

金陵十二钗服饰元素应用于新中式服装的设计

吴慧, 陈思云*, 许嘉欣, 刘诗诗, 刘礼薇

广东科技学院, 广东 东莞 523000

DOI:10.61369/HASS.2026050006

摘 要 : 当下国潮风盛行,《红楼梦》“金陵十二钗”服饰元素常被简化为扁平图案,色彩符号失去文学隐喻,文本的苍凉哀婉无从体现。本设计解构金陵十二钗正册人物性格特质与命运隐喻,将文学意象转化为现代服装语言,把命运隐喻融入服装肩线与腰节,以清代服饰比例重构外套前片,用极简剪裁构建H型廓形,通过可拆卸系带呼应“盛宴必散”主题,结合白纱暗花纹样与花卉配饰,以“白色”统合视觉转译角色特质。最终完成“可穿戴文本”系列服装作品,为实现国潮文化深度转化提供借鉴,通过服装载体实现经典文学跨时代传播。

关 键 词 : 红楼梦; 金陵十二钗; 新中式服装

Application of Apparel Elements from the Twelve Beauties of Jinling in the Design of New Chinese-style Clothing

Wu Hui, Chen Siyun*, Xu Jiaxin, Liu Shishi, Liu Liwei

Guangdong University of Science and Technology, Dongguan, Guangdong 523000

Abstract : With the current prevalence of the national trend, the apparel elements of the "Twelve Beauties of Jinling" from Dream of the Red Chamber are often simplified into flat patterns, causing the color symbols to lose their literary metaphor, and the desolate and mournful essence of the text to be unrepresented. This design deconstructs the personality traits and fate metaphors of the characters in the main register of the Twelve Beauties of Jinling, transforming literary imagery into modern clothing language. It incorporates fate metaphors into the shoulder lines and waist sections of the garments, reconstructs the front pieces of the outerwear using the proportions of Qing Dynasty clothing, and constructs an H-shaped silhouette with minimalist tailoring. Detachable ties echo the theme of "all feasts must end," while white gauze with hidden patterns and floral accessories are used to visually translate the characters' traits through the unifying color of "white." The final result is a series of clothing works titled "Wearable Text," providing a reference for the in-depth transformation of national trend culture and enabling the cross-era dissemination of classic literature through the medium of clothing.

Keywords : Dream of the Red Chamber; Twelve Beauties of Jinling; new Chinese-style clothing

引言

《红楼梦》被誉为中国古典小说的巅峰之作,以其深刻的文学意义而闻名^[1]。书中“金陵十二钗”等女性角色的服饰,早已超越了遮体御寒的实用功能,成为塑造人物性格和隐喻命运走向的重要艺术载体。从林黛玉素雅清冷的衣装中,能窥见她孤高敏感的性格与悲剧性的人生轨迹;从薛宝钗华贵端庄的服饰里,隐藏着她沉稳世故的品格与看似圆满实则遗憾的婚姻结局。这些服饰描写,不仅丰富了人物形象,更承载着深厚的传统文化意蕴,反映了当时的社会风貌与审美观念。如今,《红楼梦》的服饰文化依然焕发着勃勃生机。在影视剧和舞台剧等艺术形式中,其服饰元素被不断创新演绎,为传统与现代的融合提供了新思路;在现代服装设计领域,《红楼梦》服饰的色彩搭配和纹样设计等,为设计师们提供了源源不断的灵感,推动着中国传统文化的当代设计转化与传承。本文将深入探讨《红楼梦》中服饰的艺术价值与文化内涵,并分析其在当代艺术创作与设计中的应用与发展。

基金项目: 2024年度教科创教学相长项目“新中式服装创新设计团队”(GKJXXZ2024035)。

作者简介: 吴慧(2004—),女,湖南岳阳人,2022级本科生,研究方向为服装设计与工程专业。

通讯作者: 陈思云(1979—),女,广东河源人,广东科技学院副教授,主要从事服装工程科研工作,研究方向为功能性服装、数字化服装设计、非遗服饰文化等。

一、金陵十二钗元素在现代服装设计中的研究意义

通过对《红楼梦》中人物服饰设计的隐喻分析，可探索该时代的审美观念、社会等级制度及文化内涵，为深入理解古代社会文化提供独特视角^[6]。书中女装描述倾向于采用清前期尤其是康熙末年至乾隆前期的女汉装元素，以素雅色彩、精致刺绣及层次分明的内外搭配为特点，既展现清代女性的端庄与柔美，又反映当时的社会文化与生活习俗^[9]。通过探究白色的文化象征意义及其在当代设计中的应用，将文学美学、服饰史与设计实践相融合，有助于构建传统文化现代转型的理论框架。对金陵十二钗服饰文化的研究，能够深化对《红楼梦》文学与艺术价值的理解；清代强调等级秩序，这在服饰中亦有体现——不同身份地位的穿着者所着服饰存在差异，此为服饰文化内涵的重要展现。《红楼梦》刻画了包括贵族官宦、普通百姓与奴隶在内的大量人物，他们之间存在不可逾越的等级差异^[7]；在进行人物服饰描写时，颜色是重点刻画对象，无论是衣着、腰带还是配饰，均会提及颜色，既便于读者想象服饰色彩搭配，又能形成较强的视觉冲击，使读者更充分地感知当时的时代特色。

通过设计实践，可展示将丰富的传统文化资源转化为具有市场吸引力与商业价值的高级服装的过程，提供从灵感获取、元素提炼到设计实现的完整案例。当前消费者，尤其是年轻群体，已不再仅关注服装的实用功能，更重视服装背后蕴含的文化故事、美学价值及情感共鸣；这既推动经典文化的普及与传播，也增强了文化自信与民族认同感。

二、基于金陵十二钗元素的现代服装设计构思

（一）灵感来源

本系列的灵感并非源自宏大叙事，而是始于对《红楼梦》文本的细微观察：在工作室灯下研读时，发现“金陵十二钗”的判词、命运与性格虽被反复探讨，其服饰却鲜少得到重塑。本设计将书页转化为布片，判词化为线迹，以“白茫茫大地真干净”为剪裁起点——纯白布料铺展如雪地与素笺，使每一抹色彩均承载叙事功能。纱料的透光特性令花纹随身体移动若隐若现，犹如灯影翻书般转瞬即逝；白色缎面象征未着墨的纸页，花纹纱则如未完成的诗篇，二者叠合构成现代通勤场景中的“闺阁”意象。无需刻意言说，风起时花纹飘动，即可唤起对《红楼梦》未尽篇章的联想。主题灵感版如图1所示。

图1 主题灵感版（作者绘制）

（二）设计思路

以“金陵·闺纪”为主题，选用暗花纹纱与白色缎面复合面料，通过面料组合与结构变化，实现“昔日辉煌”与“悲剧意识”的双重象征。其中，暗花纹纱承载“昔日辉煌”之意涵，其纹样采用抽象化的牡丹、芙蓉、昙花、杏花、梅花骨骼形态，需在特定光线角度下方可见，以此模拟浮华易逝的特质；白色缎面复合面料则承载“悲剧意识”，其挺括高洁且无任何装饰，象征“白茫茫大地真干净”的虚无境界。二者复合形成“外华内素”的视觉反差。

整体造型以金陵女子对应花卉意象，以结构语言隐喻命运内涵。第一套对应薛宝钗（牡丹），斗篷式外套采用超宽肩线设计，外扩形态如花朵盛放，一片式无侧缝结构仅通过暗扣固定，隐喻“盛宴必散”的脆弱本质；第二套对应林黛玉（芙蓉），上衣采用波浪层叠设计，形态如临水之姿，腰部经极致收腰后骤然外展，暗示“质本洁来还洁去”的短暂盛放；第三套对应贾元春（昙花），采用深V领、落肩内收结构，暗示高处荣华的短暂易逝；第四套对应贾探春（杏花），采用一字领露肩设计，右肩饰片斜出如横生枝桠，左右不对称结构隐喻“一帆风雨路三千”的漂泊无常；第五套对应妙玉（梅花），采用超高立领设计，遮覆下颌部位，几何翘肩如枝干遒劲，整体以纯白为主且暗纹稀少，对应“欲洁何曾洁”的自我封闭与终极破绽。工艺层面，肩部以树脂衬强化挺括感，暗纹纱通过高温定型保持垂坠性，流苏固定于夹层之中，以结构线作为命运线的载体，完成对女性命运的静默书写。

（三）造型分析

本设计采用“新中式极简”风格，将明清服饰标志性元素——如H型宽松结构、比甲的V形领口与短款形制、马面裙的A型展开式裙摆——融入现代高档女装的经典轮廓（贴合身形的X型、干练的H型及优雅的A型），通过元素的巧妙嫁接实现设计创新。为突显林黛玉的飘逸气质与独特孤傲感，设计采用不对称单肩造型，结合自肩部斜向另一侧的层叠纱料，既模拟传统宽袖的动态美感，又赋予作品现代雕塑的艺术质感。为展现薛宝钗的优雅端庄，采用简洁的H型廓形，前中设计开衩结构：一方面暗示服饰的层次感与庄重属性，另一方面保障现代服饰的穿着便捷性与气场；该廓形既保留历史文化记忆，又契合现代审美与穿着需求。服装廓形版如图2所示。

图2 服装廓形版（作者绘制）

（四）面料分析

（1）本系列采用白色真丝缎与50D复合衬，经粘合处理后整幅冷压，表面呈现哑光珍珠质感，手感柔软且兼具韧性，造型可

挺括可垂坠。其作用相当于服装的“骨架”，低腰节、立领及边缘部位均先以边缘衬定型，再进行车缝，确保翻折时形态稳定，不塌陷、不散形。树脂衬质地硬挺，肩背处留空设计以维持透气性，可避免弯腰时起拱、久坐后产生亮痕。

(2) 真丝与超细涤纶混织，纬纱采用暗纹纹路，形成不规则的横向暗纹，像纸页被指尖反复摩挲后的自然起毛。光泽低调，仅在侧光下显出横向“笔触”，为纯白增加可读性，避免单调性。与皮肤接触时保留真丝凉感，外层暗纹可吸附光线，使抽褶、低腰堆量不显臃肿，如图3-7所示。

(3) 透明软纱，表面印花，覆在纹理布外，图案被哑光底布吃掉半度色，远观几乎隐形，身体摆动时才浮出，完成“空白到闪现”的文学节奏，如下图3-7所示。

(4) 通过三层白色面料呈现层次感，复合衬作为基底提供结构支撑，纹理布通过竹节暗纹增加肌理，花纹纱则以半透明特性形成光影变化，实现同色系下的丰富视觉层次，再加上白色配饰，面料工艺版如图4所示。

图4 面料工艺版（作者绘制）

（五）色彩分析

色彩体系以“白色”为主色，通过结合不同材质的白色面料来增加层次感，选择用象牙白的真丝缎来体现温暖的感觉。采用白色的欧根纱来打造一个宁静的氛围；运用天然棉麻材质来体现简洁之美。使用珠光效果的花纹白色轻纱，增添了一种奢华和朦胧之感。整体色调旨在打造一种高雅、富有内涵的静谧与纯粹，远观时呈现统一感，而在近距离时则能够察觉丰富的变化，如图5色彩版所示。

图5 色彩版（作者绘制）

三、金陵十二钗主题系列服装设计呈现

（一）服装效果图

服装效果图以白色为主色调，廓形上以H型与A型为基调，

系列通过统一的色调、相似的面料肌理、相同的元素形成整体感，同时在服装廓形、领型变化、长短比例等方面实现差异化，形成和而不同的视觉效果，诠释“金陵·阅纪”的东方美学的主题。服装效果图如图6所示。

图6 服装效果图（作者绘制）

（二）服装款式图

款式一以“白上叠影”为设计主线，通过三种白度的材质组合诠释相关判词意象。其正面采用整片白色水波纹蕾丝面料，波纹起伏形态犹如风拂雪面形成的褶皱；蕾丝边缘经自然收束处理形成柔和抽褶，并堆积于腰间，抽褶的纵向线条可在视觉上延伸穿着者的身形比例。腰间拉链头的设计保持了“空白”的视觉完整性。服装内侧采用蕾丝背面贴合白色纹理面料的结构，暗纹仅在侧光下显现，为透孔蕾丝提供不透光的基底，使服装外观既保持空灵质感，近观时又能呈现丰富肌理。两层面料之间附着树脂衬，且仅设置于抽褶区域与腰口部位，既起到稳固造型的作用，又不破坏整体的柔软质感，翻折时边缘可保持挺括形态，类似纸折书角的立体效果。下摆设计为前片及膝、后片拖至小腿肚的长短差异造型，行走时水波纹蕾丝随步伐自然摆动，暗纹底布可透过蕾丝透孔呈现若隐若现的视觉效果。如图7所示。

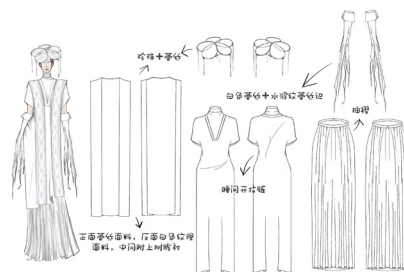

图7 款式图一（作者绘制）

款式二为长款外套设计，以白色为主色调。其正面采用蕾丝面料制作披帛，细节处搭配白色纹理面料，中间夹设树脂衬，以增强面料的立体感与穿着舒适度。外套袖型为大袖设计，旨在丰富服装的层次感与动态表现效果。领口及前襟处饰有珍珠与蕾丝花元素，通过细节处理提升整体设计的精致度与优雅感。此外，内搭裙装的胸部位置设置松紧带，既便于穿脱，又可形成多元穿着效果。整体设计简洁而不失细节，通过在现代风格中融入古典元素，进一步强化了服装的高雅质感。如图8所示。

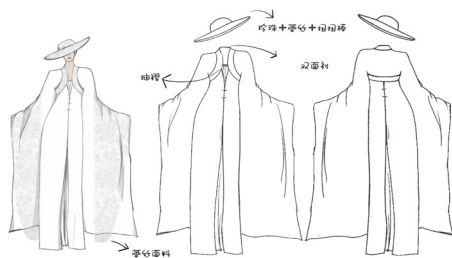

图8 款式图二（作者绘制）

款式三正面采用水波纹白色蕾丝面料，其纹样起伏犹如雪面经风拂过形成的褶皱。蕾丝透孔下方衬以白色纹理面料，竹节暗纹仅在侧光条件下显现，为镂空结构提供了非透光的基底。两层面料间以点状方式粘合树脂衬，树脂衬仅设置于腰口与下摆部位，既起到定型作用，又不影响面料的柔软垂坠感。侧腰位置设有拉链，便于穿脱。该款式的设计亮点在于“珍珠、蕾丝与扭扭棒结合”的帽饰：一粒冷光珍珠被扭扭棒以三圈半的方式环绕，扭扭棒表面先缠绕白线，再点涂薄树脂，形成半硬半软的“月白环”，其边缘保留毛茬，形态恰似未剪断的判词。此环体通过手工缝制固定于腰侧的褶皱处，行走时珍珠随步伐轻微颤动，珠光与蕾丝的冷冽光泽相互映衬，仅在侧身角度可被观察到。下摆设计较长，前片长度及膝，后片拖至小腿部位，通过纵向抽褶形成堆叠效果，将水波纹纹样推向侧缝，视觉效果如同雪线被指尖拨散。整体裙装远观呈现纯白极简风格，近看则可见扭扭环的微颤与珍珠的冷光，将“闺阁自语”的意蕴融入转身的动态之中。如图9所示。

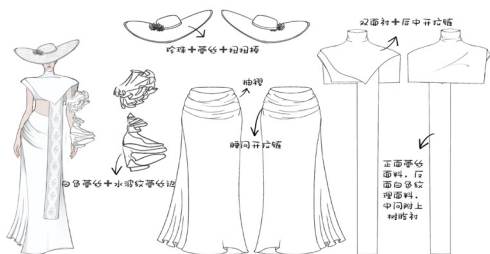

图9 款式图三（作者绘制）

款式四外层采用水波纹白色蕾丝面料，其纹样起伏形态与风吹皱雪的视觉效果相似；蕾丝底背贴合白色纹理面料，竹节暗纹于侧光条件下显现，内层为双面花纹纱，双面之间附设树脂衬，采用断续点状粘合方式，仅在裙摆流苏根部进行固定，既起到定型作用，又保留面料的柔软垂坠感。腰间设置拉链，便于穿脱；下摆设计较长，前片长度及膝，后片拖至小腿部位，行走时波纹随步伐自然荡开。该款式的设计亮点在于下摆流苏：从外层蕾丝与纹理面料之间直接抽取纬纱，保留布根并通过热熔方式封口，形成自然毛穗，流苏长度呈现前短后长的特征，视觉效果如同雪线被风拨动。此裙装可实现翻面穿着：正面呈现纯白极简风格，反面将花纹纱朝外时，灰影花卉纹样随即浮现，通过翻面操作即可完成“空白到闪现”的判词节奏转换，无需额外表达，便将叙事性情节融入行走的动态过程之中。如图10所示。

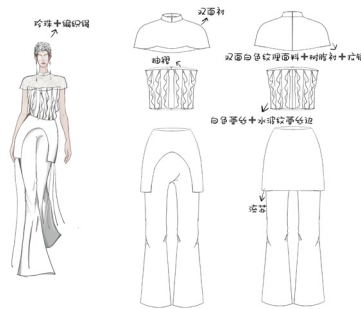

图10 款式图四（作者绘制）

款式五上衣采用无肩设计，营造简约大气的视觉效果；裙装部分为设计亮点，高腰剪裁可突显腰身，下摆装饰由蕾丝与珍珠构成的流苏，随人体行动自然摆动，为整体造型增添动态美感。该款式正面采用蕾丝面料，反面采用纹理面料，中间夹设树脂衬，此结构既赋予面料立体感，又保障穿着舒适度。腰间拉链、裙摆抽褶及流苏装饰等细节处理，既展现设计的呈现效果，亦体现对传统工艺的现代表演。如图11所示。

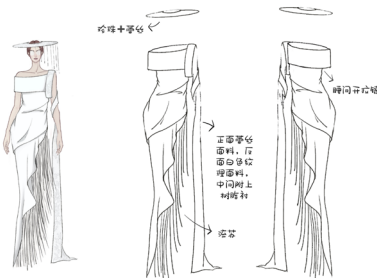

图11 款式图五（作者绘制）

（三）服装成品展示

本系列作品以纯白为主要色调，将古典与现代风格精妙融合。其中林黛玉款服饰，以飘逸的薄纱为主要面料，裙摆处点缀着精致的刺绣花纹，仿若她葬花时的凄美与灵动；薛宝钗款服饰则采用挺括的面料，剪裁简洁大方，凸显她端庄典雅的大家闺秀风范；王熙凤款服饰在细节处加入了金色的装饰元素，彰显出她的泼辣与干练。在展示过程中，整个系列不仅展现出设计的创新性与工艺的精湛性，更传达出“金陵十二钗”的文学内涵与现代女性精神之间的对话。成品展示如图12所示。

图12 系列服装成品展示（作者拍摄）

四、结束语

本设计是以《红楼梦》中金陵十二钗的服饰为灵感，将古典美学与现代服装设计巧妙融合，为新中式服装注入了独特的文学底蕴。本设计不仅是对传统服饰文化的传承与创新，更是文学与

时尚的融合。希望这些作品能成为连接古典美学与现代服装设计的纽带，让更多人领略到中国传统文化的博大精深，也为新中式服装的发展提供新的思路与方向。

参考文献

- [1] 董惠惠,叶倚桐.中国传统文化研究与创新——“金陵十二钗”主题首饰设计[J].美术教育研究,2021,(24):73-74+77.
- [2] 江晓敏.《红楼梦》服饰设计的隐喻研究[D].济南:山东工艺美术学院,2025.
- [3] 陈诗宇.《红楼梦》中的几种服饰塑造手法——以王熙凤、贾宝玉出场形象为例[J].艺术与设计(理论),2024,2(08):98-100.
- [4] 黄旭.《红楼梦》服饰文化研究[J].化纤与纺织技术,2022,51(07):141-143.
- [5] 马剑婷,龙柳志,徐华捷,等.基于CNCS体系的《红楼梦》服饰色彩应用实践[J].化纤与纺织技术,2022,51(04):126-128.
- [6] 季学源.《红楼梦服饰鉴赏》[M].杭州:浙江大学出版社,2012.2.
- [7] 李晓红.红楼梦金陵十二钗人物服装研究及当代时尚创作[D].天津:天津工业大学,2023.
- [8] 季学源,杨福明.红楼梦服饰文化·色彩篇[J].浙江纺织服装职业技术学院学报,2024,23(04):53-61.
- [9] 李雨宣.清代孙温《红楼梦》绘本中服饰色彩风格探究[J].西部皮革,2025,47(12):147-150.