

传统场景式织绣纹样的审美与活态化设计研究

黄永利^{1,2}

(1.常熟理工学院 纺织服装与设计学院,江苏 常熟 215500;

2.澳门城市大学 创新设计学院,澳门 999078)

摘要:对中国传统场景式织绣纹样的构成方式和美学要素进行了分析。以纹样的内在审美需求与外在形式造型应用探讨为基础,通过纹样主体事物组合和内在逻辑关系进行传统文化要素研究。通过对场景式织绣纹样的承载物和应用领域的探索,得出多角度应用的可行性和规律。通过局部挖掘、整体设计以及隐性截断式解构设计的研究,得到多元维度场景式织绣纹样造型设计活态化路径。

关键词:行为导向;维度;创意服装;造型;立体裁剪

中图分类号:J523.6

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2021)01-0001-03

中国传统织绣代表着中华民族悠久的历史文明,作为非物质文化遗产被众多领域专家学者热衷研究,其独特的织绣纹样经过各个历史时期技艺传承和各地域文化赋予,出现了地域基因明显、历史年代符号差异化的特征。在社会发展过程中,织绣技艺发展还借鉴了绘画艺术以及工业化技术设备改造下的纹样创新。织物纹样的创新是和织机的改造分不开的,织机由简陋到完善、由低级到高级的进化过程,带动了织造效率提升的同时,还带动了纹样的循环样式、造型大小以及色彩表现等方面的改良^[1]。刺绣纹样的创新重在绣法针法上有不断的突破,赋予了刺绣飘逸、立体和浪漫之美,在整个装饰纹样史上达到了技术与艺术相融合的设计美学,其中场景式织绣纹样的丰富元素、内在组合隐含了巧妙的设计概念和组织形式,是设计再创新的丰富宝藏。

1 场景式传统织绣纹样的审美主体事物及工艺组合

织造和刺绣工艺下的纹样赋予了织物更强生命力和想象空间,横纵纱线的交织因色纱和工艺技术的处理而呈现出各种图案造型,针线的穿刺在平面织物上以纱线塑造了多样空间的事物形态。其中织绣纹样中形象最为丰富,设计感和造型元素关系最复杂的莫过

于场景式的织绣纹样了,从某个角度来说,它更能表达设计审美上的整体观、交互观和布局观。

场景式织绣纹样中的主体事物包含了天地、人间万物,任何具有美学价值的事物都可以被引用到织绣素材上来,这也丰富了织物的表达内涵和包罗万象的能力。

人物在织绣纹样场景式布局中作为主体是较为突出的,常常以单人或者群体形象展示,构成的单人形态的织绣纹样主要是作为织绣礼品出现的,比如诸多刺绣大师进行的各界名人的绣像都采用了这一主体事物的形式展示;多人群体形象一般搭配若干其他次要事物一同构成相应的故事性、情境性的整体造型。

织物是在平纹、斜纹以及缎纹等基本组织基础上按照图样设计的需求综合在一起构成了丰富多彩的人物形态,并依托这种提花织物构成了从色彩上就体现的暗花与彩花空间效果;除此之外还有缂丝“通经断纬”的织花方法或更复杂的以数组经线与数组纬线相互交织,以不同插合方式形成的重组织结构的织锦多色人物纹样。

在刺绣方面的人物造型上更是体现了多样性,这也和工艺组合分不开。在直针、环针、齐针、套针、缠针、抢针、锁针和打籽针等几十种针法基础上,组合出了历代最为典型的平绣、锁绣、纳绣、贴绣等,其中表达人物立体形象最为突出的表现绣法是打籽绣、钉线绣和穿珠绣等工艺,根据人物在题材构图中的鲜明艺术效果,实施不同的绣法,让各时期出现了留世长存的珍品,明清之际出现的四大名绣都有各自鲜明的人物形

收稿日期:2020-08-12

基金项目:江苏省教育厅高校哲学社会科学资助项目(2017SJB1398)

作者简介:黄永利(1977-),男,副教授,服装设计师,博士在读,主要研究方向为服饰文化与时尚设计审美应用,E-mail:651854412@qq.com。

象塑造。

场景式织绣纹样的主体事物应用最广泛的是动植物形态,这个角度出现的织绣纹样历代留存的最多,说明寄情于物是人们最直接的表达方式,也是通过生活中最为常见的动植物或者传说灵兽、珍禽、花草来共同组合成人们向往的田园风光。

在动植物形态组合中,常由暗花组成的山水或者妆花出现的装饰物来加以衬托,相应的织物上还可以进一步点缀刺绣描绘具体的动植物局部造型^[2],使它们有了更强的生命力,同时也赋予了更多人文情怀。

历代文人墨客的书法绘画也为动植物形态的织绣纹样主题衍生提供了广泛的契机。

2 场景式织绣纹样的事物内在逻辑关系与审美构建

场景式织绣纹样之所以具有很强的视觉冲击力,是因为纹样中的事物元素之间有着很强的逻辑关系,同时通过造型的穿插和空间维度上的层次,突出了绘画艺术式的装饰性、故事情节的阐述、吉祥寓意的表达或者宗教礼仪的教化作用等(表1)。

表1 场景式织绣纹样中元素内在逻辑关系下的典型织绣审美

内在逻辑	构成要素	织绣藏品	纹样描述与审美构建
绘画装饰	自然万物	清 缂丝山水图轴 台北故宫博物院藏	中国水墨山水层峦叠嶂
故事阐述	人物主题	明 洒线绣鹊桥相会图经套 北京故宫博物院藏	古代神话故事的再现
吉祥如意	吉祥符号	清 红缎彩绣太平有象纹桌帷料 北京故宫博物院藏	大象背驼宝瓶,瓶插花卉或三戟
宗教礼仪	宗教仙界	唐 灵鹫山释迦摩尼说法图 英国伦敦大英博物馆藏	三界法度礼仪

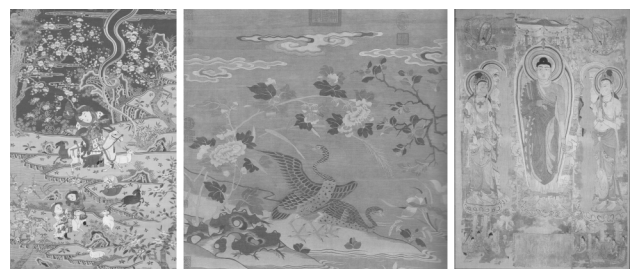
因织绣纹样具有的造型手法和视觉效果与中国传统绘画作品形式有一致性,所以很多织绣大师临摹各代绘画大师的作品成为一种流行织绣纹样表达方式,只不过是依托织物作为画布,针线和多色纱线进行色彩勾勒。这就形成了绘画艺术式的装饰性织绣纹样。这种事物内在的逻辑关系虽然是艺术化表达,但是让整体的纹样充满饱满感,相关主体纹样和细密的辅助纹样也交织成趣,如美国克利夫兰艺术博物馆馆藏的团窠对狮织金锦中,就是围绕团龙主体加入了变体阿拉伯文字,间隙布满细密缠枝花草。

因为场景式织绣纹样中常为多元素构建形式,而且历代织绣作品中记录情节式的导向较为丰富,所以这一类可以归纳为故事阐述加以呈现。正如北京故宫博物院藏明代的缂丝瑶池集仙图轴中描述的那样,王母娘娘瑶池汇聚各路仙人,人物形态各异,飘逸在山石之间,图轴便是以王母和各仙人为主体,人和山石树木、仙界云彩构成故事情节跃然橙黄色图轴纹底之上。

织绣纹样在各个时期发展过程中,承载了人们对美好生活的向往和对未来希望的期许,因此很多图案中的元素选取都具有吉祥如意,通过事物的名称谐音来表达,也有通过事物本身的品质决定的^[3]。上层社会的龙凤呈祥天赋神权的意念、下层朴实的五毒挡灾祈愿,都呈现了中国传统织绣文化中的吉祥愿景,达到了“图必有意,意必吉祥”的广度,晚清《蚕桑萃编》中就

有多种纹样样式描述元素之间内在的逻辑关系。

宗教意念注入纹样中的织绣给人以道德教化和心理调节,同时也在不同的历史阶段为统治阶级利益所用,无论是本土道教还是引入的佛教,还有舶来的异域各教派,在织绣纹样中都有着各自宗教意愿的体现。对于设计者来说,可以在了解其纹样背后的意念教化内涵基础上恰当地加以造型的衍生,这其中各种元素的逻辑关系也是非常丰富的,也会拓宽当代设计作品产生更多的灵感源搜集路径(图1)。

(a)缂丝绣人物主体 (b)刺绣绘画主体 (c)刺绣佛像宗教人物主体

图1 不同的主体表述

3 场景式织绣纹样的活态化设计路径思考

3.1 整体故事性拷贝与形式再塑造

场景式的织绣纹样强调的是完整性。因此,整体拷贝其完整造型加以利用是主要的设计灵感搜集方式,尤其是在设计的时候预期达到故事情节和故事氛

围的整体效果呈现。应用其图案中事物的造型是主要方法,还可以从色彩色系的角度提取挖掘整体图案的全部色彩卡体系,在进行设计试验过程中,发现很多的织绣纹样本身用色因地区差异、时代差异和工匠织造工艺、用色习惯差异而在最终的织绣呈现的色彩体系会有很大不同。如江南织绣用色多为丝线和丝织物,用色鲜艳且富有光泽;而云贵少数民族地区的民间刺绣多用棉线或棉织物,色彩朴实厚重。

3.2 局部造型挖掘与单独应用

和整体拷贝以及系统化构建源纹样的整体性效果不同,局部造型重在提取有用的要素,拆解和挖掘出设计所需元素利用到新的设计作品中。局部造型挖掘是根据新设计需要进行的有针对性的要素选取,因此对源图中的故事呈现或者吉祥如意、宗教礼仪等会弱化,拆解的内容和方位也是根据新的设计作品要求而来(图2)。

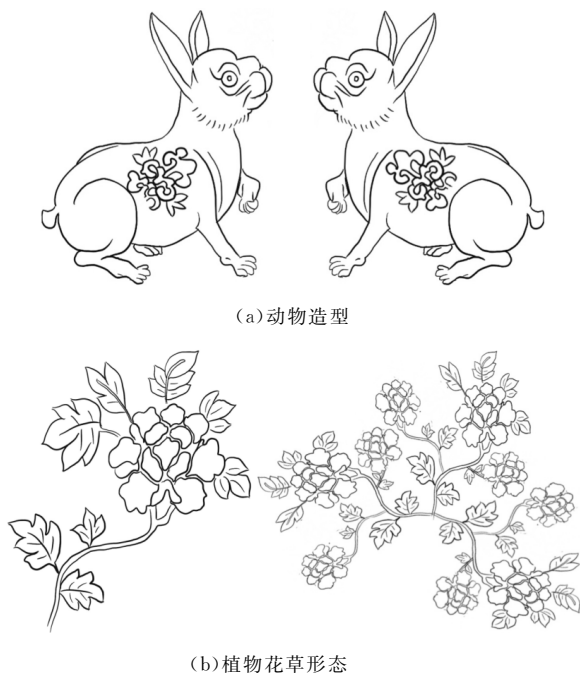

图2 局部造型提取与设计

局部造型纹样的挖掘步骤和方法包括:(1)了解纹样整体的内容和元素之间的逻辑关系;(2)针对设计需求进行局部造型的提取和加工;(3)罗列可以拓展的造型和色系色卡;(4)利用设计美学规律和形式美法则进行搭配协调应用。

3.3 纹样主体内容的更换与重组设计

主体内容强调的是纹样自身最重要的表达思想或者最突出的元素,是通过具有明确的主题来阐释的,因

此能够从场景化的传统纹样中找寻自己设计作品所需的内容,需要详细分析该场景化纹样,根据当前设计流行信息来加以更换形象,或者在原来造型基础上进行改造、重组设计,进而达到时尚与传统相融合的效果,达到与现代消费者的喜好所一致的目标。以艺术与传统工艺的结合来振兴传统,需要深入到具体的织绣文化主题要素中去思考和探索^[4]。

对于纹样的主体内容进行的提取、更换或改造、重组过程,需要结合设计学的规律全面的制定方案。要注重符合品牌产品创新的流程来加以探讨,一般包含产品设计、生产计划和市场导向来分析流程规划的可行性。当代设计思维中强调设计的过程性和实验性(可以应用立体造型的方法进行设计试验过程性直观呈现),从这方面来看就需要通过对场景式纹样的历史、文化、思想和背后的设计意蕴进行全方位的感知,在设计方案中一般可以通过资讯故事版来表达,通过视觉方式陈述设计的应用情境,这一方式有助于设计师了解设计源的目标用户和产品最终带来的整体效果。

4 结语

中国传统的场景式织绣纹样有着很强的历史程式化符号,对于这一研究内容可以广泛地从中国丝绸博物馆、苏州丝绸博物馆等或者国内外公立、私立知名博物馆出版的藏品类书籍来加以资讯搜集和整理。对场景式的织绣纹样的场景空间构建、织绣纹样内部元素之间的逻辑关系可以通过探讨故事性的呈现方式、传统绘画装饰效果的展示内容以及承载物来深入挖掘可以研究的方向。可以从深入探索的角度探析,还有场景式织绣纹样应用的领域进一步思考,这方面涉及到时尚服饰品的应用领域、家居纺织品上的体现以及宗教场合壁画、水陆画和各类材质绘画作品内的现代创新应用前景的研究。

参考文献:

- [1] 刘远洋. 中国古代织绣纹样[M]. 上海: 学林出版社, 2016.
- [2] 袁宣萍. 从历史图像看宋元时期的织物纹样[J]. 艺术设计研究, 2020, (2): 24-30.
- [3] 王巧, 宋柳叶, 李正. 清代女性服装的缘饰艺术探究[J]. 丝绸, 2020, 57(5): 96-101.
- [4] 李建亮, 王建芳. 民国杭州像景织锦的现代性转型研究[J]. 装饰, 2019, (12): 136-137.

(下转第6页)

表 4 成品检验报告

项 目	检验标准	技术要求	检测数据	结论	
起 球/级	GB/T 4802.2	≥3-4 级	4-5 级	符合	
断裂强力/N	GB/T 3923.1	经向≥500 N 纬向≥500 N	740 N 670 N	符合 符合	
耐摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	干摩≥3-4 级 湿摩≥4 级	4-5 级 4-5 级	符合 符合	
干洗尺寸变化率/%	GB/T 19981.2-2014	≥-3%	≥-3%	符合	
接缝强力/N	GB/T 13773.1	经向≥300 N 纬向≥300 N	320 N 缝线断 370 N 缝线断	符合 符合	
阻 燃	CCAR-25-R4 § 25.853(a)	滴落物自熄时间	≤5 s	0	符合
适 航性		自熄时间	≤15 s	0	符合
		烧焦长度	≤203 mm	44 mm	符合
烟毒性	HB 7066-1994	CO	<1 000 mg/m ³	70 mg/m ³	符合
		HF	<100 mg/m ³	ND	符合
		HCL	<150 mg/m ³	ND	符合
		NO _x (以 NO ₂ 计)	<100 mg/m ³	5 mg/m ³	符合
		SO ₂	<100 mg/m ³	1 mg/m ³	符合
烟密度	HB 6577-1992	HCN	<150 mg/m ³	10 mg/m ³	符合
		Ds _{1.5}	≤100	8.5	符合
	Ds ₄	≤200	11.8	符合	

4 结 语

航空座椅面料试样产品采用优质 15.34 tex 双股加捻澳毛原料,经过特殊阻燃剂处理,赋予产品阻燃性能。面料采用紧密厚实的双层组织设计,经过湿定型、剪毛、蒸呢等后整理加工,使织物面料手感厚实有弹性,具有阻燃功能,适用于民用航空座椅装饰面料,同时也为该项目后续系列产品的设计开发积累了宝贵的

经验。

参考文献:

- [1] 钱春芳. 芳纶纶飞机座椅垫装饰面料性能研究[J].上海纺织科技, 2015,(10):1-2.
- [2] 运输类飞机适航标准第 25 部:CCAR-25-R4[S].
- [3] 雍向春. 丝毛混纺呢绒产品的设计与工艺探讨[J]. 毛纺科技, 2008,(5):34-35.

Design and Development of Aircraft Seat Fabric

CHEN Hua, XU Pei-pei, WU Shuang-quan, PAN Hong
(Changzhou Kuangda Woven Fabric Co., Ltd., Changzhou 213162, China)

Abstract: Taking the aircraft seat fabric as the research object, design and development of the aircraft seat fabric were studied from yarn material selection, fabric weaving, after-treatment process and performance testing.

Key words: aircraft seat fabric; design and development; production process

(上接第 4 页)

**Research on Aesthetic Appreciation
and Active Design of Traditional Scene Embroidery Patterns**

HUANG Yong-li^{1,2}

(1.School of Textile Garment & Design, Changshu Institute of Technology, Changshu 215500, China;
2. Faculty of Innovation and Design, City University of Macau, Macau 999078, China)

Abstract: The composition and aesthetic elements of Chinese traditional scene embroidery patterns were analyzed. Based on the discussion of the inner aesthetic demand of patterns and the application of external form modeling, the elements of traditional culture were studied through the combination of the subject matter and the inner logical relationship of patterns. The feasibility and rule of multi-angle application were obtained by exploring the carrier and application field of scene embroidery pattern. Through the study of local excavation, overall design and the implicit truncation deconstruction design, the active path of multi-dimensional scene embroidery pattern modeling design was obtained.

Key words: behavior orientation; dimension; creative clothing; modeling; draping