

传承视角下的土布肌理再造及应用

任红霞, 李晓英, 金玉

(河北科技大学 纺织服装学院, 河北 石家庄 050018)

摘要:土布作为传统手工艺面料的重要组成部分,是中国传统文化的表达媒介,可以传达出中华民族文化的精髓。但随着科技的快速发展,加之受到现代化机器加工的冲击,传统手工艺正面临严峻的考验。以面料再造为切入点,在延续土布原有特色的基础上,运用增型设计、减型设计及综合设计手法对土布进行重塑改造,以丰富其表现形式,延展传统土布的肌理形态,拓宽土布的发展空间。

关键词:土布;肌理;重构;创新;纺织品应用

中图分类号:TS 941.41;J 523.4 **文献标志码:**A **文章编号:**2096-1928(2017)06-0516-06

Reconstruction and Application of Homespun Fabric with Heritage Perspective

REN Hongxia, LI Xiaoying, JIN Yu

(College of Textile and Garment, Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang 050018, China)

Abstract:As an important part of Chinese traditional handicraft fabrics, the homespun fabric is an important expression medium of Chinese traditional culture. It is also the essence of the nation embodies of China. However, with the rapid development of science and technology and the impact of modern machine, the traditional craft technique now is facing a severe test. The fabric reconstruction is selected as the starting point. Base on continuation the original characteristics of homespun, fabric is reshaped and reconstructed through using of increasing design, reducing design and comprehensive design methods. The form of expression of homespun fabric is enriched, and the traditional fabric application is extended. The development space of homespun fabric is also to be expanded.

Key words:homespun, texture, reconstruction, innovation, textile application

土布,其概念并不统一,“旧时常关所称土布系指狭幅手工织品宽不过一尺三寸”“海关所谓土布,以行销南洋为多,多有小工场出品,亦即家庭手工业所产之改良布、爱国布等类……则其宽度可定位24吋,长度为40码……”^[1]以上为旧时文献中所记载的土布概念。现代通常把土布称为老土布、老粗布、手织布、粗布,包含旧时成纱、织布均为手工的布,也包含机织纱线手工织造而成的布。土布是人们沿用至今的一种纯棉手工纺织品,其乡土气息浓郁,地域特色鲜明,种类包括山东色织土布、江苏南通蓝印花布、河北魏县土布、瑶族挑花土布等,每种都有其不同的色彩、肌理、织造特征及悠久历史,且

在中国纺织史上占有非常重要的地位。

随着时尚产业的快速发展和人们审美观念的转变,土布面料作为中国传统文化的积淀品,在不断被延续、被传承的同时,也面临着新技术、新面料层出不穷的冲击。当下土布的形式语言在肌理上、色彩上、图案上,都应有新的创新,使其在保护、传承的宗旨下得到拓展,在现代化发展的主题下得到延伸。因此,需将普通土布改造出新的肌理效果,在保留原有优点的基础上,丰富其外在形态,逐步创造出别具一格的特点。这种延伸改造一方面可在织造印染的过程中实现,另一方面可借鉴面料二次改造的各种手法形成新的视觉效果^[1]。二次改

收稿日期:2017-06-29; 修订日期:2017-11-01。

基金项目:河北省教育厅人文社科青年基金项目(SQ161168);河北省科技计划项目(162176485)。

作者简介:任红霞(1985—),女,讲师,硕士。主要研究方向为服饰文化理论及女装设计。Email:hongxia610@126.com

造的方法从基本再造原理上看,可归纳为加法、减法、综合设计等;从创新手法上看,可以分为系扎、褶皱、拼接、绗缝、抽丝、镂空、编织等^[2]。文中针对不同土布面料的特点,进行相应的创新改造,以期形成全新的视觉形象。

1 增型设计

增型设计通过各种材料在已有面料上的堆砌、组合、叠加,增添面料的形态特征,改变原有材质的表面肌理形态,从而形成新的立体艺术效果,使其具有强烈的触摸感,在造型外观上给人以崭新的形象。增型方法包括褶皱、拼接、拱缝、印染等。

1.1 褶皱

褶皱设计时常对面料进行有序或无序的揉捏、叠加、堆砌等效果处理,再通过定型使平面面料具有浮雕般的立体效果^[3]。大多数土布的手感粗硬,面料较厚,有利于褶皱手法的实现,但在对其褶皱处理时,也需根据实际效果权衡褶量,避免褶皱密度过大,出现粗重、拖沓的现象。褶皱再造效果如图1所示。实施时采用折纸的方法设计褶皱,用熨斗压烫固型,制作过程需要把握好熨烫时间。熨烫完成后的面料立体化浮雕感较强,有一定的视觉冲击力。

图1 褶皱再造
Fig.1 Fold reconstruction

1.2 拼接

拼接,顾名思义,就是面料与面料之间的相互连接、拼合。拼接既是一种破坏性,又是一种创造性的设计手法,设计师打破原有的设计理念,将完整的布料分割,并与其他不同材质的布料进行拼接组合,塑造出时尚美感^[4]。拼接效果通过印花和不同颜色的组合来实现,由此可根据土布的颜色、图

案等具体特点设计拼接方案,营造独特效果。

1.2.1 同拼接 土布的色彩具有浓郁的装饰性,其色彩纯度较高,视觉冲击力强,如山东的色织土布以高饱和度的大红、明黄、宝蓝等纯色为主,河北魏县土布多以大红、橙色、翠绿、天蓝、橘黄等“鲜”色为主。因此设计时可采用同材质的异色拼接,在保留原有色彩的基础上,辅助搭配黑白等素色。当然,也可以根据色彩流行趋势,进行当下流行色与原有经典色的搭配拼接。

同材质拼接不仅可以针对其色彩,还可根据特有的图案或面料肌理进行。魏县土布的同拼接设计如图2所示。沿用土布的团花图案,提取图案中红色与蓝色,搭配红蓝相间的格纹粗布,将格纹与花卉图案结合,色彩呼应,形成简繁衬托。

图2 同拼接
Fig.2 Same splice

1.2.2 异拼接 异拼接主要指不同材质面料的结合,它将具有不同触感和艺术感的面料融合在一起,发挥不同面料的优势,也使再造物品的艺术价值更加丰富。例如,根据部分土布材质较硬、较厚的特点,将其与钩编技法结合,缀于产品边缘,起到装饰效果(见图3)。这种装饰手法现已广泛应用于服装、家用纺织品等设计作品中。反之,部分材质略薄的土布,则可与棉、麻、丝绸等相对较软的面料结合,以达到特殊的视觉及触觉之美。异拼接通过打散与重构的方法,可使面料获得“重生”的力量,形成新的视觉形象。

1.3 拱缝

拱缝是在原布纹理或图案上缝补新线迹的设计手法,其缝纫线颜色多与面料色彩略有不同,以起到装饰作用。该手法要求在纯色土布上先绘制出所要表现的图形,再选用白色棉线按照所绘线迹拱缝,形成装饰点缀效果,具体如图4所示。拱缝目前已被应用于一些新颖、时尚的土布服装设计中,市场反馈效果也相对较好。

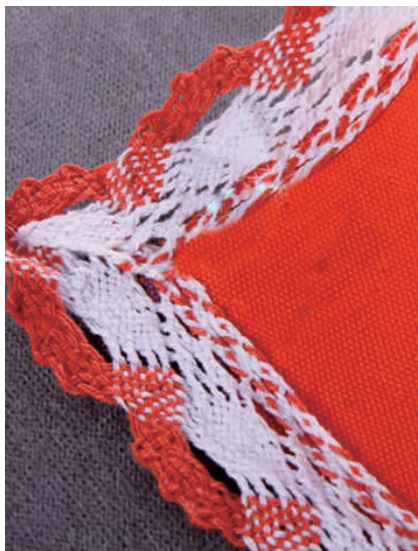

图3 异拼接
Fig.3 Different splice

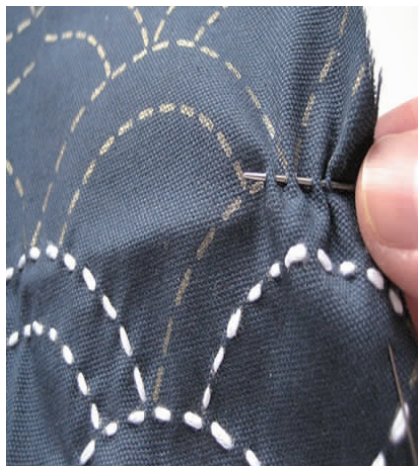

图4 拱缝
Fig.4 Pick

1.4 印染

蓝印花布、绞染、拓印、扎染、型染、草木染等传统手工印染工艺与土布文化紧密相连,如江苏南通蓝印花布、浙江桐乡蓝印花布、河北沙河豆面印花布等,各色土布色彩鲜亮、纹样考究,一直以来深受消费者喜爱,也是学者们研究的重要内容,其印染工艺、色彩文化及面料特性等都对现代经济、文化、艺术产生了一定的影响。虽然彩印花布图案能够映射出人们的所感所想,但其传统的造型方法与色彩搭配形式阻碍了这门传统民间艺术在现代生活中的推进与发展,因而设计创造出新的花布图案尤为重要^[5]。印染的发展需保留传统土布的特色部分,从图案、色彩、印染手法等方面着手,结合现代设计理念,拓展其原有的表现形式,更多地融入现代审美视点,在保留传统文化的同时,也更符合当下流行趋势。

2 减型设计

面料再造的减型设计是按设计构思对现有的面料进行破坏,如采用镂空、烧花、烂花、抽丝、剪切、磨砂等手法,形成错落有致、亦实亦虚的效果^[3]。面料再造的减型设计与增型设计相反,通过减的设计手法,以减为加,突出原有部分或减少部分,形成新的视觉感受。土布面料质地略厚、经纬纱向明显,且裁剪后布料边缘纱线的脱散性较弱,因此对面料采用撕、剪、磨、刮、镂空、抽纱、拉拽等破坏方法进行减型设计。

2.1 抽纱

抽纱是刺绣的一种,亦称“花边”。相传抽纱起源于意大利、法国、葡萄牙等国,是在中古世纪民间刺绣的基础上发展起来的。抽纱时依据设计图稿,将底布的经线或纬线酌情抽去,然后加以连缀,形成透空的装饰花纹^[6]。面料再造手法中,可以根据经纬纱线的编织特点,去除一根或多根纱线,或同时同比例去除经纱纬纱,使经纬方向编织的紧密度变弱,纱线疏密产生变化,形成特殊肌理。抽纱设计时选用普通纯色土布,确定面料上肌理效果宽度,保留土布的纬向纱线,抽出并剪除部分经向纱线,即可形成一定的抽纱效果(见图5)。运用该手法亦可形成多种肌理图案,运用范围广泛。

图5 抽纱
Fig.5 Drawnwork

2.2 拉拽

拉拽手法主要是借助外力改变织物原有密度,形成肌理的变化效果。选用相对较薄的纯色土布,水洗脱浆后,通过拉拽使经纬纱线紧密度减弱,继而用外物顶起土布继续进行拉拽处理,整个过程需注意力度。由于水洗拉拽过的纱线较软且稀松,又有外力顶拽,因而可使面料形成疏密对比、凹凸起伏的视觉效果(见图6)。

图6 拉拽

Fig. 6 Pull the fabric

2.3 镂空

镂空指运用剪切、撕扯、烧花、编结、雕花、抽纱等手段织造出有规则或者无规则的空洞,从而使面料形成透空风貌。镂空面料是运用镂空手法对面料进行再造所形成的有空洞的面料^[7]。镂空是当代时尚界常用的一种表现方式,近年来设计师对镂空面料的不断创新和重新演绎无不证明其非凡的艺术魅力。对土布面料进行镂空设计时,需考虑到剪切后边缘部分纱线易脱散等弊端,注意收边手法。土布面料的镂空效果如图7所示。对土布面料进行镂空处理后,用同色纱线进行锁边,避免纱线脱散,同时还具有一定的美观性。

图7 镂空

Fig. 7 Hollow out

3 综合设计

综合设计相对于上述单独的设计手法更为丰富,可以将加法设计与减法设计的优点融合,同时运用于面料再造中,形成新的层次感、视觉感与触感。面料的综合设计更能充分展现三维化、现代化、时尚化的面料形态,赋予其新的生命^[8]。

3.1 拼接与装饰线

3.1.1 色彩装饰为主 采用传统而又多样的蓝印花布,利用颜色深浅变化的不同,将其剪切拼接,并选用深蓝色棉线进行缝纫装饰,行线间距1 cm,

形成层叠错落有致的变化效果,使整体装饰线具有一定的秩序感,具体效果如图8所示。也可根据土布的色彩特点搭配其他流行色,使其在保留原有色彩特征的基础上融入新颖的配色方式,更加符合现代潮流趋势及人们的时尚审美观。色彩的装饰搭配重组需注意各种色彩间的协调统一,避免产生杂乱感。

图8 色彩拼接装饰

Fig. 8 Color stitch fabric

3.1.2 单色图案装饰为主 运用拼接手法,将土布剪出所需图形固定于底布上,并加以装饰线,以突出图案效果。拼接时采用单色土布,依据设计图案进行裁剪,继而选择与面料色彩不同的蓝灰色棉线缝制固定。裁剪后的土布边缘纱线易脱散形成毛边,恰与质地较粗的土布相称,可形成粗放、随性感,装饰性较强(见图9)。

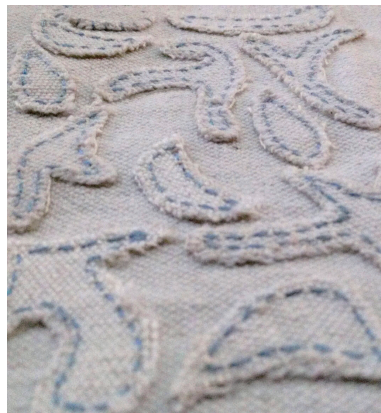

图9 单色拼接装饰

Fig. 9 Monochrome stitch fabric

3.2 剪贴与钉缀

剪贴是直接用手刀在服装面料特定部位剪出所需造型,或剪开后再通过缝补和补缀做出造型的方法^[3]。剪贴包括剪缝、补缀、剪切等手法。以兵

马俑盔甲为灵感来源,将土布面料剪成大小相同的 2 cm×2 cm 方格,再将其均匀拼接于底布上,根据土布较为粗犷的风格特点,选用多股细纱线将其固定,相互叠压增添层次感,既能固定线外漏又可丰富其空间感(见图 10)。若该设计手法在服装中大面积使用,需注意其轮廓造型。

图 10 剪贴装饰
Fig. 10 Clip art

3.3 抽纱与编织

抽纱编织再造效果如图 11 所示。对面料局部进行抽纱处理,将剩余纬线拧编,并取一根经纱将其固定,形成图 11 中左侧镂空效果;同样,在右侧搭配图案位置抽取经纱,以抽取点开始进行编织处理,亦可形成镂空效果;中间部分则用纱线进行装饰性缝纫,即可形成完整的抽纱编织再造效果。该手法的图案搭配变化较多且易实现,可根据应用品的不同采取相应的细节变化。

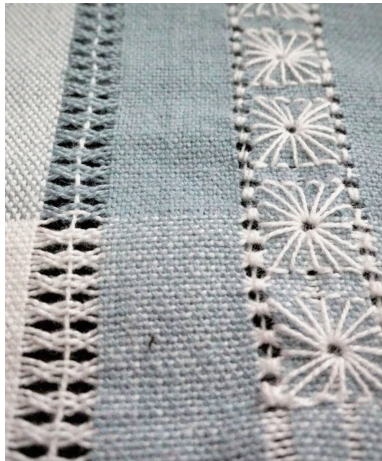

图 11 抽纱编织再造

Fig. 11 Drawnwork intertexture reconstruction

3.4 抽纱与点缀

借用抽纱手法,将色彩不同的两层土布进行协调搭配,底层使用脱浆且质地略软的土布面料,而上层土布要求质地较硬,有利于纱线的抽取。间隔

挑起上层土布纬纱,把填充物固定,使其略微凸起;也可将填充物挑出形成不规则点状物,使整个织物点、线、面相互联系,无形中也丰富了面料图案,且两种不同色彩的土布搭配避免了整体的单调感,具体效果如图 12 所示。此手法亦可用于多色织物,运用颜色对比形成新的肌理。

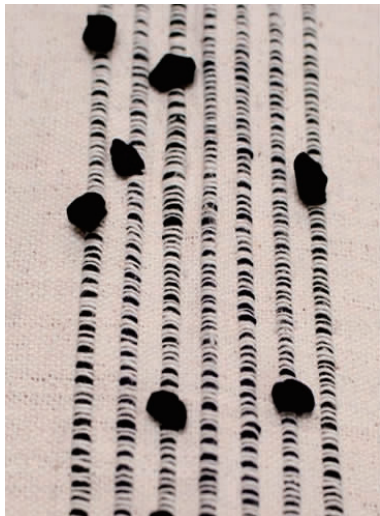

图 12 抽纱点缀再造

Fig. 12 Drawnwork ornament reconstruction

4 土布再应用

4.1 服饰品应用

在当今崇尚绿色、回归自然的消费理念下,纯棉质地且手工织造的土布服饰受到众多消费者青睐。在应用时根据土布原有肌理对面料进行二次加工,运用包括褶皱、拼接、染色、钉珠、刺绣等手法,使其产生新的面貌。这种土布面料再造在市场上已较为普遍,将该手法运用到服饰品中不仅突出了服装的造型结构,展现了面料的独特韵味,也使土布服饰内涵更加丰富,表现形式更为多样。

4.2 家居软装饰品应用

家居软装品设计越来越受到消费者关注,在国内发展迅速,其良好的发展前景不容小觑。由土布织造或经改良的家居软装饰品目前已出现于家具、灯饰、布艺织物等产品中,如运用拼接手法搭配的床品(枕套、床单)、桌旗、桌垫及家居小装饰品等都已市场中销售,既诠释了传统土布文化,又满足了现代家装设计需要。

4.3 旅游纺织纪念品应用

近年来,随着中国国际社会影响力的提升,国内旅游业迅速升温,中国已成为真正的旅游大国,而市场上常见的纺织类旅游纪念品受到各方游客的喜爱。具有地域文化主题的旅游纺织纪念品,如

布艺折扇、壁挂、地毯、玩具及包装类产品越来越多。设计这些产品时通过综合运用多种肌理再造的手法丰富表现形式,使产品造型别具一格。例如在儿童虎头鞋塑造时,为表现立体动物形象,在土布面料上运用拼接、染色、装饰手法,将动物具象化,产品造型深受消费者喜爱。这些旅游纺织纪念品结合传统地域特色,适当改变了面料及造型,既带动了产品形式的创新,又刺激了地域经济发展。

5 结 语

土布作为民间手工艺术文化的组成之一,曾活跃于人们生活中,是艺术与现实生活的紧密结合,具有浓郁的时代意义。因而在进行土布肌理再造时,需尊重其传统特色,包括色彩、材质、纹样等,将传统元素与现代流行结合,在保护、继承、革新、发展的理念下,不断进行特色的、务实的、合乎需求的创新,丰富土布的形式面貌,守住文化之根,使中华文化遗产得到进一步弘扬。

参考文献:

[1] 王晓蕾. 土布的形式语言及在现代化服装设计中的应

用研究[D]. 杭州:浙江理工大学,2014:33-36.

[2] 付雨娜. 面料再造及在服装设计中的应用[J]. 浙江纺织服装职业技术学院学报, 2010,9(2):33-36.

FU Lina. On fabric reconstruction and its application in garment design[J]. Journal of Zhejiang Fashion Institute of Technology,2010,9(2):33-36. (in Chinese)

[3] 王庆珍. 纺织品设计的面料再造[M]. 重庆:西南师范大学出版社,2007.

[4] 张秀婷. 面料拼接技术探讨[C]//中国职协 2014 年度优秀科研成果获奖论文集:中册. 北京:中国职工教育和职业培训协会秘书处,2014:15.

[5] 吕雨阶,王宏付. 山东彩印花布图案解析及设计应用[J]. 丝绸,2017,54(3):51-58.

LYU Yujie, WANG Hongfu. Pattern analysis and design application of Shandong color printing cloth[J]. Journal of Silk,2017,54(3):51-58. (in Chinese)

[6] 王府梅. 服装面料的性能设计[M]. 上海:中国纺织大学出版社,2000.

[7] 齐彦. 镂空面料在现代服装设计中的运用[D]. 苏州:苏州大学,2012.

[8] 潘鲁生. 抢救民艺:潘鲁生民艺访谈录[M]. 济南:山东美术出版社,2006.

(责任编辑:沈天琦,邢宝妹)

(上接第 505 页)适合的面料,并结合面料的性能,使用适当的加工工艺,使服装呈现更好的效果。

参考文献:

[1] 倪红,李春萍. 面料的悬垂性能对服装波浪造型的影响[J]. 丝绸,2001,38(2):43-45.

NI Hong, LI Chunping. Review and translation effects of fabric drapability on apparel wavy modeling[J]. Jouenal of Silk,2001,38(2):43-45. (in Chinese)

[2] 魏静,徐时程. 服装褶纹的变化与应用[J]. 宁波服装职业技术学院学报,2002(2):11-14.

WEI Jing, XU Shicheng. Change and application of pleat pattern[J]. Journal of Ningbo Fashion Institute, 2002(2):11-14. (in Chinese)

[3] 柏昕,杨小红. 服装立体褶裥的影响因素研究[J]. 设计艺术研究,2012,2(6):65-70,83.

BAI Xin, YANG Xiaohong. Study on the influence factors of 3D garment pleats[J]. Art and Design Research,2012,2(6):65-70,83. (in Chinese)

[4] 施静. 服装褶饰设计的视觉扩张[J]. 纺织学报,2010,

31(6):110-113,119.

SHI Jing. The visual design of clothing ruched expansion[J]. Journal of Textile Research,2010,31(6):110-113,119. (in Chinese)

[5] 宿伟,努尔古再丽·阿巴拜科日. “艾德莱斯”绸裙装造型及裁剪技术[J]. 服装学报,2017,2(2):135-139.

SU Wei, Nu er guzaili · Ababaikeri. Study on the structrue and cutting technology of adras textile dress[J]. Journal of Clothing Research,2017,2(2):135-139. (in Chinese)

[6] 黄三娇,王鸿博. 精纺面料织物结构参数与其抗皱性能的主成分回归分析[J]. 服装学报,2016,1(4):352-357.

HUANG Sanjiao, WANG Hongbo. Correlation of structure parameters with wrinkle resistance of the worsted fabrics by regression analysis[J]. Journal of Clothing Research, 2016,1(4):352-357. (in Chinese)

[7] 王革辉. 服装材料学[M]. 北京:中国纺织出版,2010.

[8] 聂玉范. 裙装设计·制板·工艺[M]. 北京:北京理工大学出版社,2010.

(责任编辑:卢杰,邢宝妹)