

doi:10.16018/j.cnki.cn32-1499/c.201803017

苗族传统服饰图案在现代针织男装中的创新设计

周 科,崔 露

(盐城工学院 设计艺术学院,江苏 盐城 224051)

摘要:苗族传统服饰是苗族丰富的精神文化遗产之一,独具特色的服饰图案不但具有一定的叙述性、记录性,而且其浓郁的装饰性、文化性和民族性也深受人们喜爱,并不断在现代艺术设计中得到重现与发展。通过对苗族传统服饰图案的归纳与梳理,从苗族传统服饰图案的造型、构图及表现形式出发,结合现代针织男装设计做进一步的思考与实践,在弘扬传统民族文化的基础上也为我国针织男装设计的发展注入新元素,以寻求新的设计空间。

关键词:图案类型;文化内涵;融合手法;创新设计

中图分类号:J523.5 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-5092(2018)03-0074-03

一、苗族传统服饰图案分类

苗族服饰以其夺目的色彩、繁复的装饰和耐人寻味的文化内涵著称于世。苗族服饰图案承载了传承本民族文化的历史重任,在兼具实用功能和审美功能的特点外,还具有文字的表达功能。苗族传统服饰图案中的常见题材有表现动物类别的、植物种类的、人物形态的,有长辈寄予晚辈的爱与祝福,也有对民族未来美好发展的期盼;有神话传说的记忆,也有宗教信仰的记述。因此在进行图案分类时,依据图案造型的特征,可概括分为写意图案和抽象图案两大类。

1. 写意的自然图案

苗族传统服饰图案里的自然图案可分为动物图案、植物图案和人物图案。动物图案中常见的有龙、鱼、牛、虎、狮、蝴蝶、山雀、蜜蜂等。其中最常出现的是鱼、龙和蝴蝶。鱼在苗族传统文化以及宗教信仰中,象征着多子多孙和多福长寿。但在苗族传统服饰上出现的鱼,不是我们常规见到的活灵活现、小巧可爱的鱼的形态,它被苗族妇女们演绎得形状千奇百怪、色彩变化丰富,不难看出苗族人民对鱼有着深厚的情感。

在苗绣中出现的龙的形象,是经过苗族妇女夸张的想象力和超强的手工创造后的苗龙形象,自由而生动地将龙描绘在服装服饰上。苗龙多与

牛、凤、蛇、鱼、鸟、虫相结合,趣味十足,这些“二次创造”出来的龙纹相对于传统图案的龙少了些威严、多了些亲近,就像是人们生活中常见的事物,这一创新手法表现出苗族人民浓郁的不依附权贵,不为任何人所有的平民意识^[1]。

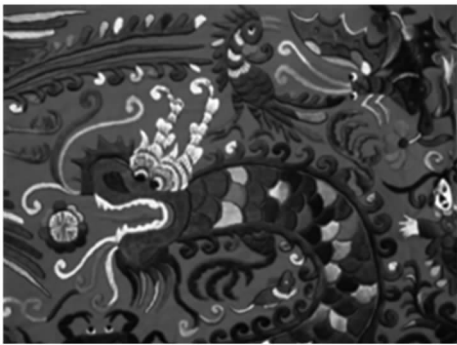

图 1 龙纹
Fig.1 Dragon pattern

蝴蝶图案是苗族传统服饰图案中最常见的图案之一,蝴蝶拥有美丽的外表,同时又具有强大的繁衍能力,所以深受苗族人民的喜爱。在《苗族古歌·砍枫香树》中,就有枫树生育了蝴蝶妈妈,蝴蝶妈妈孕育人类始祖和动物、植物及鬼神的故事,这个故事透露出了苗族人民祈求生命繁衍的心理活动以及对蝴蝶的崇拜之情。

2. 抽象的几何图案

几何图案是苗族传统服装服饰中常见的图案

收稿日期:2018-05-16

作者简介:周科(1981—),女,山东淄博人,讲师,硕士,研究方向:服饰文化及理论。

图2 蝴蝶纹

Fig. 2 Butterfly pattern

类型,虽然它只是由点、线、面构成,但它代表的却是苗族人民对自己生活的记录以及历史图案的遗存。苗族服饰中常见的几何图案有涡旋图案、江河图案、回形图案、八角图案和星辰图案等,虽然各地的苗族服饰不尽相同,但大都是跟祖先遗传下来的民族文化有渊源的。比如儿童身着的裙子上的彩色线条,就代表了苗族人民南迁时期渡过的山川河流;背带片上古老的漩涡纹源于古代彩陶。此外,还有一个符号也很常见,就是八角图案,八角图案的八个角是特别设计出来的,它代表了方位,也就是东、南、西、北、东南、西南、西北、东北这八个方向,同时又代表了两分两至,即春分、秋分,冬至、夏至。

图3 八角纹

Fig. 3 Octagonal pattern

二、苗族传统服饰图案与现代针织男装设计的融合

1. 传统技法与现代工艺的融合

苗族传统服饰图案的制作多是以刺绣和蜡染等手工艺完成,仍然保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法,常在运用一种主要的工艺手法的同时,穿插使用其他的工艺手法,或者挑中带

绣,或者染中带绣,或者织绣结合,从而使这些图案花团锦簇,流光溢彩,显示出鲜明的民族艺术特色。在现代针织男装的制作上二者有一定的相关性,但由于现代针织服饰文化具有多元性、交融性和创造性等特点,两者必将会产生激烈的碰撞与冲突。可将提花、印染、机织纹样编织等现代工艺与传统技法结合,以实现古老技法的时尚传承。

2. 局部纹样设计与服装整体风格的交融

整体带有苗族特色的现代针织男装给人的视觉效果是离不开每个局部设计的表现,反过来,局部苗族传统服饰图案的元素应用也受到针织男装整体效果的制约。设计中可采用沉稳的设计理念,选取苗族传统服饰图案中稳重不夸张的色彩以及图案,通过袖口、脚口、裤腰、口袋及口袋盖等局部设计融入现代针织男装中,这样可以避免碰撞出错,还能达到个性化、民族化的视觉效果^[2]。

3. 传统图案打散与重构再设计

打散重构又叫分解重构,是将原有的图形打散分解,并按照一定的组织原则重新构建成为一个新的图形,并使其显现新的艺术魅力,有再创造之意。将此构成方法应用到现代针织男装设计中,选其苗族传统服饰图案中有代表特征的设计元素,如色彩花纹、几何点线,或边框线条等做再设计处理,这种方法可以使原本的图案不再以僵硬的形态出现在现代针织男装的设计上。

4. 题材的直接应用与间接表现

苗族服饰图案的特点之一是具有一定的叙事性和记录性。苗族传统服饰图案在选材上讲求的是自然平衡,题材丰富,一般有龙凤、蝴蝶、花草、飞鸟、虫鱼。与现代针织男装设计的结合一方面可选用亲近自然的、充满着生活乐趣的人物与动植物、几何图形,以丰富现代针织男装风格的多样性。另一方面,服装款式与苗族传统服饰图案的文化内涵相结合,或繁复或简洁的装饰图案,既神秘又夸张的艺术表现形式,以表达情感为目的,将写实与写意完美地结合在一起,使现代针织男装设计更具装饰美感。

三、苗族传统服饰图案在现代针织男装中的创新设计应用

1. 手工机器绣花工艺与针织面料的结合

手工机器绣花手法是一种立体处理手法,属于刺绣的一种,但是跟刺绣存在着很大差异,手工机器绣花的重点在于前期制版的精确和面料的稳

定性,刺绣则注重后期手工的精细。设计中的手工机器绣花并不是将苗族传统服饰图案的刺绣手法直接拿来应用到针织服装上,而是以刺绣的手法来表现想要的符合主题设计的苗族传统服饰图案。具体做法是将想要的图案用电脑绘制打版,打印下来将版附在服装上定位置,用高温笔或画粉描边制版,接着根据图案选择线的颜色材质以及粗细,然后用机器按照制版控制走线,图案中色彩过于紧密的地方可以发挥自己想象力进行虚实处理。手工机器绣花的工艺手法在一定程度上保留了民族风味,能使图案的视觉效果更加突出^[3]。

2. 手工羊毛毡工艺的局部装饰应用

手工羊毛毡工艺是一种常见的装饰手法,分为湿毡法和针毡法,主要是利用毛纤维毡化的原理进行设计。设计时可采用针毡法,具体实施方案为:先定好要运用到服装上的苗族传统服饰图案的色彩造型与构图,选择与设计主题相近且与服装本身色彩感觉不冲突的羊毛团,将羊毛团抽丝,根据效果均匀或有厚薄平整地铺在服装面料上,然后将整块面料附在厚厚的泡沫垫子上用戳针垂直往下反复戳刺,按照起初定好的图案形状添补羊毛材料,下手力度要保证羊毛完全紧实地融入面料而不浮于面料表面,制作完成后就成了一块全新的有色彩图案的复合面料。又或是捻取适量的与设计图案颜色相近的羊毛,在绣好的图

案周围进行弥合,成品给人一种微妙的视错效果,使服装整体更加丰富和多元化。

3. 其他材料与面料肌理的创新设计

针织服装的面料由于材料的特殊性,面料之间拥有较大的缝隙,设计时可以利用面料本身较大的缝隙加入装饰物来让服装增添更多美感。采用穿插不同材质、不同颜色的线,或镶嵌一些立体配饰(如钉珠、砖石、亮片等)等方法做出富有层次感的视觉效果,这种方法可以很好地弥补服装结构简单和纯色面料单调的缺点。设计作品中运用局部装饰法,根据针织面料的肌理走向穿插毛线,给人一种面料二次改造的感觉,目的是使图案融入服装,增强了色彩与图案夸张醒目的效果,使视觉全部集中在整个系列服装的设计点即色彩与图案上,同时也为服装增添了更多的色彩。

四、结 语

在瞬息万变的时尚潮流中,民族传统元素的应用与传承是一个永恒的话题。独具特色的苗族传统服饰图案作为苗族服饰文化的视觉符号和载体,其形式独特,文化意蕴深厚,是现代设计师们一直追寻的灵感源泉。将苗族传统服饰图案元素与现代针织男装的设计进行融合与创新,力求在突破形质的基础上继承其内在精神,在实现古老技法传承的同时,碰撞出新的时尚火花。

参考文献:

- [1] 杨源. 苗族蜡染[M]. 昆明:云南大学出版社,2006:17-21.
- [2] 周科. 民间服饰中的鱼纹样[J]. 科技信息(学术研究),2008(31):101-102.
- [3] 于洋洋. 黔东南苗族刺绣图案在针织服装中的设计创新研究[D]. 北京:北京服装学院,2014.

Innovative Design of Miao Traditional Costume Patterns in Modern Knitted Men's Wear

ZHOU Ke, CUI Lu

(School of Art and Design, Yancheng Institute of Technology, Yancheng Jiangsu 224000, China)

Abstract: Miao's traditional costume is one of the Miao's rich spiritual heritage. The unique features costumes pattern not only have certain narration and recording. Moreover, its rich decoration, culture and nationality are also popular among people. And constantly reappear and develop in modern art design. This article sums up and sorts out the Miao traditional costumes, starting from the form, composition and manifestation of Miao traditional costume patterns, combining modern knitting men's clothing design for further thinking and practice. On the basis of carrying forward the traditional national culture, we also injected new elements into the development of China's knitted men's clothing to seek new space for design.

Keywords: pattern type; cultural connotation; fusion technique; creative design

(责任编辑:沈建新)