

现代手工印花及其创新思路

阮青梅,方方*

(东华大学服装艺术设计学院,上海 200051)

摘要:运用手工印花的基本原理及先进技法,加入现代设计因素,获得手工印花走向时尚化、个性化的设计思路。通过优化图案设计、结合手工印花方式并简化制作过程三个创新思路,使手工印花快速地适应日益发展的技术,进一步提升手工印花在激烈的市场竞争中的优势。

关键词:手工印花;设计思路;创新思路

中图分类号:TS 194.1

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2014)01-0021-03

随着工业技术的发展及消费需求的提高,现代印花进一步扩大生产规模。尽管手工印花技艺在工业化时代几乎已经被机器印花替代,但从美术与文化角度来看,手工印花依然充满活力,具有各国各地的文化色彩,富有艺术性。当前,众多设计师对不同的手工印花方式进行创新,将作品设计达到极高的艺术境界,然而现代手工印花技术尚未得到系统化研究,致使设计师不太了解手工印花当前的技术,甚至忽略手工印花的创新。掌握各种手工印花方式基本原理,对改良的因素进行系统化研究,打造手工印花的可持续创新之路。

1 现代手工印花技术

印花是指用染料或颜料在纺织材料上实施印花纹的工艺过程^[1]。现代手工印花技法丰富多样,从印花工艺特征来看,防染印花种类与染色工艺有着密切的关系,制作过程相当复杂,直接印花种类是先通过各种工具与设备制作花纹、再进行印花或转移花纹到织物表面,制作过程比较简单,且能启发设计师的创造性。本研究探讨的是现代直接印花种类。

1.1 现代手工凸版印花

凸版印花的基本原理是先在木模或钢模上刻出花纹,形成花板,将花板蘸上颜料,将花纹压印到织物上^[2]。现代手工凸版印花保持该原理,花板材料多样,例如有块茎、水果、树叶等及人造材料,如橡胶、泡沫或日常用品。使用新材料及利用物质表面的花纹做成花板有助于省略繁琐的雕刻步骤。另外,为了简化制作

花板过程,将花纹更灵活随意地变化,现代凸版印花还用粘贴的技法。

1.2 现代手工型版印花

型版印花的工艺原理是在纸板、金属板或PVC材质的板材上先刻出镂空的纹样形成花版,将花版覆盖于织物的表层,将颜料刷涂于花版的镂空处使织物获得花纹^[3]。当前,色料科技的发展为设计师提供许多色料刷涂工具的选择,比如点色笔,喷色枪,喷色瓶等各种工具。在制作过程中现代手工型版印花印制工艺丰富多样,可制造出惊奇的美术效果。

1.3 现代手工滚筒印花

滚筒印花的基本原理是用一根两头直径相同的圆木,先在圆木的圆周刻上有可循环连接的图案单位,然后在木滚上涂色后在织物上滚动^[4]。运用该原理现代手工滚筒印花除了使用木滚筒以外还使用其他的滚筒材料,如纸板、塑料、橡胶、泡沫、海绵等,从而发展出多种制作滚筒图案的方法,例如将线缠绕在海绵滚筒上、用橡皮筋捆扎在滚筒上以及把泡沫刻成花纹粘贴在滚筒表面。

1.4 现代手工筛网印花

筛网印花工艺原理是把印花色浆透过筛网表面的镂空纹样刮印在织物上^[5]。为了能够制作出筛网的细腻花纹,现代技法常常结合几个筛网,以Lena Corwin的制作举例说明^[6],如图1所示。先在第一个筛网上绘制花纹如图a所示,用电风吹干筛网,把筛网放在第二个筛网上面,再进行刮印,可制作出与第一个筛网相反的图案,如图b和图c所示,再把第二个筛网吹干放在织物上面再进行刮印,如图d和图e所示,最后在织物上制作出想要的图案,如图f所示。

另外,现代手工筛网印花有两种涂色方法,第一种是根据原始的筛网印花的原理,图案有几种颜色就用

收稿日期:2013-10-17;修回日期:2014-01-09

作者简介:阮青梅(1980-),女,越南河内人,在读硕士研究生,主要研究方向为手工艺术在服装设计中的应用,E-mail:2382683440@qq.com。

*通信作者:方方(1974-),女,江西人,博士,副教授,E-mail:fangfang@dhu.edu.cn。

几个筛网板,每板一种颜色,多用于颜色分界线清晰的图案;第二种是将几种颜色放入同一板筛网,适用于具有色彩渐变的图案^[7]。

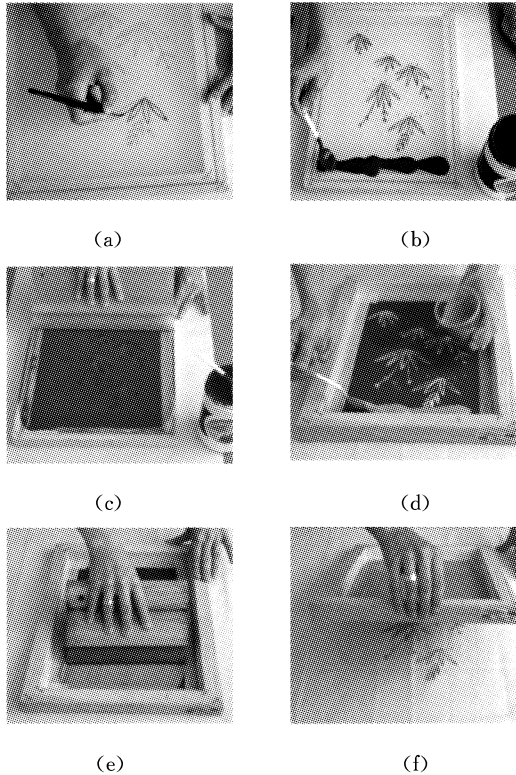

图1 Lena Corwin 的手工筛网印花设计与制作

1.5 手工转移印花

手工转移印花包括热转和冷转两种方式。热转的原理是利用热升华或热压转印到织物上。热升华转移印花还称为 Sun printing^[8],将分散染料稀释后用手工绘制到薄膜上,然后按照顺序排列设备,在阳光或灯光高温照射下,图案慢慢转移到面料上。热压转印即用数码方式在电脑上制作好画稿,再用熨斗在织物上面进行压印。

冷转是根据织物能吸附颜料形成花纹的原理,代表是大理石花纹,该技术起源于中国,在欧洲进一步发展,最早在纸上转印大理石花纹^[9],如图2所示。制作步骤是先在盆中装满水和浆料的混合,再用色料滴瓶一滴一滴加到设计好的图案部位(图g),通过不同的工具拖拉来形成花板(图h),最后把织物放上去(图i),轻轻拍打所有表面以确保织物吸附颜料,从而形成图案(图j)。该印花方式和中国古代的水画和近代水影画显示有些类似,都是运用油水分离的原理,通过各种工具进行引导塑形,形成不断变化的美轮美奂的形象或者唯美的花纹。

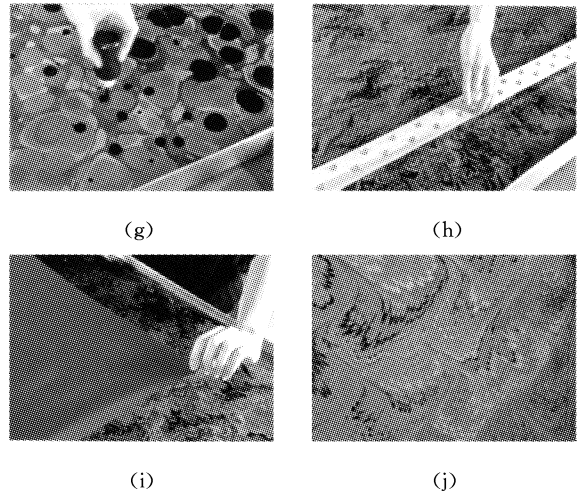

图2 克雷道尔的大理石花纹印花制作

2 手工印花创新思路

手工印花在激烈的市场竞争中能够凸显独特优势取决于创新思路,根据手工印花的基本原理,借鉴现代手工印花的技术,加入设计要素,获得如下的创新思路。

2.1 优化图案设计

随着消费者对艺术需求的不断提高,手工印花的图案需要达到极高的艺术境界。雕刻艺术,剪纸艺术,绣花艺术等各种手工艺术是珍贵的花纹宝藏,积极运用这些手工技术,开发花纹宝藏,能够设计与制作出富有艺术性的花纹。不断探索开发新材料,掌握材料的特性,包括物理性质,化学性质;从不同的角度来处理材料,为设计打开更为广阔的创意空间,以便能够创造出更多的特殊花纹。使用同一材料,进行不同的处理方式以及采用不同的印花方式会创作不同的花板,获得不同的图案与不同的审美效果,从而选出更优的图案如图3所示。

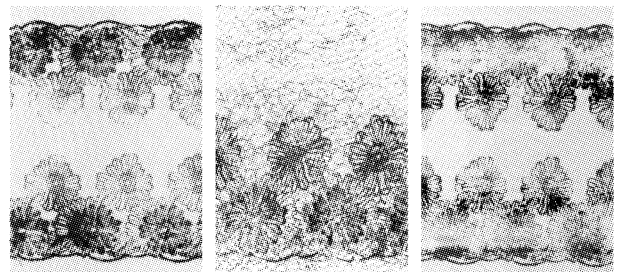

图3 同样的型版花版不同的彩色处理及涂刷方式获得的手工型版印花作品

2.2 结合手工印花方式

现代手工印花方式各有各的艺术特色,有的以各

种点和小块面组成,如型版印花;有的以尤为细腻的线条和密集的小点组成,如凸版印花。点线面的混合表现需要手工印花方式的协调,同时处理好“花”与“地”的空间关系构成,能够将图案呈现出有对比的空间,有层次的想象,有差别的触感,如图4所示^[10]。

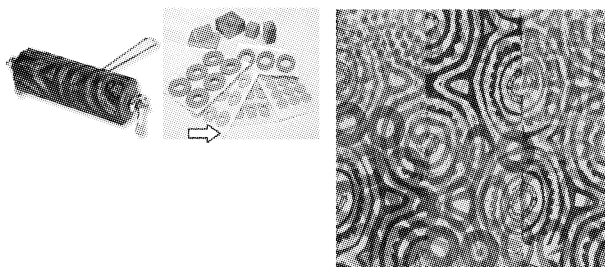

图4 Traci Bunkers 的手工滚筒印花和凸版印花的结合作品

不同的手工印花方式需要不同的工具、设备与工艺,在方案设计中需要考虑结合的手工印花方式是否能够设计出具有共同风格的图案,操作步骤是否能够结合。在进行结合手工印花方式的过程中,多尝试各种方式配合有利于获得更加有趣的图案,提升作品的价值与吸引力。

2.3 简单化,现代化制作过程

简单化、现代化手工印花制作过程有助于将手工印花迅速适应现代产品设计与生产的需求。如何简单化现代化却不削弱手工印花的特色,首先需要掌握各种手工印花方式的艺术特征,考虑哪个操作步骤能简单化,能运用现代技术包括现代材料,颜料与工具使其更加方便操作且仍保持艺术特征。以型版印花为例子,在制作花版的步骤中,可使用电脑剪纸机(刻字机)代替手工剪纸工具,有助于节省操作时间,且能够剪出更加复杂的图案。

3 结语

现代手工印花在适应技术发展的过程中不断创新丰富花板材料与图案,改良操作技法。系统化手工印花当前的技术能够使设计师充分掌握并继承最新的手工印花技法,以便实现持续创新之路。优化图案设计、结合手工印花方式与简化制作过程三个思路是现代手工印花的基本创新思路,将推动手工印花的发展。

参考文献:

- [1] Wikipedia. Textile printing[EB/OL]. (2013-05-12) [2013-08-16]. http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_printing.
- [2] 龚建培. 手工印染艺术设计[M]. 重庆:西南师范大学出版社,2011. 65-117.
- [3] 张毅,王旭娟. 手工染艺技法[M]. 上海:东华大学出版社,2009. 1-16.
- [4] 鲍小龙,刘月蕊. 手工印染艺术[M]. 上海:东华大学出版社,2009. 80-96.
- [5] 王利. 印花面料设计[M]. 天津:天津大学出版社,2011. 1-4.
- [6] Lena Corwin. Printing by hand[M]. Harry N Abrams Inc, 2008. 127-129.
- [7] Pam Stallebrass. The Creative Guide to Fabric Screen Printing[M]. Leefung-Asco,1992. 36-37.
- [8] Susan Stein. The Complete Fabric Artist's Workshop[M]. Creative Publishing International,2011.
- [9] Kate Broughton. 创意手工染[M]. 北京:中国纺织出版社,2008. 109-117.
- [10] Traci Bunkers. Print and Stamp[M]. Quayside Publishing Group,2010. 54-116.

Modern Handcrafted Textile Printing and Innovative Ideas

RUAN Qing-mei, FANG Fang

(Fashion & Art Design Institute, Donghua University, Shanghai 200051, China)

Abstract: The fashionable and personalized design ideas of handcrafted textile printing were obtained based on applying the basic principle of handcrafted printing, sophisticated techniques and adding modern design elements. Through three innovative ideas of optimization of pattern designs, combination with hand-printing methods and simplification of the production process, the handcrafted printing adapted quickly to the growing technology and enhanced the competition advantage in fierce market.

Key words: handcrafted textile printing; design idea; innovative idea