

传统手工艺在服装设计中的创新应用研究

□郑兴昱 王晓娟

摘 要:文章针对传统手工艺的现状以及其在现代服装设计领域中的运用进行可行性探究及尝试。通过将传统手工艺技艺中分离出的艺术风格以及其技艺和表现形态融入服装设计等方面,对传统手工艺在服装设计中的创新运用进行研究,从而论证其可行性并形成一定的理论和实践结果。

关键词:传统手工艺风格 技艺 分解 组合 服装设计

任何一件服装作品都有时代的风格、时代的气息,将传统手工艺应用到服装设计领域并不是创造一件新的工艺作品,其既不能脱离传统手工艺本身,也不能脱离服装这个载体而独立存在。将分离出的风格融入服装这个载体,是用服装诠释风格;将传统手工艺技法运用于服装,是完善服装这个载体,更好地诠释服装的意义。现代的服装是一个艺术载体,我们的尝试是用这个载体表达传统手工艺的灵魂。

一、传统手工艺的现状

传统手工艺是人类优秀文化遗产的重要组成部分,是数千年来前辈艺术家的智慧结晶,每一件传统手工艺中都倾注了艺人的心血和智慧,它们都经历过先人的精心琢磨,留有先人的体温,镌刻着民族的图腾。

传统手工艺在现代技术的发展和变迁中遇到了种种生存和发展的危机。近代以来,传统手工艺从鼎盛逐渐走向衰落,甚至成为现代产业的配角。面对这样的危机,我们在观念上不应该否定、回避,而应采取多样化的手段,结合其他方面,将传统手工艺发扬光大,而其在服装设计方面的潜力无疑是巨大的。

传统手工艺在造型方面的自由令人称赞,其手工打造的细致与精巧,以及取材于生活、加工于匠人、服务于生活的人文性与艺术性的结合,也是如今的工业化制品难以具备的。传统手工艺的风格多样化,对技艺的极高要求及表现形式的几近严苛的特点,使得其在值得现代服装设计领域及其他艺术设计领域借鉴的同时,又限制了现代设计领域对其的运用与创新。

二、现代服装设计的现状

在现代快节奏的生活与商业化、市场化、全球一体化的影响下,现代服饰已成为社会的普遍需要。当今中国,社会的物质极

大丰富,消费者的消费需求从基本的生存需要上升到自我实现的需要。人们的生活空间与生活方式都有了多样化的拓展。针对大众化消费的服装已经无法概括这种丰富性,同时,随着人们受教育程度与审美能力的不断提高,产生了相当一批追求个性的消费者,他们不满足于市场上服装产品的千篇一律,而希望能寻找到体现自身个性特征的服装,满足自己个性化的消费需求。设计师也有着自己的设计理念与表达主张,希望通过作品展示自身的个性主张,在市场寻找到志同道合的消费者。

但在如今的服装设计中,各流派往往难以逾越一定的束缚,一些服装始终缺乏民族特性,一些想要融入民族传统元素的服装往往要么是明显的仿古,要么过于繁琐只是形似,真正富有传统元素又为现代所接受的案例不多。

三、传统手工艺在现代服装设计中的创新应用

传统手工艺的璀璨夺目、缤纷多彩是毋庸置疑的,其风格与技艺的完美结合确实有值得今日的创作借鉴的地方。因为传统手工艺的技艺与风格是一体的,是在特定的时代、特定的物质条件下经过千百年的演化形成的,其技艺与风格的完美结合性是不可复制的。今日要用其技艺刻画其风格也好,要模仿其风格而学习其技艺也罢,往往难以掌握其神韵。因此,笔者认为,要真正地传统手工艺运用到服装设计中有以下两种做法:

第一,将传统手工艺的技法和表现形式与其内涵风格分离,将其运用到服装设计的创新中,使之与现代生活环境相适应,赋予古代的技法以现代的灵魂。如,在西贡岛上,家家种植着芭蕉树,人们从芭蕉的茎中抽丝织布,100根芭蕉茎可出一匹布的丝。每个家庭的女主人自行抽丝织布,染料也是取自生活的植物染料,当地有多种植物可供选择制作染料。芭蕉的丝可以根

据需要拉细或拉粗,大约能做到14~20支。染色后,布匹需要在水中浸泡,在海盐水中于阳光下晒,以及用当地植物中的酸进行中和,从而得到清灵、凉爽的芭蕉布。当地的妇女至今仍有相当一部分从事这项工作。这种纯天然的布料在材质和工艺上都有其特殊性,从前是用于当地特定节日的礼服制作的,而日本民间艺人石垣昭子将其用于现代服装设计。石垣昭子在东京学过美术,她尝试将生绢丝、苧麻丝等织入芭蕉布,从而改善芭蕉布在制作工艺与保存方面对湿度、温度等条件的严苛要求及其不易织作的特点,又保持了其透气、凉爽、隔热的特性。如今在日本,用芭蕉布做的和服流传广泛,广受欢迎。织作芭蕉布是当地的传统手工艺技法,从前织作的是当地的节日礼服,而现在已经应用于日本的和服中了,其纯天然的材质特性与发展到今日的现代和服融为一体,可谓“青出于蓝而胜于蓝”。

第二,将风格从技艺中分离出来,将传统手工艺的风格融入现代服装的设计,使之与现代材料和工艺结合,形成只有风格的移植,没有技艺的传承,即似古非古的现代样式。如,西式剪裁的中式服装,纽扣做成假扣,团花可以剪一块织锦缎替代,形成风格与技艺分离的特点。我国广泛存在于民间的传统技艺蜡染,其中大量的传统图腾图形,以及如“冰纹”般的随性而为的纹路,完全可以由现代技法所达到,在服装设计的过程中就完全可以突破当地染制技法的束缚,而运用现代的技法体现和表达这种风格。甚至是一些传统思想,也完全可以用全新的视觉形象表现,如五行、五色、阴阳互抱之类。刺绣又叫绣花、丝绣,是中国传统手工艺的瑰宝之一。刺绣与服装很早就结合了,通常刺

绣表现的是经过夸张变形的龙、凤、虎等动物图案,有的是几何图案,有的是华丽多变的花卉,等等。如今,中国的刺绣工艺遍布全球,工艺形式丰富,风格独特,并被广泛运用到服装设计中,满足了人们对服装审美的多元化需求。

结语

传统手工艺的精华来自生活、来自自然,服装设计用于生活、用于社会,传统手工艺与服装设计同根同源,如果运用得当,将对服装设计起到很大的促进作用。由此,笔者认为,传统手工艺在服装设计中的应用意义将会不断增强,拥有较好的市场前景。对传统手工艺元素、现代服装特点以及将元素融入设计的综合研究,有助于运用传统手工艺中的特有元素为服装设计提供一些理论及创意。在经济全球化的时代浪潮中,服装设计的全球化进程越来越明显。民族化已日益成为服装设计的精神与灵魂,也成为服装设计能够存在并发挥积极作用的前提和基础。由此我们可以得出以下结论:传统手工艺将越来越多地被用于服装设计,并成为未来服装设计灵感来源的主流之一;带有鲜明民族特色的服装设计将为中国服装设计领域打开一扇新的大门,并将拥有广阔的市场。

(作者单位:上海工程技术大学服装学院)

编辑 杨 婷

(上接第74页)

的若干图形要素共同使用一条线或一部分形,并由此构成各自完整的图形,互借互生,互为完整,不可分割,这就是所谓的共用图形。共用图形利用形的巧遇,使各要素发生关联、转换,继而通过视线的移动,由一个旧形突显出另一个新形。在正负空间的交替中,共用图形可以创造似真似幻、模棱两可的视觉意象。如,木屋(图1),其标识的正空间貌似一棵茂盛的大树,绿色基底的负空间则与树干结合在一起,仔细看就能发现隐藏在树下的绿房子。又如,男作家的标识(图2),大量留白的负空间直接明了地烘托出正空间图形——钢笔头,然而当人们视线移动至笔尖中心的白色部分时,便能看到一位挺拔的男性图形。两个图形利用共同的轮廓线,在正负空间的交替中,成功地创造出一种多义、别有趣味的视觉效果。

2. 适用图形

适用图形是以直观的正空间图形要素为基础,在不破坏原形态的情况下,在负空间里以适合原形的方式添加新的其他图形要素,使含义更丰富,视觉效果更有趣。鸟类联盟的标识(图3)负空间的表现就是在不破坏唇印的正形内创作出负形——展翅高飞的鸟。图4是傲慢孔雀珠宝精品店的标识,风格化的孔雀和古怪女性的面部巧妙地融合在一起,适用图形的创意添加使得标识更加丰富化、形象化,通过借代、比喻、象征,使图形传达的信息更准确,更引人入胜。

3. 隐藏图形

隐藏图形不是在负空间中表现图形要素,而是把正空间的

部分元素隐藏在负空间中。如,在图5中,标识的负空间运用与以上的完全不同,单词“Bird”包含4个字母,而大写的字母B则用了符合单词含义的小鸟代替,字母B剩下的部分隐藏于负空间,此时的负空间就如同文学作品中的省略符号一样,留给人们更多的是对负空间无尽的艺术想象,形有尽而意无穷。这种设计意境正符合中国画中“只见鱼儿不见水”的计白当黑、虚实相生、无画处皆成妙境的美学原理。

结语

标识设计是在最小的面积内表现最丰富的含义的视觉表现形式之一,而且其必须简洁、独特、唯一。负空间在标识设计中不只是衬托正空间图的底,很多时候,图、底可以反转,相互借用,图亦是底,底亦是图。应用好负空间将成为标识设计通向成功的一条捷径。

参考文献:

- [1]朱和平.标志设计.湖南大学出版社,2009.
- [2]王志俊.图形设计.中国青年出版社,2010.
- [3]肖勇.标志设计.湖北美术出版社,2010.

(作者单位:湘西民族职业技术学院)

编辑 伍 宝