

DOI: 10.19333/j.mfkj.2018060050305

当代高级定制服装中运用织染工艺的方法和规律

陆 洁

(苏州经贸职业技术学院 纺艺学院 江苏 苏州 215009)

摘要: 通过对比高级定制与普通定制服装、东西方高级定制服装的区别,论述了高级定制服装的特点及手工艺的重要性。从面料、缝绣、造型3个方面对织染工艺的内涵进行分析归纳,将其在高级定制这一特定环境中进行应用研究,总结出肌理再造、技艺结合、绣法重组、图形创意和廓形塑造等适合我国高级定制服装运用的设计方法。指出本土化高级定制服装应以科技与艺术并举、传统与时尚兼顾的现代手工艺为发展方向,找准定位,满足时代变化的需要。

关键词: 高级定制服装; 织染工艺; 手工艺; 丝织面料; 缝绣工艺

中图分类号: TS 941.765 文献标志码: A

Methods and regulars of weaving and dyeing technology in contemporary advanced customized clothing

LU Jie

(Department of Textile Clothing & Art Media, Suzhou Institute of Trade & Commerce, Suzhou, Jiangsu 215009, China)

Abstract: By comparing the differences between the advanced customized clothing and the common ones, and that of the eastern and western customized clothing, the characteristics of the advanced customized clothing and the importance on the handicraft was explained in this paper. The connotation of weaving and dyeing technology was analyzed and summarized from fabric, stitch embroidery and styling. The microcosmic application research was carried out in the special environment of advanced customization. The suitable design methods for the advanced customized clothing in China, including texture reconstruction, skill combination, embroidery recombination, graphic creativity and profile shaping were concluded. Finally, the development of modern handicraft should be better adapted to the development of both science and technology and art, and that both tradition and fashion should be taken into account in order to make the localization of advanced customized clothing accurately and to meet the needs of the changing times was put forward.

Keywords: advanced customized clothing; weaving and dyeing technology; handicraft; silk fabric; sewing embroidery process

定制服装在我国具有悠久的历史,《诗经》——《魏风·葛屨》:“纠纠葛屨,可以履霜? 掺掺女手,可以缝裳? 要之襜之,好人服之。好人提提,宛然左

辟,佩其象揅。维是褊心,是以为刺。”描写了缝衣女工为贵妇人量身定制整套服饰的过程,说明早在西周时期,服饰加工的分工已相当细致、明确^[1]。民国时期新文化运动兴起,出现了中西合璧的定制服装——改良旗袍,由此开启了我国服装定制业与西方接轨的新纪元。20世纪90年代以来,随着我国社会经济的持续发展,国内高级定制在人们追求时尚个性、寻找更高品位生活方式的潮流中回归。同时,传统文化在当代高级定制服装中的合理运用

收稿日期: 2018-06-05

基金项目: 江苏省教育厅哲学社会科学一般项目 (2016SJB760078)

作者简介: 陆洁,副教授,主要从事服装艺术构成设计的教学与研究, E-mail: jielu@szjm.edu.cn。

受到普遍关注,设计思维和方法如何与时代发展相适应,并遵循时尚变化规律,提高我国高级定制服装的文化创造力和国际竞争力,正是目前迫切需要解决的问题。

1 高级定制服装

高级定制服装最早起源于法国18世纪70年代,是一种代替旧的封建行会制,追求个性化着装品位新型服饰生产方式。罗斯·伯汀(Rose Bertin)在巴黎开设的第一家制衣工坊,从选购面料到裁剪制衣,再到缝缀表面装饰和搭配鞋帽配饰等整个设计与制作流程都在工坊中完成,她亲自为玛丽·安托奈特王妃设计制作了很多华丽的晚宴礼服,开启了高级定制服饰的先河^[2]。至19世纪中期,沃斯在其开设的时装屋为贵妇人量身定制时髦服装,高级定制为世人广泛推崇,并在时尚界拥有至高无上的地位。高级定制服装不同于具有阶级等级标识的封建社会服饰、皇权控制下刻板老套的服饰制作方式,而是与当时私有制经济下的社会关系、自由民主的思想意识相适应,促进了服饰样式与风格上的多样化、个性化发展。

1.1 高级定制与普通定制服装的区别

高级定制服装作为一种创造活动,其设计过程就是不断探索如何满足最优化的人的需要,创新艺术审美形式,使之具有极高的欣赏价值,并形成一种生活方式和态度,带动流行趋势,这与重模仿的普通定制服装有本质区别。依据法国高级时装的最高标准,高级时装必须经设计师本人设计,在自己的工作室手工制作完成,每年1月和7月,需提供至少75件套高级时装,参加由职业模特表演的巴黎时装展示^[3]。所谓“高级时装”,是兼具高级的创意设计、珍贵的材料、高品质的工艺、高昂的价格、高贵身份的顾客和高档的穿着场所,纯手工打造的定制服装。在生产制造中实质承担了设计思想方面的指导作用,其精益求精的传统手工技术具有相当高的人文情感价值,其创新研究价值和艺术魅力使创作者和消费者同时获得美的享受与精神愉悦。

1.2 东西方文化对高级定制服装的影响

中国传统文化重实用且富含生活哲理,印度诗人泰戈尔曾说“世界上还有什么事情比中国的美丽精神更值得宝贵的?中国文化使人民喜爱现实世界,爱护备至,却又不致陷于现实的不近情理。”中国的高级定制服装又该如何体现这种诗意的奢华呢^[4]?古诗“云想衣裳花想容”描写的就是新颖的服装款式、靓丽的色彩、奇异的图案和梦幻般的材质,激起了人们无尽的艺术梦想,具有突出的诗

性特征。墨子曾说“其为衣服,非为身体,皆为观好也。”说明传统服装中包含了丰富而深厚的文化性、社会性等方面的审美内涵,形成了博大精深的中华民族服饰文化及美学体系。而西方社会对人体曲线美的关注,使他们能娴熟运用立体剪裁和缜密的版型技术,通过把握服装结构与外部造型,理性直观地表达服装的魅力。

2 织染工艺在高级定制服装中运用

高级定制服装的核心价值是手工制作,其中蕴藏着机器无法替代的真诚朴素的造物智慧,具有传统文化、艺术美学及形式个性等特征^[5]。周代《礼记·祭义篇》记载了传统服饰的造型、裁剪、缝制和编织等手工技艺,在之后漫长的发展过程中,形成了面料、缝绣、造型等种类特色鲜明的手工装饰技艺。从2015年国资委商业技能鉴定中心的,全国促进传统文化发展工程在全国开展的“传统工艺师”国家职业技能认证工作相关规定,第五类“织染工艺”分类(见表1)中可以发现,传统文化和手工艺的复兴正是国内高级定制服装新兴的必要条件,同时受现代科技、审美的影响,新思维、新材质、新方法正不断涌现,大大推动了传统手工艺在高级定制服装中的形态转变和当代应用。

表1 织染工艺分类

编号	名称	工艺
1	桑蚕丝织类	桑蚕丝织、蜀锦、宋锦、云锦、缂丝等工艺
2	棉纺织类	棉纺织、土布纺织等工艺
3	麻纺织类	夏布织造工艺
4	印染类	蓝印花布印染、蜡染、扎染、香云纱等染整工艺
5	服装缝纫类	中式服装裁缝、千层底布鞋、旗袍制作等技艺
6	刺绣挑花类	顾绣、苏绣、粤绣、蜀绣、苗绣、盘绣等工艺

2.1 在传统丝织面料中运用

中国丝织面料历史悠久,举世闻名,是高级定制服装首选的载体。以提花著称的绫、罗、绸、缎光鲜奢华,不仅得益于桑蚕丝的天然光泽,更归功于古人对织物结构的创意设计,如绞经织物“罗”特殊的组织结构令其拥有稳定细密的空隙,“薄罗衫子透肌肤”透气凉爽的特性使它成为权贵们专用的内衣及夏服面料;织锦是用染色的彩色丝线,经过提花织造出图案的缎类织物,是丝绸中最美丽的部分,如云锦、蜀锦、宋锦等;另有以羊绒为经纱、以桑蚕丝为纬纱编织成的漳缎是局部割绒的丝绒织物。传统面料的手工织造技术虽历史文化悠久,拥有独特的形式魅力,但其制作观念、风格技艺依然长期停留在传统程式之中,虽有变化却少有转型成功,很难与时代需

求完美融合。作为高级定制服装设计的重要环节,对古老丝织物的肌理进行二次开发,赋予其表面个性化的特征^[6],将高级定制服装的艺术创意与传统文化、手工制作与科技创新在实践中相结合,是为人们追求更具时代感的高级定制服装提供先进设计理念的有效方法。

2.1.1 材质与肌理的手工再造

当代面料再造的设计思路及制作手法包罗万象,可借鉴不同领域、不同种类的元素进行选择性的删减替换,或解构重组、夸张变形,或以某一元素为基点演变和延伸设计,结合钩花、系扎、水洗、晕染、手绘、钉珠等传统的手工设计手法,与高级定制服装完美结合在一起,借以形成没有审美疲劳的新造型。材质与肌理的手工再造见图1。新的手工编织手法是将花纱绒线、皮草毛条与羊皮条等编织在一起,激光切割的皮革镶边为平纹丝织面料注入结构感,透出不同材质面料再造对比与碰撞(图1(a))。近年来在高级定制服装中广受青睐的扎染三维肌理塑形技术(图1(b)),是将传统扎染手法与当代染整技术有机结合^[7],凭借其深厚的文化底蕴、纯朴的手工工艺、先进的改良技术,成为众多肌理再造手法中别具一格的特色品类。材料肌理的多元化再造设计是现代乃至未来高级定制服装诠释设计风格和流行主题的重要载体。

(a) 不同材质面料再造 (b) 扎染三维肌理塑形技术

图1 材质与肌理的手工再造

2.1.2 艺术与技术的创意结合

艺术美是高级定制服装的灵魂,依附精妙的手工制作完成,因此需从艺术美学的高度审视手工技艺,使之至善至美。手工制作在继承优秀传统文化的同时,应与创意思维、艺术形式、高新技术、环保节能材质等方面的设计理念相结合,以吻合和丰富高级定制服装设计的时代特征,增强国际影响力和竞争力,通过富有新意的手工制作形式使我国的高级定制服装更具魅力。艺术与技术的创意结合见图2。

(a) 数码印花连衣裙 (b) 漳缎一字襟旗袍

图2 艺术与技术的创意结合

目前数码印花技术发展迅速,给纺织印染行业带来了全新的理念,不仅节能环保、降低成本、提高效益,而且能发挥巨大的创造潜力,满足个性化需求,极大拓展了纺织图案设计的空间,特别在颜色渐变等高精度图案的印制上具有无可比拟的优势,提升了产品档次,符合高级定制服装的要求。如在真丝雪纺连衣裙上用数码印花表现色彩的层次渐变和图案位置,再配以精细、雅洁的苏绣,以珠子和珠片点缀,演绎出高级定制礼服艺术化的灵动意境(图2(a))。

外观素净有质感的漳缎具有低调奢华的立体效果,J.W. Anderson 2017 秋冬系列中有一款设计灵感来自清代马甲的漳缎一字襟旗袍(图2(b)),款式、图案和镶边都原汁原味地保留了传统特点,但通过腰部漳缎与金属扣构成的菱形图案与领襟、袖口、侧边、底边各部位呼应,加上穿搭的变化与模特儿的演绎,赋予整件服装简洁大气的时尚感,是当代艺术设计形式与传统手工艺完美结合的范例。漳缎由全木机、纯手工织制,至今无法用机械代替,质地挺括、厚实、立体感强,具有装饰保暖的作用。

2.2 在传统缝绣工艺中运用

传统缝绣工艺具有机械化生产不能替代的唯一性,质朴中充满活力的肌理效果,更是民族文化特质的自然流露,如高级定制服装中的拱针线迹和手工刺绣,不仅表现出细节的精致与奢华,实质是对传统文化的追忆与深层次解读,在设计中起着提升创造力和感知能力的作用,是规避机械化单一生产模式的积极途径^[8]。传统的镶、缛、嵌、绣等工艺手段中,以镶与嵌并用最有影响,嵌线镶嵌、花边镶嵌、珠宝镶嵌、绣片镶嵌等多种装饰形式,技艺炉火纯青令人赞叹。刺绣是典型的中国传统工艺,以四大名绣最具特色,其针法各异,精湛无比,多用真丝线绣成,其独特的光泽效果非常适合表现动物的皮毛,在服装上的应用更具艺术性。但绣品易起毛,不易清洗;

绣法一般以平绣较多,施以珠绣、烫水晶点缀,手法较单一。现代高级定制服装中使用各种材质的绣线,如粗犷的毛线、鱼线等,加上珠子、珠片、丝带、编织等,多种刺绣手法并用,形成立体的刺绣效果,结合时尚元素,精心设计细节,力求创新完美,繁复的手工装饰工艺为高级定制服装创造出无与伦比的艺术魅力。

2.2.1 多种工艺绣技法并用

多种工艺绣技法并用服装见图 3。水溶绣花蕾丝礼服(图 3(a))不仅符合当今服饰面料薄、透、露的特点,而且具有雕花般的镂空感,立体的手工钉珠配合修身的廓形塑造出女性的性感与优雅,别致的领口造型依据蕾丝花型设计,展现古典端庄的气质,底摆的串珠流苏更增添了复古风情。立体绣连衣裙(图 3(b))运用色块大胆艳丽的贴布绣、盘金绣等多种工艺绣技法,在丝网布的烘托下新颖诠释牡丹花的姿态,使图案的呈现更立体,领口、袖口的小羊皮镂空花边和滚边处理更细致耐看。

图 3 多种工艺绣技法并用服装

2.2.2 抽象图案的立体表现

服饰纹样在服装上起着装饰、点缀的作用,使原本在视觉上显得单调的服装产生层次、格局、色彩的变化,通过提炼素材,运用得当的表现手法,不仅能渲染服装的艺术氛围,更能提高服装的审美内涵^[9]。将传统图案中的形象加以提炼,从线条和色块 2 方面进行表现,用装饰性线条作平面勾勒,强调外轮廓的整体特征,再用大胆的色块表达纹样的位置、外形及走向,形成具有视觉冲击力的图形。这种对图案结构的变形设计,不仅需要纹样知识的熟练掌握,更需要凭经验把握传统文化内涵,及对顾客潜在心理需求的深入挖掘,体现出孜孜不倦的匠人精神。抽象图案的立体表现见图 4。立体绣龙凤图案(图 4(a)),配合大胆的颜色,以盘金线勾勒轮廓、手工珠片装饰细节;手工勾编腾龙图案(图 4

(b))以传统手工勾编制作而成的腾龙图案,在金色拼接薄纱的烘托下,运用层次丰富的金属色纱线,巧妙呈现凹凸起伏的浮雕效果。

(a) 立体绣龙凤图案 (b) 手工勾编腾龙图案

图 4 抽象图案的立体表现

2.3 东方风格廓形的构成设计

东西方文化差异导致审美心理的差异。高级定制服装在廓形上相对稳定,体现经典、尊贵、品味等风格特点,东方风格廓形的构成设计见图 5。

(a) 2012年Max Mara高级定制 (b) 东方风格服装廓形

图 5 东方风格廓形的构成设计

Chanel、Max Mara 等高级定制品牌发布会呈现的大多是已被广为熟知的经典造型风格,而服装的内部结构、装饰工艺、面料图案等细节部分的设计突出高级定制服装的独具匠心。因此,国内高级定制应致力于版型结构方面的研究,首先重视外轮廓的风格塑造,从传统东方服装独特的领、肩、袖构成方式^[10]追求自然舒适的着装效果等服饰文化心理中寻找灵感,提炼概括出典型东方风格特征的服装外轮廓造型,再从内部结构上满足不同消费者的体型要求,结合服装平面版型与立体裁剪方法,提升高级定制服装的内在品质。立体裁剪的直观性便于设计

师对服装造型进行塑造和调整,同时也激发设计师更多的灵感;平面版型更便于从数理角度对服装结构进行深入分析与研究,便于记录内部结构的变化、传播思维方式。该构成设计方式不仅体现了对服装整体的完美追求,也充分证明了细节设计在高级定制服装中的重要意义,体现精致唯美、简洁大气的东方风格创意,有利于建立引领时尚变化的先锋地位。

3 织染工艺在高级定制服装中的发展规律

3.1 科技与艺术相融并举

当代高级定制服装中精湛的手工技术蕴含着艺术美。传统的手工制作技艺必须通过不断挖掘创新,使艺术美融入其中,既保留手工制作的本质,又赋予其时代的艺术美感,达到技术与艺术并举^[11]。另一方面,高科技智能化是现代设计的大方向,高级定制服装虽依靠传统手工技艺体现其艺术魅力,但在面料选择和版型设计等方面应与新科技结合,同时融入时尚设计的理念。

3.2 传统与时尚兼容并蓄

近年来,中国元素在各服装品牌中被广泛使用,但普遍缺乏文化层面的认知,内涵气韵并未得到深刻展现。而中国并非时尚流行的发源地,高级定制服装与欧洲有着较大差距,国外大牌正纷纷抢占中国市场,国内品牌也早已未雨绸缪,但短时间内仍无法超越,只有以对传统文化的深刻理解为基础,不断创新高级定制服装的手工制作理念和艺术表现形式,不断与国际时尚接轨,紧跟甚至领导时尚潮流以发展时尚产业;坚持长期培育本土设计师队伍,培养良好观念与素质的消费群体,才能使高级定制服装成为体现中国风格的主要形式之一。

4 结束语

中国高级定制服装消费群体具有年轻化、个性化的时代发展特点,在全球时尚潮流冲击下,手工制

作的美感如何与年轻一代对美的认知和生活的理解相一致,是中国高级定制服装与国际接轨的关键之一。高级定制服装受各种艺术思潮影响,以不同的形式表现各种不同风格的设计主题,中国传统工艺独特的艺术魅力和特殊的表现形式是高级定制服装的灵感源泉。因此,通过提高面料的科技含量和艺术性、丰富缝绣工艺的表现形式、创意抽象图形的立体造型、深入研究服装版型技术及外轮廓构成等织染工艺技艺,使我国高级定制服装的设计方法尽快适应时代变化的要求,希望更多高级定制服装在时尚艺术的创造力与传统工艺的潜在张力间找准自己的独特定位与发展方向,为本土奢侈品市场的繁荣提供更多理论与实践的研究依据。

参考文献:

- [1] 曹振宇.《诗经》纺织服饰文化解析[M].上海:东华大学出版社,2017.
- [2] 宋灿.时尚文化的启蒙时代:18世纪法国宫廷女装文化[M].北京:中国纺织出版社,2016.
- [3] 史林.高级时装设计、结构、缝制[M].北京:中国纺织出版社,1998.
- [4] 孙机.华夏衣冠:中国古代服饰文化[M].上海:上海古籍出版社,2016.
- [5] 郑淑珺.当代中国高级定制时装的手工制作研究[D].福州:福建师范大学,2014.
- [6] 陆洁.丝绸面料再造在高级女装设计中的功能解读[J].装饰,2013(7):92-93.
- [7] 季小霞,梁惠娥,顾鸣.艺术染整工艺在休闲男装中应用的条件和原则[J].丝绸,2017(2):201.
- [8] 李华麟.传统缝制工艺的传承与运用探析[J].轻纺工业与技术,2014(6):75-77.
- [9] 陈莹.论清代凤凰纹样在高级定制服装中的应用[D].杭州:浙江理工大学,2014.
- [10] 刘若琳.中式服装大襟结构研究[J].丝绸,2015(6):107.
- [11] 李超德,束霞平,卢海栗.设计的文化立场[M].南京:江苏凤凰美术出版社,2015.