

DOI: 10.19333/j.mfkj.2017110150604

传统夏布的艺术创新设计

王阳, 詹炳宏

(北京服装学院 北京 100020)

摘要:通过对夏布的分析研究,将传统手工艺与现代设计相结合,运用创新的设计方法结合夏布的独特性,对夏布面料进行再设计。利用夏布的自然肌理,展现出截然不同的视觉效果,使传统手工技艺的工匠精神重回当代设计与生活。夏布产品与时代特征相适应,与现代工艺相融合,符合时尚的审美,顺应社会的发展趋势,具有独创性和科学性,可使夏布产品向全新的设计方向转型,提升夏布产品的经济价值和附加价值。

关键词:苧麻;夏布;再设计;创意产品

中图分类号:TS 126 **文献标志码:**A

Innovation design of traditional China grass cloth

WANG Yang, ZHAN Binghong

(Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing 100020, China)

Abstract: Based on the unique characteristics of grass cloth, it was redesigned with innovative design methods to combine traditional crafts and modern design. The unique natural textures of China grass cloth show a distinct visual effect. Nature itself is beauty, which lets the craftsman spirit of traditional craftsmanship return to contemporary design and life. China grass cloth products will be transformed to the brand new design direction in order to match the characteristics of the times, combine with modern craftsmanship, accord with fashion aesthetic and the development trends of society as well as present the characteristics of grass cloth innovation and science. Through redesign, the economic value of grass cloth products, along with additional value will be raised.

Keywords: ramie; China grass cloth; redesigning; creative products

夏布是以苧麻为主要材料编织而成的麻布,而苧麻布在我国的历史非常久远,《陈风·东门之池》中记载了周代加工麻料的方法^[1]。夏布在汉代被称为“蜀布”,唐代称为“筒布”或“斑布”,被纳为皇室贡品。到了明朝,虽然棉已经取代了麻成为百姓日常衣着的原料,但在夏季,人们还是要穿着麻布制成的衣服,因此苧麻布被称为夏布,这个名称也一直沿用到今天。

同其他传统技艺一样,夏布也面临工艺传承的困境与未来发展的迫切需求;但随着工业生产的发

展,以家庭作坊式手工技艺或机器织布为主要生产方式的夏布已无法适应当下的市场环境,因此,夏布产品需要在当代语境下进行大胆的拓展和开创。2008年6月荣昌手工夏布被收入第2批国家级非物质文化遗产名录^[2]。要保护、传承和发展夏布,就要对其进行再设计,对相关产品的创新是发扬夏布产品市场价值的基础和保障,是实现夏布产品的文化价值和经济价值至关重要的环节。

1 夏布的魅力及现状

夏布是一种纯手工绩麻成纱,再用手工织造而成的苧麻布。《华阳国志·蜀志》记江原县“安汉上下、朱邑出好麻,就指的是苧麻。苧麻纤维细长坚韧,平滑而有光泽,质轻拉力强,编织均匀,不易变形^[3]。夏布古朴沉静,麻线可细如丝,也可糙如皴,其可挺拔塑形,亦可柔软透气。秉承千年的夏布工艺,以智慧和创新、温润而深厚的文化底蕴消弭了工

收稿日期:2017-11-13

基金项目:北京市属高校高水平教师队伍支持计划青年拔尖人才培育计划(CIT&TCD2018040420)

第一作者简介:王阳,讲师,硕士,主要研究方向为创新织物以及家用纺织品终端产品设计。E-mail: yangwang_320@sina.com。

业社会带来的繁杂与浮躁,予人返璞归真的恬淡心境。从古至今,夏布都是深受人们喜爱的衣着原料,但科技发展到现在,夏布也不可避免地遭遇了困境。

夏布的主要原材料是苎麻,经历苎麻生产、收割、拨麻、晾晒、漂白、制作麻团、整经、理线、捻纱、织布等数十道工序才形成坯布,如此复杂的生产过程中一直沿用传统的手工技艺和方法,制作流程繁琐且坯布成本高,在产品环节中缺乏设计创新,导致产品更新速度慢、缺乏深加工,科技含量低,无法提高经济附加值。苎麻产品是优良的纺织原料,既有凉爽、透气、挺括、吸汗性好的优点,又有弹性差、织物不耐磨、易起皱,纤维平直无卷曲,可纺性较差,延伸性小的缺点^[4]。我国消费市场对于夏布的了解甚少,所以导致低利润的产业链前端开发处于原始状态,夏布产品在我国反而不被接受,但在中南亚地区,如日本和韩国在传统服饰以及家居产品中还有使用夏布的传统。无论是非物质文化遗产的生产性保护,还是传承以及未来的发展都面临着严峻的困境。图1示出夏布织造生产工序。

图1 夏布织造生产工序

目前国内夏布产业主要分为3类:第1类是传统夏布编织,包括手工夏布和麻线;第2类是机织夏布,用于服装服饰和家纺产品;第3类是夏布创意产业。也有部分企业以夏布为原料,开发夏布礼品为主,结合中国传统文化,将传统工艺与现代技术相结合,制作成具有浓郁地方特色的夏布文化创意产品,如夏布画、夏布传统刺绣等。但夏布企业只拥有夏布织造的基础设施和基本技艺,没有自主研发和设计能力,市场份额很小。由于坯布的附加值较低,利润空间狭小,再加上夏布昂贵的价格与自身实用性的脱节,夏布的发展受到了限制。

在提高纺织产品附加值方面,纺织品的设计具有重要作用。夏布的优势和不足都十分鲜明,简单说来,夏布古朴自然,透气离体(不贴身),所谓“冰肌玉骨,自清凉无汗”,是很适合穿着和家居使用的;但古朴往往不够时尚,传统手工生产则产量较低,价格居高不下。想让夏布产品走近消费者,必须弥补不足,在产品研发上满足现代审美和心理的需求,在设计理念上,结合现代的制作方法和设计工艺,在保证原本自然古朴特质不变的同时,提升夏布的附加值。

2 夏布的再设计与创新

夏布的美学价值有更大的研究空间,对夏布的工艺进行解构,分析总结各个生产环节,以求从不同的形态与表现手法出发来挖掘夏布的更多可能性^[5]。在符合夏布产品特性的基础上进行二次设计与创新,把夏布从过去单一的设计桎梏中解救出来,也是提升夏布价值的重要途径。以夏布的材质、肌理色彩和工艺等的基础特征为设计基础,在产品设计中重新组合应用,以此来适应现代人们的审美需求和不断变化的市场环境,这是产品创新的过程,也是延续传统文化、把情感传递给消费者的过程。传统材料与现代工艺相结合的设计方法适用于夏布的再设计。

2.1 织造再设计

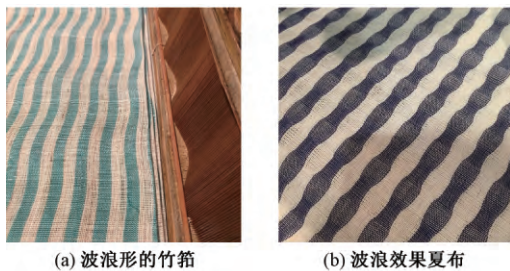
2.1.1 苎麻原材料的捻制

苎麻是单细胞纤维素纤维,其截面为腰圆形,有中腔,胞壁上有裂纹,纵向外观有竖纹、横节^[6]。夏布由苎麻原材料织造而成,织造过程中,纱线和织造方法的设计和进步都可以改变夏布的外观。首先,在织造前期,原材料苎麻麻线的捻制方法决定了夏布的质量和手感,苎麻可以圆捻和平捻,织造的夏布效果也有明显的不同,织造工序决定了夏布能够适合制作的产品的用途和质量,其中圆捻的纱线较为结实,不易毛躁,但耗时长,对于手工艺人的技艺要求也比较高;平捻适用于桌旗茶席等产品的织造,原始苎麻线的肌理清晰可见,古朴自然。

2.1.2 与机件的配合使用

在织造过程中利用机件或工具,尤其是特殊机件或工具,可对面料实现特定的肌理和纹样设计。筘,是夏布制作中的分线器,它由排列有序的竹签制作而成,通过改变竹筘的疏密来控制经线的疏密,通过改变穿筘的方式可以实现新的面料效果。夏布织造工具有多种不同疏密规格的竹筘,甚至还有特殊形态的竹筘可以改变面料的肌理。利用波浪形的竹筘,再配合色彩的变换呈现出特殊的曲线效果,在

织造环节实现织物的特效设计。将织物的造型、织纹的花纹图案及配色设计等艺术设计与机器的机件、工具等技术性内容相结合,恰恰是面料设计中工艺融合的体现,更是面料设计所必需的。图2示出采用特殊机件织造的夏布。

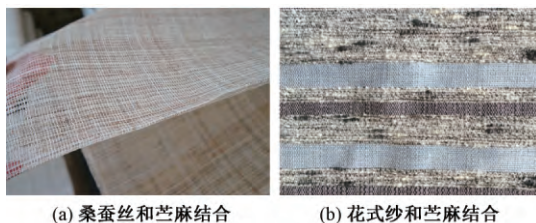

(a) 波浪形的竹帘 (b) 波浪效果夏布

图2 采用特殊机件织造的夏布

2.1.3 不同材料的综合运用

不同材料的综合运用也可改变夏布的外观。本文通过织造材料的反差对比等特效,进行了一系列的织造创新实践。①桑蚕丝和苎麻的结合。苎麻纱质朴粗犷,经纱用相同苎麻色系的桑蚕丝纱线,纬纱用细腻的圆捻苎麻纱线,增加经纱的密度,运用传统的织造手法,织制的面料轻盈通透,既不缺乏细腻,又不失古朴,不仅仅局限于家居产品的应用,也同样适用于服装服饰产品。桑蚕丝/大麻织物不仅具有麻织物良好的透湿透气性,也具有桑蚕丝靓丽的光泽和极佳的滑爽悬垂感^[7]。②花式纱和苎麻的结合。花式纱是由时尚夸张的纱线混捻而成,由于材料特性不适于应用在经线上,所以经线运用传统苎麻纱线,纬线采用花式纱,不仅在材料的手感上形成了独特的效果,在视觉上也给人耳目一新的时尚感,丰富了夏布的色彩,同时提升了织物外观的立体感。图3示出不同材料和苎麻结合的面料。

(a) 桑蚕丝和苎麻结合 (b) 花式纱和苎麻结合

图3 不同材料和苎麻结合的面料

2.1.4 半自动提花织机织造

夏布的织造不能完全被工业化代替。苎麻纤维是天然材料,且为纯手工捻制,在全自动织机的织造过程中,铁质的综丝和综箍配件的快速运转会导致苎麻经线断线,无法完成全自动织造的工序。本文尝试运用半自动提花织机织造夏布,其优势在于,织机的综片数量多于传统木质织机的综片数量,并且可实现方便快捷的组织图案设计,使夏布产品不再

局限于2页综片的上下交叉的平纹组织结构。同时借助于半自动提花织机的构造,保留了手动投梭织造工序,不仅可以自由替换纬纱,还可以设计更多的织物的花型组织,在夏布产品织造上实现小提花纹样。半自动提花织机织造的夏布见图4。

图4 采用半自动提花织机织造的夏布

2.2 丝网印花设计创新

目前通用的数码印花工艺不适合应用于夏布面料。通过反复测试,在实践中总结了丝网印花的特殊经验和方法来实现更好的艺术效果。图5示出夏布设计过程,该作品是尝试在中间有蓝色扯圈的夏布坯布上做丝网印花的设计。根据所选择夏布坯布的细腻程度,选择在丝网印花的过程中套印不同版数和不同参数的丝网网布,即丝网的目数不同。夏布丝网印花可以运用40、60、80、100目和最高120目参数的丝网,目数越高网孔越密,超过120目的丝网不适合应用于夏布印花,夏布质地偏粗,材料硬挺,吸水性也远不如棉和桑蚕丝^[8],所以在实验过程中,超过120目的丝网无法成功地完成印花。40目的丝网适用于运用一些珠光混合在印花介质中,可为夏布材料增加时尚感,而60~100目之间的丝网根据图案的细腻程度,均适用于夏布印花。

(a) 夏布坯布 (b) 印花后的夏布 (c) 夏布衍生产品

图5 夏布设计过程

在丝网印花的过程中,除了常规介质的运用以外,烫金、植绒、光敏等有特殊效果的印花介质也得以运用,可丰富夏布材质和色彩的表达。图5作品运用三版套色印花,结合了活性染料和烫金相结合的设计方案。通过图案的印制改变了夏布大面积素色的单调,同时也缓解了夏布坯布视觉上的粗糙感,结合运用了烫金工艺,增强了夏布的时尚感和精致感,实现了将传统时尚化的设计理念。经过再设计的夏布不但提升了自身的美感,增加了附加价值,同时使夏布坯布的应用领域更加广泛。再设计的作品

可以进一步衍生到生活用品,比如灯饰。

2.3 面料再造创新

夏布面料进行再造创新也是一种结合时尚的表现手法,从外观上进行系列化面料再造设计。现代工艺中可运用的设计工艺,如抽纱、褶皱、激光切割、刺绣、草木染、凹凸热压等都适用于夏布面料的改造,其中几种工艺综合运用,互相结合可以更加凸显夏布的特性,改变夏布坯布一成不变的外观形态,提升面料本身的价值感和时尚感,使作品丰富饱满,拓展更多衍生产品设计和开发的思路。通过夏布面料再造的设计手法,设计以夏布为题材的现代艺术及后现代艺术品,新颖独特。面料再造创新的夏布产品见图6。

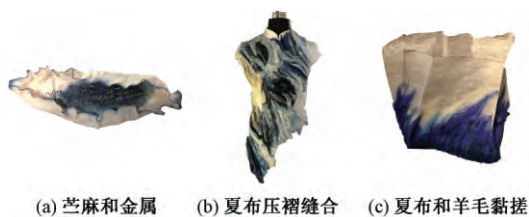

图6 面料再造创新的夏布产品

夏布给人一种原始、古朴的视觉体验,自身又是一种环保型的自然材料,因此夏布产品与现代家居产品相结合,是传统与现代的碰撞,能够给现代家居环境带来耳目一新的感觉。设计过程中,把中国传统纹样提取、再创作,再通过现代的工艺表现形式运用于夏布的再设计当中,传达独一无二的中式设计理念,着力展现材料本身的自然美。天然有机的苧麻产品,经过纯手工多道工序的精美制作,织造出不同的布匹,应用于各类产品,不再局限于使用功能的单一和审美效果的乏味,而是力争达到外观的物质形态与精神的和谐统一。夏布创意产品是传统技艺和现代工业设计生产的完美结合,具有极高的审美价值、艺术价值和经济价值^[9]。

3 夏布价值的市场化

建立市场关系是夏布的未来,同时也要重视流行趋势对夏布产品的引导。随着品牌价值的提升,市场的推广,服务的建立,延长苧麻与夏布,夏布与衍生产品的产业链条,提升夏布的高附加值。夏布制造的终端产品中服装服饰和家纺产品是在2010年以后新增的产品种类,并且具有逐年增长的趋势,国内市场的产品包括麻线、夏布、服装服饰、工艺品和家纺产品等。新增了夏布衍生产品之后,夏布工艺品在国内外销售市场的份额逐年增长。由于

苧麻面料极易产生刺痒感,因此在很大程度上影响了苧麻产品的推广,尤其是对夏季高档轻薄舒适面料的开发影响较大^[10],所以苧麻产品有很大的提升和改造的空间。夏布再设计和产品研发以及夏布品牌的建立是夏布价值提升的关键问题,独特的视觉识别系统也是夏布品牌独特利益点的凸显^[11]。

4 结束语

传统手工艺产品及其背后的文化需要与当下融合,获得新的解读,并且取其之精华而不断发展。将传统造物观念中的精神内涵、民族特色与人文关怀挖掘出来,注入相对冰冷机械的现代工业设计中,把现代设计产品的形态美和视觉美结合起来,在现代家用饰品设计、工艺品设计及旅游产品设计中对其进行充分地开发运用,形成全新的夏布系列创意产品,使夏布产品再度回归人们的日常生活。对夏布的制作工艺、面料再造设计及其如何运用到夏布产品设计中等问题进行研究和探讨,不仅有利于夏布自身的发展,而且对夏布手工织造技艺的传承和保护都有积极的意义。

参考文献:

- [1] 廖江波,杨小明.从“败绩”说起:绩麻的纺织考[J].丝绸,2016,53(6):72-73.
- [2] 张国云,李薇.荣昌手工夏布织造工具文化空间及其设计伦理价值研究[J].艺术设计研究,2015(3):70-73.
- [3] 余强.织机声声:川渝荣隆地区夏布工艺的历史及传承[M].北京:中国纺织出版社,2014:11.
- [4] 金永安,耿琴玉,胡学梅.苧麻纤维的改性和变性[J].毛纺科技,2004,30(7):53-55.
- [5] 程珊.浅析夏布在现代设计中的发展与应用[J].艺术品鉴,2016(6):25-26.
- [6] 姚穆,周锦芳,黄淑珍,等.纺织材料学[M].北京:中国纺织出版社,1998:64-68.
- [7] 刘淑强,吴改红,李敏,等.纤维素酶对蚕丝/大麻织物性能的影响[J].毛纺科技,2017,45(11):19-21.
- [8] 徐英瑛.涂料印花应用在苧麻毛混纺织物上的探讨[J].毛纺科技,1988,16(2):39-40.
- [9] 薛娜.荣昌夏布创意产品研发[D].西安:西安工程大学,2014.
- [10] 高锡光,孙卫国.纤维素酶整理消除苧麻针织物刺痒感的研究[J].毛纺科技,2011,39(5):21-22.
- [11] 张啸.从品牌发展的角度看荣昌夏布的发展[J].现代装饰(理论),2012(2):150-151.