

DOI: 10.19333/j.mfkj.2017090110705

费尔岛毛衫与考伊琴毛衫的对比分析

李菲, 毛莉莉

(西安工程大学 服装与艺术设计学院 陕西 西安 710048)

摘要: 从历史渊源、色彩设计及图案设计3个方面介绍了费尔岛毛衫和考伊琴毛衫的特点,着重归纳分析了费尔岛毛衫和考伊琴毛衫在色彩、图案上存在的差异。得出费尔岛毛衫与考伊琴毛衫在色彩类型与配色方式、图案分类与分布方面,既有独特个性又有许多共同之处。对现代毛衫的创新设计具有较好的启示作用。

关键词: 费尔岛毛衫; 考伊琴毛衫; 差异与联系; 继承与发展

中图分类号: TS 186.3 文献标志码: A

Comparative analysis of Fair Island sweater and Cowichan sweater

LI Fei, MAO Lili

(School of Clothing and Art Design, Xi'an Polytechnic University, Xi'an, Shaanxi 710048, China)

Abstract: The characteristics of Fair Island and the Cowichan sweater were comparative analyzed from the aspects of historical origin, color design and pattern design, emphasized on the differences and relations between color and pattern. It can be concluded that the Fair Island sweater and Cowichan sweater not only has its own unique personality but also have many things in common, such as in the color type, color matching mode, pattern classification and pattern distribution, which enriches the content of them to conform the trend of the times and also give them new vitality.

Keywords: Fair Island sweater; Cowichan sweater; differences and connections; inheritance and development

服饰是一种文化传承的表现,凝聚丰富多彩的历史内涵,不同的地域环境、人文特征以及风俗文化背景造就不同的民族服饰文化,费尔岛毛衫和考伊琴毛衫都是地域人文环境、图案、色彩与工艺相结合的成果^[1]。国内外研究人员对二者的起源及其发展历程进行了较为详细的研究,本文在此基础上将二者进行对比分析研究,主要从色彩和图案的角度出发,探讨其存在的差异与共性,在继承传统经典的同时,使其历久弥新,对现代毛衫设计起到较好的启示作用。

1 历史渊源

关于费尔岛针织的起源一直以来观点众多,费

尔岛位于苏格兰北部,气候湿冷多风,当地居民以捕鱼和牧羊为生,因为常年在外出海作业,能够御寒的服装显得尤为重要^[2],当地羊毛编织的紧密型针织毛衫,可以挡风隔潮,是良好的御寒服装。费尔岛毛衫是为了现实生存而制作的实用性服饰,具有图案丰富、色彩绚丽、制作精美的特点。费尔岛虽与大陆相距甚远,却与周边国家联系密切,例如维京人、法国私掠船和英国皇家海军以及荷兰的渔民都可能在不同时期造访过费尔岛,费尔岛毛衫图案一部分可能是仿照外来的织片或陶器上的图案,而聪明的小岛居民也可能将日常生活中的场景编织在费尔岛毛衫上,例如常见的山巅图案。以捕鱼为生的费尔岛居民平日接触最多的便是渔网和船锚,因此渔网状的菱形网格在费尔岛毛衫中大量存在,因此费尔岛毛衫丰富的图案是将日常所见的事物变化为图案,在丰富毛衫内容的同时被寄予美好憧憬和祝愿,将丰富多彩的图案与良好的祝愿结合在一起,使得费尔岛毛衫内涵更加丰富的同时获得新的生

收稿日期: 2017-09-11

第一作者简介: 李菲, 硕士生, 主要研究方向为针织服装设计理论与实践。通信作者: 毛莉莉, E-mail: 976623712@qq.com。

命力^[3-4]。

考伊琴针织是不列颠哥伦比亚省东南部温哥华岛的一种编织形式,它因具有独特的图案,在英国哥伦比亚游客中很受欢迎。考伊琴针织也是一种文化艺术形式,它融合了欧洲纺织技术和北印第安纺纱织造方法。与费尔岛相似,因为特殊的地理环境,人们需穿戴防御恶劣的户外环境的服装,考伊琴毛衫因厚实及御寒效果良好深受当地居民喜爱^[5]。最早的考伊琴毛衫是只有一种颜色的高领毛衫,随着时间的推移,在1885年,设得兰群岛的Colvin夫人移居至考伊琴小岛,在当地开始养羊并手工纺羊毛,于19世纪90年代在当地开办学校,为当地居民带去别具特色的针织技术,因此,考伊琴针织开始使用费尔岛技术来润色毛衫,并从其他苏格兰移民那里学习了新的图案。然而,与费尔岛毛衫不同的是,考伊琴毛衫通常是采用2~3种颜色(即奶油色、黑色和灰色)的纱线手工编织而成具有苏格兰风情的厚重的保暖毛衫。

2 费尔岛毛衫与考伊琴毛衫对比

2.1 色彩

2.1.1 色彩类型

传统费尔岛毛衫最为典型的色彩来源于天然的羊毛颜色,主要有白色、米色、棕色、褐色、灰色等;起初由色相相近的颜色搭配应用在毛衫中,使得毛衫统一中而富有层次的变化,给人自然质朴的感觉。费尔岛毛衫色彩丰富、多变,搭配方式灵活自由,改变色彩的搭配,使之形成大不相同的色调,可以给人带来完全不同的视觉感受。随着当地居民技艺的成熟,天然毛色已无法满足费尔岛毛衫色彩设计的需求,当地居民开始通过染色来丰富纱线色彩^[6]。早期费尔岛居民采用进口的茜草做红色染料,靛蓝做蓝色染料,洋葱和其他野生植物等做黄色染料。因此,红、黄、蓝3种色彩在早期费尔岛毛衫中较为常见。后来随着化学染料的出现,费尔岛毛衫的色彩得到极大丰富,变得更加色彩斑斓。

考伊琴毛衫经过不断的演变与发展,在色彩设计方面也有创新,不仅局限于沉闷的天然色彩,而开始使用更加多元化与时尚化的色彩,在色彩上虽不及费尔岛毛衫丰富,但相对于传统考伊琴毛衫来说用色更加大胆,更加博得年轻人的喜爱。

2.1.2 配色方式

传统费尔岛毛衫中通常会出现几种不同的色彩,研究发现费尔岛毛衫中的色彩选择是有规律可循的。在编织费尔岛毛衫图案时,通常每一横行只用2种颜色的纱线,即图案的颜色及背景色,而不同

行的图案色和背景色可以相同也可以不同^[7]。此外,费尔岛毛衫中图案配色也存在不对称的情况,如图1所示,每一横行的颜色都不相同,并且每行图案配色都是独立的,这样的应用方式使得费尔岛毛衫更具有灵活性。

图1 费尔岛毛衫横向配色

配色规律的考伊琴毛衫与费尔岛毛衫的配色方式有异曲同工之妙,研究发现考伊琴毛衫在选择色彩时遵循一定的原则:当毛衫整体为重色调时,为突出主要图案的特征而又不打破毛衫整体的色调,主要图案同样可以选择与毛衫主体颜色相同的重色,而主要图案的背景色则要选择与之形成对比的浅色。此外,毛衫整体同样为重色调的情况下,可以选择与之对比较为强烈的浅色纱线编织主要图案,不仅丰富了毛衫的色彩,也使得毛衫主次分明。当毛衫整体为浅色调时,同样为了突显主要图案的特征,图案可以选择深色调的颜色与之形成鲜明对比,如图2所示,毛衫主要颜色为白色,为了突出毛衫中间部位的几何图案,选择了与白色对比较为强烈的蓝色,形成鲜明的视觉感受,使得毛衫干净利落。

图2 考伊琴毛衫浅色调配色

2.2 图案

图案是毛衫的基础元素,在费尔岛毛衫与考伊琴毛衫中,不同题材的图案各有其基础图案,二者在图案的设计上既有相同之处同时保留了各自民族文化的特征。

2.2.1 图案的分类

传统费尔岛毛衫图案可分为自然、生活和宗教3类题材,其中自然题材主要包括山巅、花卉、波浪、渔网形等图案;生活题材包括的图案种类繁多,主要有锁链、心形、菱形、箭头、花坛、播种、鱼叉等;而宗

教题材主要是指十字架图案。图案大多是由多种简单的几何图形组合而成,几何图案组合的费尔岛毛衫见图3,包括了费尔岛图案中最小的波浪图案,呈菱形网状循环的渔网形图案,由单一的几何图形循环构成,整体排列均匀的菱形图案,与中国传统纹样中的谷纹相似,多用于周身提花毛衫的播种图案,以及在早期基督教的影响下结合了当地的地域民情而产生的十字架图案。早期的费尔岛毛衫图案都有一个共同的特征:基础图案至少有2条对称分割线,而通常以采用4条对称分割线较多,这些图案都以OXO图案为基础呈水平、垂直、对角线对称,见图4。

图3 几何图案组合的费尔岛毛衫

考伊琴毛衫图案主要分为几何图案和场景图案。几何图案的考伊琴毛衫见图5。

20世纪初受移民的影响,编织者开始使用美丽的费尔岛图案来润色考伊琴毛衫,因此,考伊琴毛衫中的几何图案多受费尔岛毛衫的启发,并与费尔岛图案在题材上有很多相似之处。考伊琴毛衫的几何图案主要包括:菱形,由线条简练的几何图形循环构成;长方形,其造型简单,稳定性强;波浪形,与费尔岛图案的波浪形相似,通常连续出现在毛衫的下摆部位;雪花型,与费尔岛图案中的雪花图案外形相似,都是对具象实物的描绘,通常运用在毛衫的中间部位,并且呈对称分布;三角形,体积较小,外形简练,通常横向排列并连续运用在毛衫中;链条型,受费尔岛图案的启发,灵感来源于现实生活,代表锁链,与费尔岛图案的锁链图案外形相似,寓意相同;锯齿形,呈现出交错重叠山峰形象,酷似费尔岛图案中的山巅图案;Z字型,多应用于毛衫的袖口、领口以及下摆处;锚型,同样是对现实生活的写照,把日常的事物运用在毛衫图案中;渔网形,描绘出渔夫们海上作业的工具,渔网形在费尔岛以及考伊琴毛衫中都是呈菱形的网状循环图案,或是呈矩形的棋盘状循环图;十字形,同费尔岛毛衫图案中的十字形图案,寓意相同,都是受到宗教影响并结合了当地的地

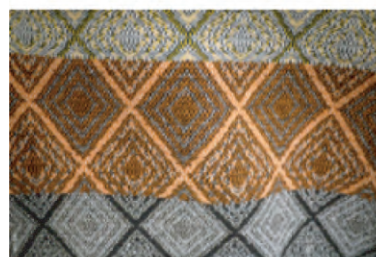
(a) OXO图案

(b) 水平对称

(c) 垂直对称

(d) 对角线对称

图4 以OXO图案为基础的费尔岛毛衫对称图案

(a) 冷色调几何图案

(b) 暖色调几何图案

图5 几何图案的考伊琴毛衫

域民情而产生,体现出人们的信仰,由于各地文化的差异,在十字形的外形上存在一定的差异,费尔岛居民信奉基督教,而早期基督教传教士们携带的凯尔特十字架与费尔岛毛衫图案中的十字形图案极为相

似。将具有护佑作用的十字架运用在毛衫中,保佑在外捕鱼的家人能够平安归来,是当地居民对生活和家人充满了希望和爱的表现。

场景图案是考伊琴毛衫的一大特色,主要分为动物图案、植物图案、工具图案和人物图案,动物图案是考伊琴传统场景图案的重要组成部分,主要有乌鸦、鹰、狼、熊、青蛙、鲑鱼、食人鲸、雷鸟、火烈鸟、鹅、大角羊、马、麋鹿、牛等^[8],这些动物一般是以各自的象征符号体现其特点,传递出相应的信息,表达丰富多彩的文化象征。植物图案主要以棕榈树、松木、草丛、草坪以及仙人掌居多,在毛衫中起到装饰的作用,是对日常生活事物的描绘。工具图案主要有雪橇、帆船、汽车、栅栏、高尔夫球场,都是对生活场景的描绘,表达了人们的美好愿望。主要的人物图案有运动中的人、斗牛骑士、舞者、猎人以及印第安人。这些都与当时社会的风土民情有着不可分割的关系,人们把各类运动编织在毛衫上,以表达自己的喜爱之情。场景图案的考伊琴毛衫如图6所示。

图6 场景图案的考伊琴毛衫

2.2.2 图案的分布

通过对费尔岛、考伊琴毛衫基础图案的了解,发现2种毛衫的图案在组合时有一定的规律可循,相似之外也各具特色^[9-11],通过对比分析发现常见的费尔岛毛衫的构图方法有5种:①横向排列,是由费尔岛图案组合呈横向条状排列,一般图案基本都可

以采用横向排列的方式呈现,这种排列方式使不同行之间的图案变化具有整体性和规律性。②纵向排列,即一种或几种费尔岛图案相组合呈纵向条状排列,这种图案排列方式与横向排列的效果相似,不同之处在于采用的图案略有不同,纵向排列不采用重叠的波浪图案或交错重叠的山巅图案。③方格状排列,可以分为2种,一种是使用颜色来区分,可以是相邻的方格颜色不一样,也可以是每个方格的颜色都不一样;另一种是使用图案来区分,可以是整体图案在一个方格内,也可以是方格与方格拼接成一个图案,变化形式多样,内容丰富。④菱形状排列,是在划分为菱形网状的区域图案中编织其他图案,或用对角线对称的图案呈现菱形网状代替菱形网格的构图方式,用于这种构图方式的图案需要同时拥有3种对称线,即横向对称线、纵向对称线以及对角线对称线。⑤放射状排列,是将图案在毛衫中间部位作装饰环绕领部与肩部,简化了周身使用图案的传统费尔岛毛衫,在美观的同时更便于制作。

考伊琴毛衫的构图方式见图7。

图7 考伊琴毛衫的构图方式

传统的考伊琴毛衫图案通常水平分布在毛衫的衣身部分^[12],主要包括水平垂直对称排列、垂直对称排列和水平对称排列3种构图方法。图7(a)水平垂直对称排列的图案主要采用几何图案,通常在主要图案的上方和下方设计相同的矩形图案与之搭配,形成横向对称线,并在袖子上重复分布主要图案。垂直对称排列在开襟衫和套头衫中都有使用,是以纵向对称线为基准,图案对称分布在左右两侧,如图7(b),主要图案是场景图案,在毛衫的背面和正面设计有相同的图案,或者在毛衫的正面垂直对称分布2个较小的相同的图案,通常在主要图案的上方和下方出现几何图案的设计,且

重复出现在袖子部位。水平对称排列的运用也十分灵活,图7(c)是经典的套头衫款式,衣身中央设计的主要图案是对称图形,水平设计在毛衫主体的中间部位,并重复对称分布在袖子部位,使毛衫整体和谐统一。

3 结束语

费尔岛毛衫和考伊琴毛衫起初都是为渔夫所设计的毛衫,对功能性和实用性具有一定的要求,并且考伊琴毛衫色彩与图案的发展受到了费尔岛毛衫的影响。二者色彩类型起初都来源于天然的羊毛色,随后由于染色技术的发展,二者在色彩选择上也更加多元化;传统费尔岛毛衫和考伊琴毛衫在配色方式上具有一定的差异,费尔岛毛衫色彩相对艳丽,但二者的配色方式有着共同的特点,即突出主要图案的造型。传统费尔岛毛衫图案可分为自然、生活和宗教3类,传统考伊琴毛衫图案可分为几何图案和场景图案2大类,场景图案种类繁多,主要分为动物图案、植物图案、工具图案以及人物图案。费尔岛毛衫图案的构图方式有横向排列、纵向排列、方格状排列、菱形状排列以及放射状排列5种方式;考伊琴毛衫图案的构图主要包括水平对称、垂直对称及水平垂直对称排列3种方式。对比分析二者的相同与差异,发现在继承与创新发展中费尔岛毛衫与考伊琴毛衫有着紧密的联系,总结其经验可为现代毛衫的设计提供有价值的参考。

参考文献:

- [1] 张茜. 20世纪费尔岛针织的研究与设计创新[D]. 北京:北京服装学院,2012.
- [2] ALICE Starmore. Alice Starmore's 8 Book of Air IsleKnitting[M]. Loveland: Dover Publications,2009.
- [3] SHEILA McGregor. Traditionl Fair Isle Knitting [M]. Scotland: Dover Publications,2003.
- [4] ANN Feitelson. The Art of Fair Isle Knitting: History, Technique, Color & Patterns[M]. Loveland: Interweave Press,2009.
- [5] 沈雷,沈玉迎,杨小艺. 考伊琴毛衫的设计应用[J]. 针织工业,2004(1):56-58.
- [6] 李菲,毛莉莉. 费尔岛图案在毛衫设计中的创新设计方法研究[C]//《上海纺织科技》英文论文集. 上海:上海市教育委员会,2017.
- [7] 张茜. 20世纪费尔岛针织与时装设计的融合[J]. 艺术设计研究,2011(3):25-28.
- [8] 马晓京. 加拿大西北沿岸印第安人图腾柱文化象征意义阐释[D]. 北京:中央民族大学,2007.
- [9] 李菲,毛莉莉. Application of Aran Patterns in the Sweater Design [C]//TBIS 2017 论文集. 武汉:TBIS2017 组委会,2017.
- [10] 毛莉莉. 毛衫产品设计[M]. 北京:中国纺织出版社,2009.
- [11] 毛莉莉. 针织服装结构与工艺设计[M]. 北京:中国纺织出版社,2006.
- [12] 李菲,毛蓝莉,袁斐,等. 考伊琴图案在现代毛衫设计中的应用[J]. 西安工程大学学报,2018(2):160-162.