化认同与个体表达中的独特作用。

关键词：传统文化；时尚设计；造型演绎；文化融合；精神传承

DOI：10.69979/3060-8767.25.08.036

引言

随着全球化和文化多元化的发展，传统文化正以更新颖的方式重回大众视野。“承古萌新”不仅是视觉风格的创意体现，更是传统文化精神与现代时尚态度的深度结合。越来越多的设计师、艺术家以及年轻消费者通过时尚媒介传达对传统的认同与创新。本文将从造型与精神两个维度，分析传统与时尚融合的现象与价值，探索其对当代社会审美与文化身份的影响。

1 传统文化在当代表达中的复兴

1.1 传统元素的视觉重构

当代时尚设计在吸纳传统文化元素时，常常借助现代视觉语言进行创新和重构，而非单纯的模仿与复刻。这种设计方式不仅仅是对传统符号的表面装饰，更是通过现代设计手法赋予传统文化新生命，推动文化意象在新时代中焕发活力。以汉服为例，其改良设计不仅在款式和剪裁上进行了现代化处理，同时还运用了新型面料和色彩组合，融入了更符合现代审美的元素，使其既保持了传统文化的韵味，又更具穿着的舒适性和流行性。例如，唐代团花、宋代水墨以及清代旗装中的某些图腾元素，常常被现代设计师简化为抽象的线条，或以鲜艳的现代表色表现出来^[1]。这些传统元素在设计中呈现出一种平衡感，既不失古韵，又能与当代的潮流趋势对接。通过对图案、色彩、材质等多重视觉语言的创新运用，传统文化得以在现代时尚领域中重新诠释。这种视觉重构不仅使得传统文化符号更加亲和易懂，也提升了其在公众心中的文化认同感和传播力。设计师通过对传统元素的“减法”与“加法”调整，让这些元素在现代语境下得到了再生和重塑。通过简化复杂的传统图案并加入现代设计语言，传统文化不再是沉重的负担，而是充满

活力的表现形式。例如，传统的中国结图案在现代时尚产品中常常以极简线条出现，既保留了象征着团结和美满的文化含义，又不失现代设计的轻盈感。这种视觉重构，不仅让传统元素更容易被当代观众接受，也让它们在全球化的背景下，更具传播力和影响力。

1.2 服饰作为文化身份的传达媒介

随着“国潮”文化的兴起，传统服饰不仅仅成为了穿着的选择，它们已成为个体文化认同的有力表达。特别是在年轻一代中，穿汉服、唐装、旗袍等传统服饰的行为，不仅是对传统文化的致敬，更是一种对文化根源的自觉回归。尤其是在各种社交场合中，传统服饰成为了表述身份、态度和价值观的独特媒介。这一现象深刻体现了服饰在现代社会中作为文化身份象征的功能，超越了简单的“穿着”或“装饰”层面，成为个人与历史、文化、社会之间的纽带。近年来，越来越多的年轻人选择在节日庆典或日常生活中穿着汉服，参加传统节日活动或进行“打卡”式的拍照。这一潮流不仅代表了他们对传统文化的认同，也是在全球化、多元化的社会环境中寻找到的一种文化归属感。通过身着传统服饰，个体能够清晰地表达出自己的文化身份与自豪感。这一现象不仅局限于中国，在世界范围内，“民族服饰”的流行正在成为一种趋势，传统服饰已经从单纯的文化遗产向时尚表达、身份认同的媒介转变。

1.3 非物质文化遗产的时尚演绎

非物质文化遗产的时尚演绎，是将传统技艺和现代设计结合的典范，体现了对传统手工艺的保护与创新。这些非遗技艺如刺绣、织锦、扎染、蓝印花布等，在现代时尚中越来越被融入到服饰、配饰等产品的设计中，既传承了传统文化的独特性，也赋予其新的设计语言，满足了当代消费者对个性和文化内涵的追求^[2]。例如，

苏绣、苗绣等传统刺绣技艺，已经从传统的工艺品走向了高定礼服的设计，成为国际时尚舞台上的闪亮明星。这些非遗技艺的时尚演绎，不仅展示了中国传统手工艺的精湛技艺，也提升了服饰的文化价值和独特性。

通过现代设计师与手工艺人的深度合作，非遗工艺被注入了更多现代审美和功能性元素。设计师不仅对传统技艺进行了现代化的创新，还在材质选择和功能性优化上做出了改进，使这些传统技艺能够更好地适应现代生活需求。例如，蓝印花布这种传统的布料，以其独特的图案和色彩，逐渐走进了时尚界，成为许多设计师的灵感源泉。设计师们不仅保持了其文化底蕴，还通过现代化的面料和设计手法，使其更符合当代消费者的需求和审美。

2 现代时尚对传统精神的再诠释

2.1 创意设计中的“文化情感”注入

现代时尚设计早已超越了单纯的外观和结构造型，它更是一种文化的传递，特别是在设计师融入深厚的文化情感时，作品便具备了独特的生命力与情感共鸣。设计师的创作不仅是对材料的操作，更是对历史、情感和传统文化的诠释与表达。例如，近年来汉服的复兴便是一种传统文化的再生与新解，汉服不仅仅是传统服饰的复原，更是对其中承载的文化情感的传达。从“花开富贵”到“青花瓷”，这些传统图案不仅是历史文化的象征，它们在设计师的重新诠释下，不再单纯是装饰的符号，而成为了情感的载体，赋予了作品新的象征意义与文化底蕴。设计师通过对这些元素的创新和再构建，不仅重现了传统文化的精髓，也为其注入了现代人的审美需求与情感认同。每一件作品的背后，承载着对祖先文化的敬畏与传承，而这种深厚的文化情感通过精心设计传递给了当代的消费者，让他们不仅能够享受视觉上的美感，更能体会到其中浓厚的文化氛围与情感共鸣。可以说，设计师赋予传统元素以现代的生命，使其在今日的时尚中焕发出新的意义，而这种情感的传递与表达也正是现代设计的精髓所在。

2.2 “国潮”现象背后的文化认同需求

“国潮”现象的崛起不仅是对时尚的一种追求，它更反映了现代消费者在全球化背景下对自身文化认同的深刻渴望。在这个信息全球化的时代，很多年轻消费者逐渐摆脱了对西方品牌的盲目崇拜，转而更加关注本土品牌的文化内涵。这种文化认同的需求催生了“国潮”现象，象征着中国传统文化与现代设计的融合。李宁、安踏等品牌通过巧妙地融入中国传统元素，如书法、

宫廷图腾等，创造出具有独特文化气息的时尚产品^[3]。这些品牌不仅仅关注产品的质量和外形设计，它们更通过文化符号的提炼与现代设计语言的结合，传递出了强烈的民族自信和文化自豪感。消费者购买这些产品时，往往不仅是对品质和时尚的追求，更多的是一种对民族文化的认同与支持。这种认同感与归属感，使得“国潮”不仅仅是消费趋势，它更代表了一种文化复兴与身份认同的体现。如今，“国潮”已经不仅仅局限于购买行为，它成为了消费者对中国传统文化情感认同的外在表现，推动了中国品牌在全球市场中的崛起。可以说，国潮的现象不仅是对本土品牌的偏爱，更是中国年轻一代在全球化浪潮中对自身文化的再发现与自信宣扬。

2.3 时尚传播中的文化软实力输出

中国传统文化在全球化进程中的传播，已经不仅仅依赖于传统的文化交流方式，时尚作为一种文化表达方式，逐渐成为了中国软实力的重要组成部分。随着中国设计在国际舞台上的崛起，传统文化元素通过时尚作品走向了全球，成为了世界文化市场的一部分。设计师们通过将青花瓷、京剧脸谱、龙凤纹样等传统元素与现代时尚设计相结合，创作出具有鲜明中国特色的时尚产品。这些作品不仅仅在视觉上给观众带来冲击，更通过每一件作品背后的文化故事和历史意义，让全球消费者感受到中国文化的独特魅力。时尚作为一种全球化的传播工具，突破了国界，将中国传统文化以新的方式展示给世界。时尚作品的背后，不仅仅是单纯的设计，更是对中国悠久历史和深厚文化的传递。这种文化软实力的输出，不仅提升了中国在全球文化中的地位，也让世界更加了解和认同中国的文化遗产。通过时尚传播，中国传统文化得以在全球范围内得到重新认识与接受，同时也赋予了中国文化新的生命力，成为了全球文化交流的重要力量。可以说，时尚已经不再仅仅是表面的美丽，而是中国文化自信的一种体现，它通过每一件作品的传递，塑造了中国在国际文化中的新形象，推动了文化的跨国传播与认同。

3 传统与时尚融合中的双重演绎策略

3.1 表层造型与深层精神的互补共生

在“承古萌新”的过程中，表层的造型与深层的精神之间应形成一种有机的互动与共生。表层造型作为现代设计的一部分，通过现代化的设计语言进行更新，反映了当代审美与功能需求的变化。对于许多传统服饰而言，表层造型的现代化不仅体现在款式的简化和材质的创新上，更在于对传统服饰所蕴含的文化精神的有效提

炼和传达。现代设计师通常会对传统服饰的结构进行适度的简化,使其更符合日常穿着的便利性与舒适度,但这种简化并未削弱传统服饰背后深厚的文化底蕴。传统服饰中的礼仪、尊重与身份象征,仍然在现代设计中得到延续。例如,旗袍的修身剪裁、汉服的飘逸袖口、以及传统元素如龙凤图案和花卉刺绣的应用,都在现代设计中得到了创新性延展。这些设计元素的保留,使得穿着者即便在日常生活中,仍能够感受到传统文化所蕴含的精神力量和历史价值。通过这种表层造型与深层精神的共生,现代时尚设计突破了传统与现代之间的界限,使传统文化在当代社会中焕发出新的生命力,同时也为年轻人提供了感受和传承传统文化的途径。这样的设计不仅符合现代人的审美需求,也能吸引他们参与传统文化的传播与弘扬。

3.2 多元文化语境下的跨界合作模式

在当代时尚设计中,跨界合作已成为一种创新趋势,尤其是在传统与时尚融合的过程中,跨界合作的多元性与创新性尤为突出。这种合作不仅体现在不同设计领域的互动,还涵盖了不同文化之间的碰撞与融合。在全球化的背景下,不同国家与地区的文化资源通过跨界合作相互融合,创造出更具文化内涵和现代感的设计作品。时尚品牌与传统艺术家或非遗传承人之间的合作,成为这一趋势的典型代表。例如,一些现代时尚品牌与中国传统工艺如刺绣、织锦或陶瓷工艺的传承人合作,通过将传统技艺融入现代服饰设计,创造出既具有现代审美又富含文化深度的作品。此外,跨界合作还表现为全球视野的拓展,许多中国本土品牌与西方设计师进行合作,致力于将中国传统文化元素与国际时尚潮流相结合,从而创作出具有全球影响力的时尚产品。这样的合作模式不仅能够提升设计作品在国际市场的竞争力,还促进了不同文化间的互鉴与交流。在这一过程中,传统文化的独特性得以展示,同时也推动了全球时尚行业的多元化发展。跨界合作为时尚设计注入了新的活力,打破了地域、文化和风格的界限,使得传统与现代的融合更加紧密、丰富和具有创新性。

3.3 新媒体平台下的传播与再创造

新媒体平台的崛起为传统文化与时尚的融合提供

了前所未有的传播渠道和创作空间。短视频、直播和社交媒体的快速发展,使得传统文化能够以更具现代感和互动性的方式与大众接触,打破了过去传统文化往往与“古老”和“僵化”挂钩的刻板印象。通过新媒体平台,传统文化得以通过现代语言和形式进行展示,使其变得更加生动和富有时尚感。举例来说,穿着汉服的短视频博主通过创意演绎,将传统文化巧妙地融入到现代生活中,吸引了大量年轻人的关注与参与。这些博主不仅在展示传统服饰的美丽和魅力时,巧妙地结合了现代审美,同时还通过幽默、时尚和互动等手段,使传统文化更加贴近现代人的生活方式,突破了传统观念中的“古老”和“僵化”标签。与此同时,社交平台上的用户生成内容(UGC)也为传统文化的再创造提供了重要的动力。用户通过分享自己的穿搭、工艺制作以及文化理解,不仅成为传统文化传播的积极参与者,还通过创意表达推动了传统元素的创新性演绎。新媒体平台的优势在于其广泛的传播力和创新的创作方式,它不仅为传统文化注入了新的活力,还使其能够以一种全新的方式参与到现代社会的文化表达和价值构建中,成为时代发展的文化新动力。

4 结论

传统与时尚的融合,并非简单的表面装饰,而是一种文化生命力的延续与再创造。在“承古萌新”的语境中,造型的美学演绎与精神的深度表达相辅相成,构建了一个兼具文化记忆与当代审美的时尚新景观。这不仅提升了时尚设计的文化价值,也为传统文化的传承提供了新路径。未来,随着文化认同感的增强与创意机制的多样化,传统与时尚的对话将更加深入,呈现出更加丰富、灵动、具有时代精神的融合形态。

参考文献

- [1] 郭淇祺,王鹤霖,张道鼎,等.传统汉服造型与现代时尚潮流服装的融合创新[J].西部皮革,2024,46(03):96-98.
- [2] 王雨晴.传统造型元素与服装时尚设计的融合研究[J].纺织报告,2022,41(05):63-66.
- [3] 刘淑惠,徐蓉蓉.传统与时尚融合的服饰设计审美研究[J].天工,2025,(13):69-71.