

DOI: 10.19333/j.mfkj.2017080260705

扬州工笔绣在现代针织毛衫设计中的应用

李卉¹, 严加平², 卫芳³

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

3. 卫芳大师刺绣工作室 江苏 扬州 225009)

摘要: 为保护与传承扬州刺绣传统手工艺,以扬州刺绣中的工笔绣为研究对象,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,收集了详实准确、具有代表性的扬州工笔绣的研究资料,在此基础上,从扬州工笔绣的针法和色彩角度2个方面进行分析研究,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,以及在现代针织毛衫设计中的应用方法,为扬州刺绣技艺的传承与弘扬,以及现代针织毛衫创新设计提供新的思路。

关键词: 扬州工笔绣; 艺术特征; 现代针织毛衫设计; 应用

中图分类号: TS 186.3

文献标志码: A

Application of Yangzhou meticulous embroidery in modern sweater design

LI Hui¹, YAN Jiaping², WEI Fang³

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

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

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

Abstract: Aiming to protect and inherit the traditional Yangzhou embroidery handicraft, the Yangzhou meticulous embroidery was chosen for research. Accurate and typical research materials about Yangzhou meticulous embroidery was gathered in detail through investigation of Yangzhou Embroidery Master Studio and Yangzhou Art Museum. Based on this, the stitches and color of Yangzhou meticulous embroidery were analyzed, as an intangible cultural heritage, the artistic characteristics and its application in the design of modern sweater were described, which provides a new development direction for the promotion and inheritance of Yangzhou embroidery as well as personalized design of modern sweater.

Keywords: Yangzhou meticulous embroidery; artistic characteristics; modern sweater design; application

扬州刺绣作为国家级非物质文化遗产代表性扩展项目之一,以劈丝精细、针法缜密著称。作为苏绣技艺的分支在长期的发展中结合自身地域特色形成了独特的技艺术语和一套完整的绣法技艺体系^[1],其中细腻严谨的工笔绣为其主要特色之一。扬州刺绣将中国绘画的文化精神、气质内涵、笔墨韵味融汇于刺绣艺术中,形成了具有扬州地区鲜明人文特色的手工艺美术形式。本文将工笔绣的艺术特色作为

切入点,探讨其现代针织毛衫设计中的应用方法。

1 刺绣工艺在针织毛衫设计中的现状

刺绣是一种在织物上进行创造的艺术,由织物、颜色以及多种针法形成^[2],作为一种传统的手工艺,是民族文化的缩影和传承形式之一。近2年随着刺绣元素的不断流行,针织毛衫设计中能够越发频繁地看到刺绣工艺的身影,其中机绣工艺鉴于成本低、可复制性高受到诸多时尚品牌和年轻消费群体的青睐。但机绣工艺粗糙、色彩变化跳跃是普遍存在的工艺弊端,且在针织面料的选择中,机绣工艺更多的是和化学纤维材质如涤纶、粘胶纤维、氨纶等

收稿日期: 2017-08-31

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

进行结合,产品档次不高、个性单一,也是现代针织毛衫设计急于改变的现状。反观传统刺绣手工艺,其针脚细密、色彩变化细腻丰富,且特有的手工艺风情更是现代机绣无可比拟的,它在针织服装中的应用为现代针织服装高端、个性、本土特色化发展提供了良好的发展思路。但如何适应现代机械化生产需求,满足当代顾客群的审美喜好,则是传统刺绣手工艺传承发展亟需解决的一大难题。

2 扬州工笔绣的艺术特色

扬州工笔绣作为扬州刺绣的一大分支,与写意绣齐名。但与写意绣较多的强调“艺”不同,其工艺技术法偏重于“技”的表达,通过不同刺绣技法的组合强调工笔画水墨不外渗,整齐规整的艺术特色。其作品追随中国传统工笔画的笔墨画风神韵,线迹疏密变化有致、风格秀丽,表达了艳而不俗的独特艺术风格。

2.1 主要针法

工笔绣工艺技术种类多样,不同针法在成品绣制时相互穿插,以表达不同题材材质肌理和色彩变化特点。本文通过对来自扬州刺绣研究所和扬州刺绣大师工作室珍藏和展示的百余幅工笔绣作品进行分析,发现山水和花鸟题材是扬州工笔绣最为常见的2大主题,其中套针、抢针最为常见,是工笔绣的主要针法,其他针法如扎针和滚针则为花鸟题材的特色针法;松针则在山水题材的作品中最为常见。扬州工笔绣常见针法见表1。

表1 扬州工笔绣常见针法

针法名称	在刺绣作品中的运用数量/件	在刺绣作品中的绣面面积占比/%	题材类型
套针	78	65	花鸟、山水
抢针	63	52	花鸟、山水
扎针	40	12	花鸟
滚针	35	15	花鸟
松针	29	11	山水

2.1.1 套针

套针是扬州工笔绣山水及花鸟题材常用的主要针法之一,按表现效果的不同又可分为平套针和散套针。在刺绣图案表达中主要起晕色作用。平套针的特点为绣线第1批从图案边缘起针,边口落针。根据绣线长短不一排列,每2根丝线之间预留约1个丝线的宽度;第2批则缝制于第1批丝线所留间隔中,进行参差排列;第3批紧接第1批尾部;第4批紧接第2批尾部,以此类推。平套针针法如图1所示。在工笔绣的套针应用中以平套针为主,常用

来表达山石、羽毛等色彩变化,其效果过渡自然,晕色和顺。散套针则比平套针的更加紧密,因此纹样色彩变化过渡更为自然规整,现多用于写意绣的水墨色彩变化中。

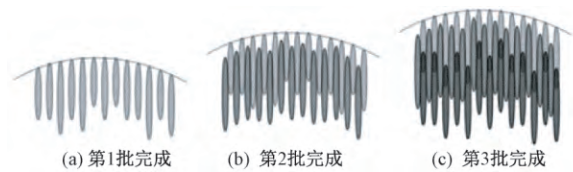

图1 平套针针法

2.1.2 抢针

抢针是采用短直针按图案形状分批顺势而绣,以后针续前针,分批抢上去,每层针迹齐整,色度均有变化,分批分层呈现色彩褪晕效果。分批层次越多,色彩过渡变化越自然。抢针针法见图2。抢针分为正抢和反抢,反抢针针法是针迹从内向外,做一批压1条线(见图2(a)),反之,从外向内,不压线为正抢(见图2(b))。抢针色彩匀净光滑,绣面丰厚,装饰性极强,是扬州工笔绣花鸟、山水题材常见的针法之一。

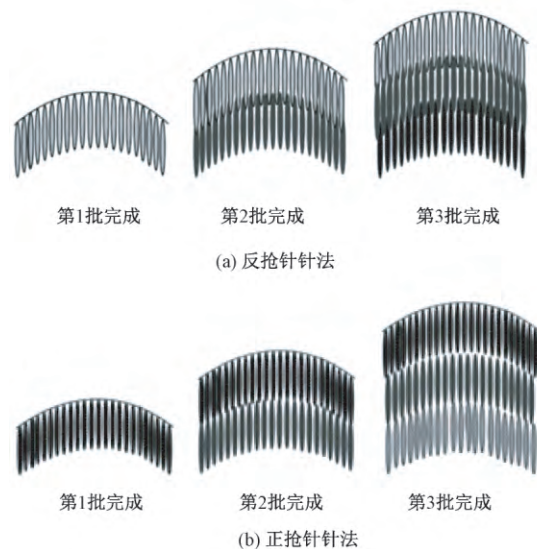

图2 抢针针法

2.2 特色针法

特色针法是指在扬州工笔绣绣制过程中能与写意绣区分开的常用针法。主要种类包括花鸟题材中常用的扎针、滚针以及山水题材中应用较多的松针等,其多以点缀形式在工笔绣中出现,但独具个性魅力。

2.2.1 花鸟题材针法

花鸟题材中最具特色的针法为扎针,也称“勒针”,在工笔绣中是一种专门用于勾勒鸟足部和爪部线条的特色针法,多作为点缀出现,其针距横而

短,先用直平针或铺针按轮廓打底,然后用横针于其足、爪部加上一道一道的横纹,线条不宜太长,按物像的形状扎出鸟足爪图形,一般扎一半或四分之三不等。扎针针法见图3。

图3 扎针针法

主要用来绣制花鸟的外轮廓或叶茎等线条状纹样的花鸟题材特色针法为滚针,其特点为绣迹呈线条状,以其效果命名为条纹绣,特点是不见针脚,转折自然^[3]。滚针针法见图4。从图案的一端起针,第2针起于第1针的1/3处,针要藏匿于第一针的线下,以此类推。最终效果如同辫线,衔接自然,不露痕迹。工笔绣植物枝条、叶茎、昆虫毛发等均采用此针法。

图4 滚针针法

2.2.2 山水题材针法

山水题材中常用的针法为松针。采用短针组合而成,按放射状方向运针,丝线布局如扇面形或轮状,起针从同一针孔出发,落针在一个圆周上,针迹长短依据绣面大小而定。松针针法见图5。在扬州工笔绣中多用于山水题材松叶或草丛等表达。鉴于松叶或草丛的自然形态多呈群组式出现,故松针虽然绣法简单,但在实际刺绣中要注意其对称性和整体感的把握。

图5 松针针法

2.3 配色特点

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。这一特点既限制了用色造型和色彩的表现力,同时也使工笔画的色彩具有装饰性的特点^[4]。工笔绣在色彩的选配上追随工笔画的配色特征,注重色泽精准、变化细腻。且绣品对色彩与色调的主次、墨气与色气的效果十分讲究。用色秀丽清雅,丽而不浮,强调工整细致,呼之欲出的工笔风情。绣师在绣制时以画稿的固有色为参照,同时加入自己的主观理解,适当增强纹样色彩基调及氛围处理的对比,使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^[5]。

工笔绣花卉图案如图6所示。绣师把绣线劈成极细的丝,以至绣迹如笔翰图绘,采用彩度地的绣线,以间色调的深浅绿、褐、赭石等为主,表达枝叶的真实色彩形态和质感。花瓣采用平套针法分染暗部,层层渲染表现工笔画花瓣的墨色之美,呈现出由红到白的渐变效果。其通过色彩轻重、疏密的变化,借助不同针法的组合和穿插以及精巧的刺绣技艺^[6],将丝光的亮艳与和顺运用的妙到毫巅,既能显示出花瓣用色单纯丰富、雅而不薄,又能表现出工笔画花瓣独具一格的“意象色彩”形式。不但在绣法上表现出了高度的技巧,且花卉呈现出光影隐现、栩栩如生的盎然情趣,将刺绣带入如同绘画般状物写情的精神境界。

图6 工笔绣花卉图案

3 工笔绣在针织毛衫设计中的应用

扬州工笔绣图案精巧,绣品针法缜密。其中花鸟图案色彩陆离斑驳、线条细腻,设色艳而不俗;山水图案笔墨神韵极佳,具有简洁雅致的艺术效果。将其应用于现代针织毛衫设计中,不但图案形态生动灵活且配色变化丰富。二者之间的结合符合高端消费者对于针织毛衫的需求,同时对于扬州刺绣非物质文化遗产的传承与时尚化发展以及针织毛衫创新设计具有革新意义。

3.1 与传统工艺结合塑造新中式风格

扬州工笔绣图案细腻的色阶变化,产生出变化

丰繁的色彩特征,或疏或密,或浓或淡,层积层累,这使它与其他刺绣技法图案区分开来,独具艺术魅力。无论是山水还是花鸟,都力求于形似,绣面纹理层次分明,线条精细,绣法讲究丝路。图案效果做工细腻,呼之欲出,妙穷毫厘。用色饱满秀丽,绣作整体显得厚重而富有立体感,生动别致。实现了画作从平面到立体的空间转移,真正地做到了从二维空间发展到三维空间^[7]。将其与扎染、吊染、蜡染等工艺产生的渐变效果有机结合,可使针织毛衫具有中式韵味的朦胧美,打造极具时尚创意的新中式服装风格。传统工艺与工笔绣结合如图7所示,将平纹羊毛针织衫与段染工艺相结合,工笔绣蝴蝶作为点缀,给人一种图案上浮的美感,且色泽光艳、过渡和顺,使服装在不同的角度和光照下展现不同的亮度^[8]。设计既有工笔画的精巧细腻,又有变化流动的现代美特征;既立足于民族传统工艺,又符合当代服装设计的审美意象,体现多彩绚丽的中国风尚。

图7 传统工艺与工笔绣结合

3.2 与现代配色结合打造个性前卫风格

扬州工笔绣图案色彩浓淡相宜,灵秀古雅,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,表达了艳而不俗的独特风格。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以和时尚流行配色相结合,根据当下审美打造个性前卫的都市风情。工笔绣图案与现代配色结合应用见图8。在图8(a)的平纹腈纶毛衫中,平纹组织硬挺平整,图案在保留工笔绣山水工整、细腻的用色技法和清秀雅致的色彩搭配形式基础上,采用多种由色彩结合的配色形式表达山水图案层次肌理,不但改变传统工笔绣山水无彩色为主的配色特点,同时简化后的工笔绣山水图案,更好的烘托出现代针织毛衫摩登时尚的设计特征。图8(b)将花鸟刺绣和兔毛混纺针织衫进行组合设计,花鸟图案在保留工笔绣细腻雅致的特征

基础上,结合流行配色改变传统凤凰艳丽的配色形式,使西方时尚“线条感”和东方文化“元素化”融合,塑造虚实相间、平面与立体相结合的现代个性前卫风格,同时兔毛本身光滑蓬松,廓型感较强,服装整体将传统刺绣技艺和现代色彩、款式设计完美结合。

图8 工笔绣图案与现代配色结合应用

3.3 工艺与材质结合塑造百变风格

为了满足现代机械化生产以及当下消费群时尚多元化的个性需求,扬州工笔绣图案在针织毛衫中的应用可将多种现代化工艺、材质与传统刺绣手工艺相结合。不但能够减化刺绣手工艺的成本,缩减制作周期,达到艺术与实用的巧妙结合。同时,多种工艺、材质之间的碰撞与组合能够塑造更加多元化的设计风格,迎合现代消费者日新月异的审美需求^[9]。工笔绣平面化处理如图9所示。

图9 工笔绣平面化处理

如图9所示,先采用将数码印花工艺在腈纶针织毛衫裙中喷制大面积山水树木图案,再将工笔绣仙鹤图案点缀其中。腈纶面料良好的染色性能能够准确表达数码印花工艺细腻的色彩变化。同时数码印花工艺丰富的色彩层次变化不但符合扬州工笔绣图案疏密有致、浓淡相宜的色彩特点,且不同工艺之间的混搭,突破了单一刺绣工艺带来的观感^[10]。立体化的处理形式则可与刺绣花鸟、珠绣、亮片等相结合,通过不同材质组合呈现全新的三维立体肌理效

果,肌理变化极为丰富,服装风格时尚俏丽,更受年轻消费群的青睐。

4 结束语

扬州工笔绣作为扬州地区文化艺术传承的载体,其艺术特色具有显著的历史特点和地域特征,其形式与发展与人们的生产生活密切相关。作为扬州刺绣的重要组成部分,其个性特色更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。在注重发展创意产业的今天,将其从单纯工艺品加工应用中脱离出来并延伸到服饰品设计中,是融入现代时尚产业可持续发展的大势所趋,它将使扬州刺绣在时尚化过程中获得了新的生命和活力,从而创造出更大的经济价值和文化价值。同时,针织毛衫作为其时尚化载体,借助于刺绣花鸟不同工艺效果的魅力表现出丰富的风格变化和人文价值,是摆脱同质化设计情景,表达既时尚个性又古朴秀丽设计风格的有效途径,二者的结合是传统工艺技法与现代时尚潮流的一次碰撞,更是现代服装走中国特色设计的大胆尝试和探索。

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] 魏玉龙.传统刺绣在现代服装设计中的创新运用[J].毛纺科技,2014,42(7):29-32.
- [3] 李岷,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.
- [4] 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.
- [5] 李宏复.中国刺绣文化解读[M].北京:知识产权出版社,2015:19.
- [6] 严加平,陈欣.扬州写意绣的艺术特征[J].丝绸,2016(5):55-60.
- [7] 钱元龙.作为文化表达的苏绣[J].学海,2010(3):211-213.
- [8] 李淑萍.浅论丝绸面料对旗袍设计的影响[J].大众文艺,2014(11):129,18.
- [9] 严加平,李卉,陈欣.扬州写意绣花鸟题材在中式毛呢服装中的应用[J].毛纺科技,2017,45(6):48-52.
- [10] 傅丽,叶松.传统刺绣在现代丝绸服装中的创新应用[J].丝绸,2009(11):6-8.