

DOI: 10.19333/j.mfkj.2017120051005

扬州工笔绣在新中式毛呢女装设计中的应用

严加平¹ 李卉² 卫芳³

(1. 扬州大学 美术与设计学院 江苏 扬州 225009; 2. 扬州市职业大学 纺织服装学院 江苏 扬州 225009;

3. 卫芳大师刺绣工作室 江苏 扬州 225009)

摘要: 从保护与传承扬州刺绣传统手工艺以及促进新中式毛呢女装创新发展的目的出发,以扬州刺绣中的工笔绣作为切入点,通过对扬州刺绣大师工作室及扬州工艺美术馆等场所进行调查研究,从题材、色彩、针法角度,阐述了作为非物质文化遗产代表的扬州工笔绣的艺术特色。以设计案例进行实践剖析,从不同风格塑造角度分析其在新中式毛呢女装设计中的应用方法,以此为扬州刺绣技艺的保护与传承以及新中式毛呢女装个性化设计提出新的设计思路。

关键词: 扬州工笔绣; 艺术特征; 新中式毛呢女装; 刺绣

中图分类号: TS 941.764

文献标志码: A

Application of Yangzhou meticulous embroidery in New Chinese Style woollen dress design

YAN Jiaping¹, LI Hui², WEI Fang³

(1. Art and Design Institute, Yangzhou University, Yangzhou, Jiangsu 225009, China;

2. Textile and Fashion Institute, Yangzhou Profession College, Yangzhou, Jiangsu 225009, China;

3. Weifang Master Studio of Embroidery, Yangzhou, Jiangsu 225009, China)

Abstract: To protect and inherit Yangzhou embroidery traditional handicraft and promote the innovation and development in New Chinese Style woollen dress, the Yangzhou meticulous embroidery was studied by field investigating Yangzhou Embroidery Master Studio and Yangzhou Art Museum, and the subject matter, color and stitches in Yangzhou meticulous embroidery was introduced to show the artistic characteristics of Yangzhou meticulous embroidery as a representative of intangible cultural heritage. Through case study, the application method in New Chinese Style woollen dress was analyzed from the angle of shaping different styles, which provided a new development direction for the protection and inheritance of Yangzhou embroidery as well as personalized design of New Chinese Style woollen dress.

Keywords: Yangzhou meticulous embroidery; artistic characteristics; New Chinese Style woollen dress; embroidery

扬州刺绣作为第4批国家级非物质文化遗产代表性扩展项目之一,具有鲜明的扬州文化意蕴,是中国民间工艺文化的艺术瑰宝,享有“针画”的美誉^[1],其中工笔绣作为扬州刺绣的一大特色,用色清雅秀丽,强调精谨细腻的工笔风情,具有浓郁的民

族色彩审美意趣。本文将其作为切入点,探讨扬州工笔绣在新中式毛呢女装设计中的时尚化表达。

1 扬州工笔绣的艺术特色

扬州刺绣源于汉代,与苏州刺绣技艺属同一门类。作为扬州地区人民演绎民间艺术和生活的一种文化载体。其创作的题材、造型及色彩依附于当地风土人情、人文特色等基础,古有“广陵女子善绣”之说。其中“工笔绣”绣品疏密有致,浓淡相宜、清秀古雅,追随传统中国工笔画的文化内涵和笔墨神

收稿日期: 2017-12-06

基金项目: 江苏省高校哲学社会科学研究一般项目(2016SJD760071)

第一作者简介: 严加平, 讲师, 硕士, 主要研究方向为服装设计理论与应用。E-mail: 624520217@qq.com。

韵,形成了格调高雅、雅逸传神的艺术风格,其所绣题材主要以宋元及清代工笔山水、花鸟为主,绣工精细,层次分明,设色古雅,与写意绣“以针代笔、以线当墨”的风格明确区分开来,表达了艳而不俗的独特风格,成为独具扬州地区人文艺术特色的刺绣手工艺技法。

1.1 题材类型

工笔绣的题材表达多以名家书画为主,绣品针法缜密精巧,色彩陆离斑驳,极富生活情趣。这是因为从宋代开始,文人墨士、有闲阶层寄情琴棋书画,对花鸟鱼虫的表达更是情有独钟。这使扬州的人文艺术及绘画审美情趣产生了很大的转移。扬州工笔绣受其影响,题材多取自于历代名家的工笔画画作,以山水、花鸟题材的绣品为主。其中,唐宋时期是我国工笔画发展史的高峰,尤其是工笔花鸟画的表达出神入化,这对扬州工笔绣的影响巨大,促使花鸟成为了扬州工笔绣的主导题材,且其注重“人心感物,景由心造”的特点更是极大地影响了扬州工笔绣对于花鸟题材的表达。它要求刺绣者一方面在生活中仔细观察,将刺绣技艺融入生活;另一方面在刺绣过程中将自己的精神融入画面中,移情于物,以达到“物我交融”的境界^[2],表现“以形传神”“形神兼备”的艺术美。图1为扬州工笔绣山水题材表达,绣师借助不同针法的组合和穿插以及精巧的刺绣技艺,借助疏密、轻重、穿插、参差等表现手法^[3],表现出山水、树木质感的不同,其线条细腻,设色艳而不俗,线迹疏密变化有致,笔墨神韵极佳,别有一番简洁雅致的艺术效果。

图1 工笔绣山水题材表达

1.2 色彩特征

传统工笔画通过“以线为骨,以色为肉”的形式,将色彩通过平涂的方式限制于轮廓线之中,用色单纯、丰富,追求静雅、沉着的画面效果,具有从属性的特点。工笔绣在追随这一特点的同时,将绣线材料的独特美感融入到工笔画中,表现刺绣工艺的特殊韵味^[4],其细腻的色彩变化特征,对色彩与色调

的主次、墨气与色气的效果十分讲究。这一特点既限制了用色造型和色彩的表现力,同时也使工笔绣的色彩具有装饰性的特点^[5]。

用色秀丽清雅、追求柔和素雅的审美意趣是扬州工笔绣色彩的另一大特征,其花鸟图案用色恬美清雅,传达出温情含蓄、雅致恬美的色彩情绪。山水图案追求远近高低墨色变化,用色灵动活泼、空间感极强。工笔绣绣师通过对色彩的灵活把控,表达了图案绣迹如笔翰图绘,光影隐现,仿若绘画般的精神境界。图2为工笔绣花卉题材表达。图案设色素雅,纯度较低,对于花卉色彩细节刻画十分严谨。绣师通过色相和明度的变化表达不同花期色彩的渐变效果。同时,由于工笔绣注重“写生”,图案微妙地传达了花卉生态的生息,色彩细节变化的描绘更是达到了呼之欲出的境界。

图2 工笔绣花卉题材表达

1.3 工艺技法

扬州工笔绣工艺技法种类繁多,从现存扬州刺绣研究所和扬州工艺美术馆所珍藏和展示的作品中甄选出具有典型扬州工笔绣针法特点的50幅刺绣精品进行分析,发现扬州工笔绣的常见针法,如表1所示。其中,平绣类针法包括齐针、套针、抢针;条纹绣类针法包括滚针;辅助类针法包括松针、扎针,在工笔绣成品的表达中最为常见。

表1 扬州工笔绣常见针法统计表

针法名称	运作品数/件	面积比/%
齐针	50	35
套针	46	65
抢针	33	32
掺针	21	20
滚针	18	15
撒针	16	25
松针	35	25
扎针	35	5

注:面积比是指该针法所占的面积与绣品中所有针法的绣制面积之比。

平绣类针法为通过直针与绣线搭配平行排列组合成块面的针法,其起落针都要在纹样的边缘,效果细密、平整、不重不露,故称为平绣。平绣作为最基本的绣制针法,可产生丰富的变化。其在扬州工笔绣的表达中应用最为普遍,常用针法主要为齐针、套针、抢针,是花卉和山水题材的技法表达中最为常见且应用面积最大的针法之一,针法效果见图3。

图3 工笔绣鸟类图案针法效果

条纹绣类针法在工笔绣中主要用来绣制花卉的外轮廓或叶茎等线条状纹样的针法为滚针,其绣迹呈线条状,以其效果命名为条纹绣。特点是不见针脚,转折自然^[6],主要作为工笔绣花鸟题材的特色针法进行运用。

辅助类针法是指在扬州工笔绣绣制过程中使用较少,多做为点缀出现,但和扬州刺绣中写意绣效果所用针法区别开的常用针法,其主要代表为松针和扎针,作为工笔绣的特色针法,在山水题材中应用较广。

2 新中式毛呢女装的设计特点

新中式女装,是基于现代人们的生活方式和审美观,对“原中式”元素进行归纳、整合或者再创造产生的“新中式”元素应用于女装设计^[7]。其在设计上不仅保留了传统中式服装设计元素的精粹,更加入了现代设计理念和手法,是传统与现代的结合。同时,毛呢服装由于面料本身较为厚重,在设计时大多采用较为简约的设计手法,极为适合中式服装的结构剪裁手法。将新中式女装的设计元素与毛呢服装设计相结合,不但能够丰富毛呢女装的设计细节,且其挺括的面料质感能把中式服装传统的结构形式表达得淋漓尽致,对于毛呢服装同质化现状具有极大的改进作用。

2.1 对传统中国元素的继承和发展

新中式毛呢女装在设计上区别于其他毛呢女装最大的特点表现为对中国传统元素的应用及传承。由于中式毛呢服装面料手感柔软、高雅

挺括,款式结构也多以中式平面直线裁剪为主,表现简单舒展的二维效果,因此,中式元素在毛呢服装的创新设计更多体现在款式细节和面料的二次处理上,如款式上立领、盘扣等细节设计处理;面料上水墨效果染色、刺绣图案工艺装饰等。不论是细节装饰或局部造型点缀均能表达出强烈的中国特色和手工风情,传达舒缓、含蓄的民族审美取向。

2.2 对现代时尚的吸收和融合

根为“中”,形为“新”是新中式服装的精髓所在。新中式毛呢服装不但保留了中式服装的设计特色,其创新化发展的体现更多的表现为与现代时尚的交融与结合。在色彩上,传统中式毛呢服装多以高明度、高纯度,或是低明度、低纯度的两极化形式进行搭配。过于偏重大红大绿、明黄为主的亮色系或是深褐、暗红为主的暗色系^[8],色彩较为夸张、单一。现代流行色彩的加入改变了传统中式毛呢服装单一的色彩认知,满足了现代消费群求新求异的时尚需求。在款式设计上,新中式毛呢服装把西式服装三维式的设计手法与中式元素相结合,不再局限于传统中式女装的“上衣下裳”,在保留中式特色的局部细节基础上,更加注重时尚元素的融合。在图案装饰上,新中式毛呢女装将各种图案题材、风格融入设计当中,一改传统花卉作为主要图案装饰的设计手法,不但使服装风格多元化,且更加符合个性前卫的消费群体的审美喜好。

3 在新中式毛呢女装设计中的应用

刺绣在服装中的应用,不仅提升了现代服装精美的艺术效果,同时提高了商业价值^[9]。扬州工笔绣不同于传统中式毛呢女装刺绣题材浓艳的配色形式,用色清雅秀丽、灵动雅致,强调精谨细腻的工笔风情,且图案细密精巧、题材多样,能够满足新中式毛呢女装不同的风格要求。其在新中式毛呢女装中的应用不仅能够在保留中式风情的基础上丰富毛呢服装的设计细节,强化新中式毛呢服装的风格特征,同时是弘扬中华民族服饰优秀文化内涵、促使传统工艺时尚化发展的有力途径。

3.1 塑造风格化中式风情韵味

新中式毛呢女装在款式上鉴于毛呢面料轻薄飘逸的特点,廓型设计可较为简洁舒展,通过细节及面料材质选择和处理体现中式服装的设计特点,塑造雅意传神的中式韵味。扬州工笔绣工整、细腻的针法特色和清秀雅致的色彩具有区别于其他绣种的独特个性魅力,将其小面积装饰于新中

式毛呢女装的袖口、领口、衣身等部位,不但更能凸显工笔绣细腻雅致的手工艺魅力,同时也不同于传统中式毛呢强烈浓重的装饰风格,更加格调高雅。图4为工笔绣图案在新中式毛呢女装上的应用。工笔绣仙鹤通过散套针法进行色阶表达,采用纯度较低的红色和白色进行搭配,配色温润,图案形象生动,越发衬托出毛呢面料幽雅柔和的光泽感;且绣迹细密工整,肌理变化丰富,搭配线条流动的简约毛呢中式款式设计,凸显出工笔绣灵秀古雅的艺术效果,衬托出着装者沉静柔美的个性魅力。

图4 工笔绣图案在新中式毛呢女装上的应用

3.2 打造趣味化时尚设计需求

扬州工笔绣图案色彩层次分明,追随传统中国工笔画的文化内涵和笔墨神韵,形成了格调高雅、雅逸传神的艺术特色,不但可以塑造高雅素丽的中式风情,其精巧细腻的图案亦可和现代设计手法相结合,根据当下审美打造符合现代年轻人的趣味化时尚魅力。图5为工笔绣花鸟图案在新中式毛呢女装上的应用,将色彩斑斓、形态各异的喜鹊形象进行解构重组,在保留工笔绣技法的同时,采用纯度较高的色彩搭配形式,使图案产生陆离斑驳的视觉效果。在材质上,碎钻和珠宝的搭配不但与毛呢面料柔软糯糯的手感产生对比,而且弥补了刺绣工艺色泽感不强的问题,更加夺目俏丽,迎合年轻消费群体张扬独立的个性需求。图6为将工笔绣花卉图案在新中式毛呢女装上的应用,花卉图案与趣味化情景相结合,一改传统刺绣写实情景的表达手法。不同情境对比反差产生强烈的视觉对比与刺激感,不但保留了传统手工艺技法和中式服装的设计元素,同时将传统手工艺与现代时尚有机结合,打造出符合现代消费群体时尚化审美需求的特色服装。

3.3 构建情感化设计表达

扬州工笔绣以其丰富的装饰语言展示着深邃的

图5 花鸟图案在新中式毛呢女装上的应用

图6 花卉图案在新中式毛呢女装上的应用

文化底蕴,其多元化的题材表达更象征不同的寓意内涵。如喜鹊作为好运与福气的象征;牡丹寓意富贵、圆满;仙鹤更是有青春永驻,健康长寿的寓意等等。服饰图案的“感性”化使得图案超脱于具体的形,而升华到了抽象的思维层面,同时也是对中国传统思想观念的高度概括^[10]。不同情感寓意的刺绣图案搭配扬州工笔绣素雅沉静的配色形式和细腻的针法处理,更加强化了新中式毛呢女装庄重、含蓄之美。与中国传统文化代表的毛呢面料进行结合,不但能够展现出中式服装特殊的情感和文化意蕴,同时新中式服装特有的现代化设计思维能够使中式元素和工笔绣技法借助当下时尚重新审视中国传统文化的艺术精髓,使服装能够在与人的交互中给予使用者传统文化在时尚语境下新的情感体验,并作为中国传统文化的传承载体表达着着装者的时尚品位及文化态度。

4 结束语

扬州工笔绣作为扬州刺绣的特色针法,是扬州地区民俗文化的符号表征,有着区别于其他刺绣种类的独特表现方式。其色彩古朴秀丽,针法缜密多样,形态灵秀俏丽,将其与新中式毛呢女装进行结合可以推动传统工艺与文化的传承与发展,一方面能够改善现今中式服饰产品传统化,受众群较为单一的现状,为设计注入新鲜血液,提升本土服饰的文化内涵和人文价值,从而促进中式服饰产品个性化发展;另一方面也是扬州刺绣手工艺脱离传统单一工艺品加工,走现代时尚产业多元化发展的有力途径。对于振兴传统工艺、传承与发展地方优秀手工艺文化,增强文化自信,拓宽地区文化知名度具有极高的现实意义。

参考文献:

- [1] 李卉, 严加平. 扬州写意绣花鸟图案在现代中式丝绸女装中的应用[J]. 纺织导报 2017(4): 80-82.
- [2] 袁理, 李汉平. 浅谈传统工笔花鸟画对湘绣历史发展的影响[J]. 艺术教育 2016(2): 152.
- [3] 严加平, 陈欣. 扬州写意绣的艺术特征[J]. 丝绸, 2016(5): 55-60.
- [4] 李宏复. 中国刺绣文化解读[M]. 北京: 知识产权出版社 2015: 19.
- [5] 彭丽. 浅谈工笔画色彩的传统及其现代发展[J]. 艺术探索 2006(10): 73-76.
- [6] 李頔, 张竞琼. 近代民间荷包中的苏绣针法研究[J]. 纺织学报 2012, 33(6): 81-87.
- [7] 刘芳. “新中式”服装设计的研究[D]. 青岛: 青岛大学 2013.
- [8] 赵辉. 快速时尚对毛呢服装设计的可鉴性启示[J]. 丝绸 2009(11): 9-11.
- [9] 段辉红, 彭森. 粤绣中的珠绣工艺在休闲服装的创新设计研究[J]. 纺织导报 2017(3): 77-79.
- [10] 唐香宁, 徐利平. 融入京剧服饰元素的丝巾创新设计[J]. 丝绸 2015(9): 41-45.

欢迎订阅 2019 年《丝绸》

《丝绸》1956年创刊,由浙江理工大学主管,浙江理工大学、中国丝绸协会、中国纺织信息中心主办。月刊,大16开本,每月20日出版。国际标准连续出版物号:ISSN 1001-7003,国内统一连续出版物号:CN 33-1122/TS。广泛报道国内外桑蚕养殖、制丝、丝织、印染、面料、服装及与丝绸相关的重大科研成果和重要科技活动,介绍和推广丝绸纺织新技术、新设备、新产品,传播和宣扬丝绸历史与文化。

《丝绸》是纺织丝绸行业内发行量大且具权威的专业期刊,主要选登纺织丝绸领域内具有较好创新性、新颖性和参考性的原创性论文。文章类型涉及基础研究、工艺技术、产品设计、历史文化、改革管理等。《丝绸》是CSCD收录期刊、全国中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国核心学术期刊和中国高校特色期刊,被《化学文摘》《哥白尼索引》《剑桥科学文摘》和Elsevier Scopus等国内外数据库收录,刊出的文章技术水平高、实用性强、信息量大、可读性强,60余年来一直深受国内外订户的青睐。

订阅办法:1.全国各地邮局订阅(邮发代号32-28),全年12期,240元/年。2.漏订的读者可以向编辑部补订,订阅办法详见《丝绸》杂志社官网。

地址:浙江省杭州市下沙高教园区浙江理工大学《丝绸》杂志社(310018)

电话:0571-86843150 88081769

传真:0571-88839613 86843740

网址:www.cnsilk.cn

E-mail:zgsilk@189.cn

