

DOI: 10.19333/j.mfkj.2018040080205

中国结元素在毛呢服装设计中的应用

赵 玉¹, 任倩慧¹, 孔凡栋², 王秀丽¹, 安凌中¹, 梁立立¹, 张媛媛¹

(1. 烟台南山学院 工学院, 山东 烟台 265706; 2. 青岛大学 纺织服装学院, 山东 青岛 266071)

摘要: 在梳理中国结的历史发展基础上, 从显性语言和隐性语言 2 个方面分析了中国结语言构成, 结合毛呢服装的设计现状以及当下时尚需求, 探寻中国结与毛呢服装相互结合的可行性。并基于当前消费者的审美诉求, 对以中国结为设计元素的毛呢服装款式开发提出新思路, 从色彩应用、图案设计以及工艺处理等方面探究中国结在现代毛呢服装设计中的创新应用。实践表明: 从毛呢服装的款式开发以及从色彩、图案、工艺等方面对内涵丰富的中国结进行创新设计, 会对以其为设计元素的毛呢服装个性化设计提供更多新途径, 同时为设计师对毛呢服装的创新设计提供一定的参考和借鉴。

关键词: 中国结; 毛呢服装; 服装设计; 色彩; 图案

中图分类号: TS 941.2 **文献标志码:** A

An application of the Chinese knot element in woollen costume design

ZHAO Yu¹, REN Qianhui¹, KONG Fandong², WANG Xiuli¹,
AN Lingzhong¹, LIANG Lili¹, ZHANG Yuanyuan¹

(1. College of Engineering, Yantai Nanshan University, Yantai, Shandong 265706, China;

2. College of Textiles and Clothing, Qingdao University, Qingdao, Shandong 266071, China)

Abstract: Based on the historical development of Chinese knots, the language structure of the Chinese knot in both dominant and implicit language were analyzed. Combining the design of woollen clothing and fashion demand nowadays, the possible of combining the Chinese knot and the woollen clothing were studied. According to the taste of the consumers, it tried to offer a new design of the Chinese knot element in woollen clothing not only in the aspect of color, pattern, but also in arts and crafts. After practical study, it was found that the innovative design of Chinese style knots from the development of woollen clothing styles, as well as colors, patterns, and crafts, provides more new ways for the personalized design of woollen garments with its design elements. At the same time, it provided a reference to designers on innovative design of woollen clothes.

Keywords: Chinese knot; woollen clothing; fashion design; color; pattern

中国结作为中国传统的绳结艺术表现形式, 其绵延不绝的曲线之形承载人们对幸福、健康的深切向往, 传达出丰富的人文精神和价值信仰, 具有很强的艺术表现力和亲和力。本文在剖析中国结文化语言构成的基础上, 将中国结与具有优异保暖性、保形

性的毛呢服装巧妙结合, 探寻中国结在毛呢服装中的创新设计, 不仅可以延伸毛呢服装的时尚设计艺术形式, 而且对于传承中国结的文化精神和内在价值观念, 丰富中国结在新时代下的艺术魅力具有重要现实意义。

1 中国结的构成

中国结, 即中国传统手工绳结装饰艺术, 是中国特有的民族手工编结装饰艺术品, 代表着中国传统文化^[1], 其是用 1 根绳线多次穿套、环绕, 系拉所呈现的艺术形象。中国结源于远古时期的结绳记事, 《易·系辞》曰: 上古结绳而治, 后世圣人

收稿日期: 2018-04-08

基金项目: 国家社科基金艺术学项目(15CG161); 教育部人文社科规划课题(17YJC760095)

第一作者简介: 赵玉, 助教, 硕士, 主要研究方向为服装设计与服饰文化。通信作者: 张媛媛, 讲师, 硕士, E-mail: zyy850911@163.com。

易之以书契^[2]。在新石器时代的陶器上已作为一种装饰纹样,具备了装饰功能。战国以后,绳结逐渐与服饰相挂钩,古人着装习尚“宽衣博带”,要使衣服体贴、保暖,就得靠衣带扎系并要打结,形成一定形式的“束服之结”^[3]。并出现在玉饰、印钮、香囊、折扇等日常用品中,起到系扎、装饰功能。20 世纪 80 年代,现代人开始对传统文化符号进行搜寻,绳结也被发掘出来,称为中国结^[3],且在包装设计、室内设计、珠宝设计等领域得到广泛应用。常见的盘扣也是中国结的一种,盘扣是由古老的中国“结”发展而来的^[4]。

从形式和内容上看,中国结由显性语言和隐性语言组成,中国结语言构成形式见图 1。通过多次穿、拉而形成的千变万化的造型式样是中国结的显性语言,即客观的视觉形态,它是传递其文化寓意的物质载体。中国结在本质上是一根线的艺术结果。中国古代道家思想认为“道生一、一生二、二生三、三生万物。”这种朴实的“同生同源”“万法归一”的哲学思想,也影响着中国结的编制形态,在最初的绳结上演变出“如意结”“蝴蝶结”“法轮结”等不同式样。隐性语言是超越其本身物质性之上的内在文化意蕴,如“双喜结”寓意双喜临门,“双全结”代表儿女双全,“平安结”则为平安健康等。中国结运用物质材料手段的实有物象与幻化的意象形式相互渗透,表达了以“言志寄情”为目的,以“以象寓意,以意构象”的造型,而不是依据客观自然形态要求来满足人们的理想需要的^[5]。可见,显性语言与隐性语言交织作用,编织出了既源于自然又高于自然的各种有意味的中国结形式。

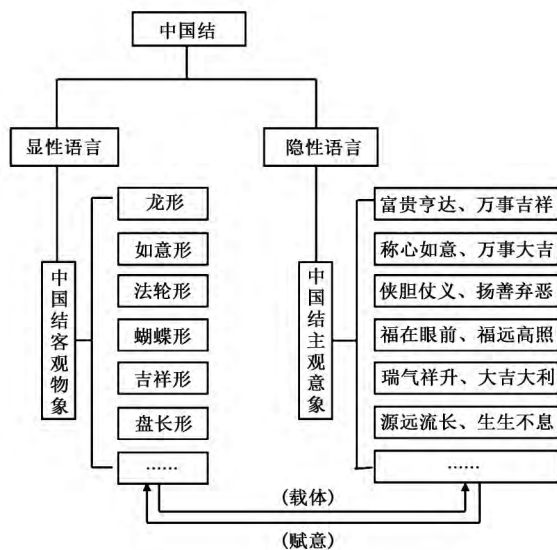

图 1 中国结语言构成形式

2 中国结与毛呢服装结合的可行性

2.1 毛呢服装的设计现状

毛呢服装是采用羊毛、兔毛、驼毛或是人造毛等制成的衣料,其中以羊毛产品居多^[6]。当下生活水平的提高促使了人们对优质服饰的需求,光泽自然、保暖性好、穿着舒适的毛呢面料自然赢得了众多设计师与消费者的喜爱。毛呢服装不同于丝绸的华丽高贵,也异于蕾丝的隐约性感,是一种内含优雅、庄重的服饰面料。基于纺织工艺上的改进,毛呢面料在品质性能上有了很大的提升,但在毛呢服装的艺术设计上却过于传统。市面上的毛呢服装变化更多地集中在面料固有图案与色彩的变化,如图案采用千鸟格纹、英伦方格、点状纹样等,色彩在驼色、深棕色、深绿色中变化。造型款式以及设计手法缺乏个性,消费者在选择一件毛呢服装时大都担心“撞衫”现象,有的消费者甚至将毛呢服装购买后对其进行二次设计,以寻求新鲜个性。可见,毛呢服装的推陈出新急需新鲜血液的注入,中国结与毛呢服装的融合是毛呢服装的创新设计的有益尝试。

2.2 中国结与毛呢服装结合的市场前景

立足于当下的时尚潮流,将中国结与毛呢服装巧妙结合是一项富有时尚特色和个性化的文化产业研究课题。以中国结的文化气质为精髓,选取具有代表意义的结形与毛呢服装融合,以此彰显中华文化的恢弘气魄和中国结的古色韵味。

近些年来,中国结的产品种类逐渐由传统的挂件、壁挂向服饰产品延伸。Bally13 春夏手袋采用镂空的中国结式编织,营造出唯美的艺术幻象, Bally13 春夏中国结式编织手袋见图 2。国内一些本土新锐设计师也探索其在服装主体上的创新形式。2015 亚洲时尚联合发布会上,TD 品牌创始人、原创设计师董怀光萃取中国传统工艺“中国结”灵感,采用盘绳的方式,结合吊坠、绸缎、钉珠等中国元素凸显出“结·境”这一主题,TD 董怀光的中国结灵感作品见图 3。2016 年,中国服装设计师谢海平采用中国结元素并搭配中国红色展现以“结”为主题的设计作品,彰显了中国东方美学的力量。在内衣设计领域,中国结亦塑造了非凡的造型气质。2014 年,“欧迪芬杯”中国内衣设计大赛中,作品《旗·盘》以盘扣和旗袍为主要设计元素,诠释古典魅力。在西方的时装设计中,中国结的应用同样屡见不鲜。2011 年的秋冬纽约时装周,中国结元素融入设计作品,成为 T 台上的一大亮点。意大利设计师 Stella Jean 将中国结融入到连衣裙产品设计中,凭借耀眼的色彩为其进行极具异域风情的演绎,意

大利设计师 Stella Jean 的中国结元素连衣裙见图 4。另外,各种式样的盘扣也成为许多时装设计师们的热宠。青岛知名高级服装定制品牌,壹麟创始人任立忠先生在 2013 年的秋冬定制时装中,选取中国盘花扣作为整套系列服装的灵感来源,深切赞颂了东方文化“风虽无形却有姿,结有形色韵无穷”的流行内涵和文化意味。

图 2 Bally13 春夏中国结式编织手袋

图 3 TD 董怀光的中国结灵感作品

图 4 Stella Jean 的中国结元素连衣裙

随着中国经济实力和世界影响力的与日俱增,带给我国人民越来越浓郁的民族情节和文化自信。2010 年,中国成功举办世博会,总政歌舞团著名歌唱家谭晶在上海进行了世博 MV《世界》的拍摄,其一席中国结长裙展现了东方风采,将中华文化的魅力传向世界,谭晶“中国结”服饰见图 5。对中国结艺术内涵的充分挖掘的背景下,中国结艺术与现代时尚毛呢服装设计相结合作为一种新型的设计形态具有很高的商业价值,也将引领服装产业的新发展。

图 5 谭晶“中国结”服饰

3 中国结与毛呢服装的融合设计

3.1 款式开发

款式和色彩是毛呢服装设计中 2 个基本元素,是表达毛呢服装文化精髓的外在视觉载体,在很大程度上影响着毛呢服装的风格与基调。而现有的毛

呢服装由于片面追求隐藏体型,款式过于单一,结构松垮,如当下兴起的哈韩、哈日时尚,带来的是毛呢大衣“方形袋子”款式的风靡,人们在穿着毛呢大衣时失去了造型,这种单调的款式走向,必将引起购买者的视觉疲劳。因此,中国结毛呢服装的款式开发,必须讲究变化,并注重细节上的搭配,以避免毛呢服装的乏味。对东西方不同的经典服装进行一定的款式变化是毛呢服装款式开发的基本途径。西方服饰的款式创新是当代的主流,三维立体的强调更加突显女性的娇柔与纤细,中国结置于西式造型服装中也应结合具体的款式造型特点进行设计。本文设计的长款西装马甲,款式造型上,将领部加长,突显个性,中国结元素的马甲款式见图 6。胸部装饰“纵切”中国结图案,并延伸至腰部,2 个部分的图案沿衣襟设计,简洁大方,从整体上拉长视觉效果,突显女性身材的纤细。相比于西式服装,中式传统服装的款式开发是一大难点,要求设计师在把握传统服饰精髓的同时也应结合当下的生活方式、审美观念和社会文化语境,避免全盘照搬。本文所设计的中式毛呢服装,领部采用交领右衽,以暗扣作为服饰闭合系统,袖部偏窄,造型相对合体,中国结用于正、反面肩部以及袖口处,前后图案依据服装肩部走向处理,前后各异,体现变化,中国结元素的中式风衣款式见图 7。

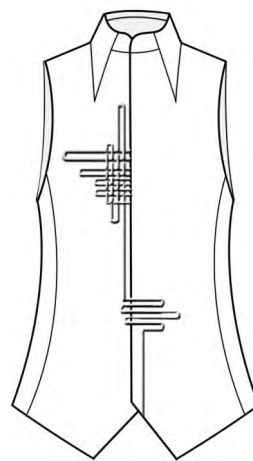

图 6 中国结元素的马甲

3.2 色彩应用

传统的中国结色彩选择中国古代五行观念所主导的“五色”体系,即赤、白、青、黄、玄,其中,以赤红色为代表,色彩饱和度高,颜色鲜艳。五行观念源自古人对于自然规律、万物起源的认识和概括,自先民开始意识到色彩时,色彩便被作为一种象征手段加以比附,并与其他事物相联系^[7]。于是,就有青,生也,象物生时色也;赤,赫也,太阳之色也;黄,犹晃晃,象日光色也;白,启也,如冰启时色也;黑,晦也,

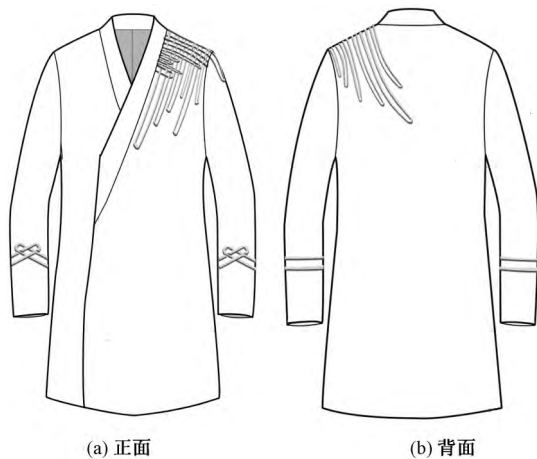

图 7 中国结元素的中式风衣

如晦冥时色也^[8]。五行色彩系统将物理现象和文化精神观念融为一体,把色彩从视觉的感性形式转换为一种极具观念性和象征性的认知图式^[9]。可见,中国结的色彩不但是一种客观性的色彩附着装饰,同时也是内在观念性文化阐释的表达媒介。

将“五色”体系重新回归当前中国结元素的服饰设计中,应使之成为一种高于孤立文化现象之上的精神文化与物质文化的统一体,并在传递传统精神价值的同时又能体现出新时代文化的包容性与多元化。基于此,对其色彩应用可分为传承式应用与突破式应用。传承式应用是采用金、木、水、火、土所对应的色相类别设色,意在传递五行色彩的象征性文化。在实际的应用过程中,可以将中国结设定为五行色彩中的一种,而服饰面料色彩设定为其对应的相生或相克的色相,如前者为红色与后者为黑色的相克关系设色、前者为黄色与后者为白色的相生关系设色。当色相差距悬殊时,可以采用降低一方或双方的纯度或明度、面积大小对比等方式完成色彩协调,如在黑色毛呢服装与红色中国结搭配中,可以将黑色而或红色面积缩小,或降低红色的纯度和明度。对于色相相近的五行色,除了仿照相克色彩应用方法外,还可以直接应用,如红色毛呢服装与青色中国结的搭配。传承式应用保存传统中国结色彩的基本色相,确保了民族色彩的传承。不仅可以丰富色彩效果,也便于系列服装的设计开发。突破式应用,是在传统的五行色彩上延伸出新的色彩体系,打破中国结原有色彩的构成原则与技巧,实现色彩的设计创新。设计师可突破传统以红为主的用色习惯,采用非常见的紫色、绿色、橘黄色,甚至采用藕粉色、竹青色、紫砂色等中性色彩。在具体应用上,可以将同一中国结的彩色采用渐变式处理,丰富其色彩梯度,图 8 为女式西装中的中国结渐变式设色。也可将同一中国结采用进行多种色彩渲染。突破式

应用一方面丰富了中国结的色彩,又可使终端产品更好地接近时尚流行色系,不失时尚性。

图 8 女式西装中的中国结渐变式设色

3.3 图案设计

中国结的美除了色彩文化所赋予的主观美感外,也源于编织艺术造就的形式美。线与线的疏密交接使之具有融合之态,且张弛有度。中国结内容取材繁多,各种鱼、蝶、钱、花、文字等皆在表现范围之内,具体设计操作时可采用直接应用和间接应用方法。直接应用,即为将中国结整体作为单元要素直接应用到服装中,在视觉上保持完整性;间接应用,即通过打散重组、夸张变化、简化归纳、抽象变化来完成图案的创新再造。以抽象变化为例,中国结本身的图案式样多为线与面的结合构造,线在中国结上的体现多为圆弧形,因此,设计师可以将圆弧形人为地作抽象化、简化处理,增加图案的新颖性。

在图案应用时应注意 2 点:第一,体现其中国结造型基本构成要素。这要求在处理中国结形象时,在一定的可视范围之内应保留中国结基本识别元素,即“结”和“环”,以区分单纯的编结式样,从而更好地保证中国结风格的终端产品体现其中深层的“和”文化含义。第二,格式塔心理学中十分注重“力”和“场”的表现。人的视觉思维涉及整个神经系统内“力场”作用^[10]。在中国结图案应用过程中也存在这样的“力场”,设计师要结合毛呢服装具体的款式造型,将中国结进行有机编排,可通过中国结的局部元素之间的对比和失调来完成视觉张力形成一个充满张力的视觉感受,避免元素布局的混乱。

3.4 工艺选择

毛织物种类繁多,根据加工工艺可分为精纺呢绒和粗纺呢绒 2 类^[6],精纺毛织物还包括半精梳毛织物^[11]。精纺毛呢面料质地紧密,表面较为光洁,织纹清晰,浮毛较少;粗纺毛呢面料则质地疏松、纹路不清晰、排列乱,表面浮毛较多;半精梳毛织物介

于二者之间。将中国结元素置入毛呢服装中应充分考虑到毛呢服装的呢面风格,如西装一般采用精纺毛呢面料,选用印染工艺比盘绣更能很好地体现西装的规整和庄重,对于粗纺毛呢面料而言,盘绣相比于印染,能更加突显呢面的粗犷、休闲格调。实践中可以采用印染、刺绣主、叠加等工艺方法实现中国结在毛呢服装中的应用,以达到不同的效果,中国结在不同类别毛呢面料中的工艺选择见表1。

表1 中国结在不同类别毛呢面料中的工艺选择

工艺类别	工艺方法	适用面料
印染	丝网印花、数码印花	精纺毛呢面料
刺绣	传统刺绣和机绣、割绒绣等	普遍适用
叠加	珠绣、盘线、立体装饰中国结	粗纺毛呢面料

将不同工艺类别的方法结合应用,如印染与叠加相互结合,将采用印染工艺产生二维效果的中国结图案,再在中国结图案局部表面采用绳线盘绣工艺,在毛呢表面实现平面与立体的相互结合。

制作中国结工艺的选择除了考虑服装面料风格之外,还会受到服装制作成本、服装实用性、消费者审美、着装舒适性等影响。因此,设计师应该将以上元素综合考虑,实现设计创新。

4 结束语

本文开发中国结元素的毛呢服装款式,并将中国结作为设计元素从色彩、图案、工艺等方面融入毛呢服装设计中,创造出富有传统文化底蕴且

新颖时尚的服饰产品,在一定程度上延伸了中国结文化在服饰中的应用空间,同时也是传承中国传统文化遗产的有效途径。中国结艺术浓重的传统民族特色强化了毛呢服装的民族标识性、提升了美观性和文化厚重感,可为毛呢服装的创新提供创作灵感。

参考文献:

- [1] 李立新. “中国结”在现代服饰中设计与应用的研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2006.
- [2] 方飞(译注). 周易[M]. 乌鲁木齐: 新疆青少年出版社, 1999: 453.
- [3] 李立新. 中国结的历史演变[J]. 纺织学报, 2007, 28(11): 116-118.
- [4] 王丹. 浅谈中国传统衣襟上的盘扣“技艺”[J]. 美术大观, 2016(2): 71.
- [5] 黄作林, 杨悦. 浅论中国结的文化涵义[J]. 重庆师范大学学报(哲学社会科学报), 2006(4): 126.
- [6] 陈长美. 毛织物成衣设计的应用探讨[J]. 毛纺科技, 2010, 38(5): 60-62.
- [7] 周跃西. 试论汉代形成的中国五行色彩学体系[J]. 装饰, 2003(4): 86.
- [8] 刘熙. 释名[M]. 北京: 中华书局, 1985: 67-68.
- [9] 申少君. 中国画色彩的独立语言[M]. 合肥: 安徽美术出版社, 2013: 48-51.
- [10] 商荣华. 格式塔美学原理在现代版式设计中的应用[J]. 文艺争鸣, 2017(2): 206.
- [11] 黄翠荣. 纺织面料设计[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2007: 46.