

关于洛丽塔柄图的分析与研究

◎吴淑晶¹ 孙巧寅²

摘要：洛丽塔服饰起源并流行于日本，21世纪初期在我国兴起，近几年更是飞速发展，国内原创洛丽塔品牌如雨后春笋般崛起。洛丽塔服饰以其独特的风格，精美的图案收获了一大批年轻少女的心。本文论述的重点是洛丽塔服饰的印花图案——柄图，在下文将详细介绍柄图的含义、柄图的类型、柄图的设计与绘制、柄图的创新性与局限性和柄图的价值与发展前景。

关键词：洛丽塔 柄图

一、名词解释及分类

（一）什么是柄图

“柄”源自日语“から”，“から柄”就是花样、花纹的意思，如“じみな柄”就是朴素的花样。最初一般把印在洛丽塔服饰上的印花图案统称为“柄图”，现在随着汉服、JK（吊带，没有袖子的小裙子）制服的流行，在这些服饰上的印花也可以称作柄图。一般情况下，在“柄”字加前缀，就能够代表柄的图案类型和风格类型，如“花柄”就代表花朵花样，“油画柄”就代表油画花样。

（二）柄图的风格类型

洛丽塔服饰的代表风格有三大类，即甜美风、哥特风和古典风，这三类是发展时间最早，体系最为成熟的风格。不过随着洛丽塔圈子的扩大，洛丽塔服饰演变出各式各样的风格，柄图功不可没。笔者将近几年出现的柄图类型做了归类和概括，按照其最主要的特征进行分类，不同的类型可能会有风格重叠。

1. 甜美风。甜美风的柄图又叫“甜柄”，给人可爱、童话、公主、娃娃的感觉，在用色上多偏向于粉色、蓝色、白色等少女感强烈的色彩。当然，也有以黑色、绀色打底的“黑甜”柄，如榛果可可花束的林檎少女。甜柄经常会用到水果、甜点、玩偶、小动物等元素，活泼轻快。

2. 哥特风。因为哥特的英文发音很像“搞死”，所以在洛丽塔圈一般又把这种风格称作搞死系。哥特风虽吸取了哥特元素，给人神秘、叛逆或古灵精怪的感觉。主要底色为黑色和白色，有时也会有其他深色系的颜色，但几乎不会出现粉色、黄色这些明亮的颜色。柄图元素一般和宗教、生死有关，比如教堂、骷髅、十字架、蝙蝠、蔷薇等。

3. 古典风。古典风在洛丽塔圈又被称作“克拉系”，主要借鉴了洛可可和维多利亚时期服饰的特点，更加复古和成熟。一般以纯色系的布料为主，颜色饱和度通常较低，但明度区间变化比较大，可以是褐色、绀色这些低明度的颜色，也可以是生成色、若草色、肉粉色这些高明度的颜色。花墙柄是古典风中的典型代表，用碎花或团花铺满布料的柄图叫作“花墙”，十分优雅。近几年流行的油画柄也可以归属到古典风中，油画柄细腻优雅，艺术气息浓厚，既有复古感又不会显得过于沉闷。

4. 朋克风。朋克洛丽塔不是指摇滚乐，而是吸收了朋克文化的服饰风格。洛丽塔服饰中主要是蒸汽朋克风格，柄图一般以土黄色、褐色为底色，主要元素有齿轮、机械、钟表等，营造出蒸汽时代的感觉。

5. 中华风。中华风洛丽塔是在洛丽塔文化传入中国后本土化的产物，近几年非常流行。柄图中融入了很多中国的元素，如青花瓷、水墨、仙鹤、折扇、熊猫等。一些中华风的裙子还会运用刺绣的手段，让柄图更加活灵活现。中华风柄图还可以不断挖掘中国的古典故事进行创作，如心脏当铺的山海异闻系列，灵感源自《山海经》里的神化故事。

6. 和风。和风洛丽塔同样具有东方风情，是将洛丽塔服饰和日本文化元素相结合。常用的纹样格纹、波浪、金鱼、猫咪等。一些和风柄还应用了日本浮世绘的风格进行创作，如少女妄想症洛丽塔洋装的百鬼夜行青鹭火。

二、洛丽塔柄图的设计与绘制

（一）图案组织形式

绘制柄图前，首先要想好风格、图案组织形式、配色、设计元素等，四者

要做到统一和谐。风格在上文已经有详细的介绍，这里不再赘述。柄图的组织形式与传统印花图案一致，大致有单独纹样、角隅纹样、边饰纹样、连续纹样和适合纹样五种。

单独纹样即单个的图案，不受外轮廓限制，具有独立性和完整性，通常可与角隅纹样、边饰纹样搭配设计，如古典玩偶的房日兔。单独纹样也可以自成一个整体，一般油画柄的整个图案都是一个单独纹样。

角隅纹样又叫“角花”，常用作角的装饰，给人精致、小巧的感觉。角隅纹样通常只是辅助纹样，能够增加柄图的细节，在元素上可以和中心图案呼应，在风格上要 and 整体保持一致。

边饰纹样是指受一定外型的周边所制约的边框纹样，用来装饰周边。边饰纹样与二方连续纹样不同的是，前者受外形的限制，而后者可以无限延伸。

连续纹样是洛丽塔柄图中最常见，应用最广泛的形式之一，又分为二方连续纹样和四方连续纹样两种。二方连续纹样亦称“带状图案”，是由一个或多个单位纹样，向上下或左右两个方向反复连续形成的，序列性强。四方连续纹样是指一个或多个单位纹样向上下左右四个方向反复连续循环排列所产生的纹样，它的变化更丰富，整体性更强，充满节奏和韵律。

适合纹样是指适合于一定外框的纹样，去掉外轮廓也可以保持原来的形状。如四叶工房原创洛丽塔工作室的龙吟曲，裙摆最中央的就是龙纹团花，属于有着圆形外框的适合纹样。

在洛丽塔柄图中还经常会用到暗纹，暗纹相当于其他图案的背景，颜色比较淡，只是用来增加图案质感的。有暗纹的柄图

会显得更加精致。

（二）色彩搭配

色彩是设计中最具表现力和感染力的要素。人们对于服装的第一印象往往就取决于色彩，色彩能够影响人的心情。心理学研究表明，艳丽的颜色往往能够激发情绪，而朴素的颜色则有镇定的作用。哥特风的柄图多为深色系，让人感到压抑或产生一种怪诞的心理，而典雅风的柄图多为温和的莫兰迪色系，给人沉稳平静的感觉。

（三）设计元素

设计元素是柄图最独特的特征，也是表达设计理念的直接手段。柄图的设计元素要和洛丽塔服饰的风格相适应，在设计时应该考虑裙子的风格、版型、工艺等。由于很多的设计元素都在被重复地使用，比如草莓、玩偶、贝壳等，因此在设计时应避免雷同。柄图的设计元素不可过多，一般都紧紧围绕主题。

（四）绘制柄图的注意事项

1. 注意接续问题，不要在边缘留有空白，否则在印刷的时候会有白线。柄图的左右两端最好能够连续，这样缝制的时候两端的图案能够首尾相接。

2. 主要图案绘制在中心，次要图案绘制在边角。因为在制作的过程中总会有些损耗，如果主要图案的位置太过靠边，可能就会被裁掉一部分，影响美观。

3. 注意色差问题，柄图印刷在面料上可能会有色差，在绘制时可以把图片保存成四色模式，把分辨率设置成300分辨率，有助于降低色差。一般台式电脑的色差要小于笔记本电脑。

4. 柄图是一种纹样，不要把柄图画成游戏原画、角色立绘、动漫插图等。

5. 不同的柄图可以应用相同的设计元素，但是切忌临摹或抄袭未经授权的图案并商用。

三、洛丽塔柄图的创新性与局限性

（一）创新性

1. 风格多样。柄图风格多样，而通过不同元素风格的搭配组合，还会产生更多的可能。柄图新颖美观，符合当下审美；起源于古典，作用于现实，古为今用，中西结合。

2. 包容性强，可接轨各种次元和文化。

柄图包容性之强，有海纳百川之势，但凡能想到的，几乎都可以用来创作柄图。柄图虽是洛丽塔亚文化下的产物，但它却能集百家长处，吸收各种不同的文化为己用。

3. 带动柄图设计和约稿。随着洛丽塔服饰的兴起，柄图的需求量大大增加，随之产生了柄图设计和约稿的圈子。一些知名画手设计的柄图往往会有很多人追捧，产生了类似于“明星效应”的现象，为柄图增添了不少附加值。这样一来，就大大缩短了画手、店家和消费者之间的距离，消费者在追画手的同时，又能看着喜爱的柄图实体化，这种乐趣是单纯的买卖无法比拟的。不仅如此，很多画手也是消费者，好的画手能带动行业的发展，因为绘制柄图的门槛不高，所以会吸引更多的人进行创作，这是一种良性循环，这让画手、店家和消费者之间都有了更多的参与感。

（二）局限性

1. 范围局限于洛丽塔服饰，比较小众：柄图的风格还不能很好地融入主流文化，一些复杂的柄图也只有洛丽塔服饰能驾驭住，不过随着洛丽塔文化的普及，很多设计也越来越朴素，向主流文化靠拢，衍生出了洛丽塔文化的另一大分枝——“轻洛丽塔”，这类洛丽塔通常没有复杂的柄图和设计，图案更简约。

2. 主要应用于女性服饰：柄图基本上都应用在裙装，男性服饰应用很少，这也与洛丽塔受众群体以女性为主有关系。

四、洛丽塔柄图的价值与发展前景

（一）洛丽塔柄图对服饰的加成

柄图就像是商品的包装一样，同样的版型面料，美观的柄图总能激发人们的购买欲望。很多爆款小裙子都少不了柄图的加成。

柄图不仅能被印在裙子上，一些配套的饰品上也会印上柄图。在洛丽塔圈子里，把这些配套饰品亲切地称为“小物”，一般种类有波奈特、Katyusha（蝴蝶结发箍）、边夹、手袖、袜子，有些店铺还会售卖配套的晴雨伞、胸针等。这些衍生的产品大大提高了柄图的利用率，也提高了产品的附加值。

（二）洛丽塔柄图的发展前景

柄图不仅仅是一个简单的图案，它还

是人们对于独特个性和审美的追求，柄图设计的原创性，能够催生出更多优秀的画手，并督促他们不断地进行创作，有利于带动图案设计行业的创新。在洛丽塔文化逐渐被人认识的过程中，新颖美观的柄图也在吸引着人们的视线。柄图这块蛋糕必定会迎来越来越多的分享者，从设计到印刷，再到衍生品的制作，柄图正在走向多元，撬动着更多的利益。

参考文献：

- [1] 黎诗琳, 吴佳林. 浅析印花图案在洛丽塔服饰风格中的应用[J]. 美与时代(上), 2018(06): 99-101.
- [2] 宁佳磊. 洛丽塔服饰艺术研究[D]. 西安工程大学, 2019.
- [3] 潘之光. 中式洛丽塔服饰风格的分析及应用研究[D]. 湖南师范大学, 2016.
- [4] 陈桂. 洛丽塔服装风格原型分析及应用[D]. 北京服装学院, 2012.

该项目为暨阳学院院级大学生科研训练项目。

作者简介：

1. 吴淑晶：女，浙江农林大学暨阳学院视觉传达专业教师，该课题的导师。

2. 孙巧寅：女，浙江农林大学暨阳学院园林学院学生，该课题的负责人。