

论述刺绣工艺与现代服饰的结合与创新

张誉心

(山东工艺美术学院 服装与服饰设计一班 山东 济南 250300)

【摘要】 刺绣是我国当前用来修饰服装一种重要的表现形式, 将传统的刺绣工艺融入现代服饰之中, 能为服饰提供很多的设计元素, 随之设计的服装样式也会增多。将现在的使用的布料和服装风格与刺绣工艺相结合, 可以为服装增加很多的装饰效果。不仅如此, 还能够提升现代服装的时尚感。本文就对刺绣工艺在现代服装设计之中的结合与创新进行着重分析, 希望能将中国传统的刺绣工艺继续传承下去。

【关键词】 刺绣工艺; 服装设计; 现代服饰

现如今, 人们对于服饰的要求不断提高。将刺绣工艺结合到现代的服装之上, 这就要求设计师不仅要充分掌握刺绣工艺, 还要将其与现代的新兴技术以及现代布料进行创新, 以能够更好的推动中国传统刺绣工艺在现代服装之中的应用, 也能够进一步的使中国服饰设计走向世界服饰设计的舞台。

1 传统刺绣工艺在现代服饰设计中的应用原则

1.1 绣线品类创新原则

中国传统的刺绣工艺大多数都是使用真丝绣线进行缝制。但是, 由于这种绣线具有不好清洗以及价格昂贵的特点。在我国现代的发展状况之下, 这种绣线种类已经不能满足人们的要求了。针对此, 这也就要求服装设计师们对于绣线也要不断地进行创新, 以能够达到今后人们对服装的需求。在现阶段中, 也有很多的绣线品类逐渐的走入了人们的视线之中, 比如: 彩绣、凸绣、珠片绣以及扁带绣。这些绣线品类, 一般都会在婚纱或是刺绣类的时装展中运用。它与现在的印花工艺来说, 更是能够给人一种视觉冲击, 让人眼前一亮的感觉。在现代服装中运用刺绣工艺, 纹路还要高出服装布料, 这会使得服装更加的具有纹理感, 在这样高高低低的立体感中, 也会给服装增加了一种高级感。

1.2 色彩协调原则

在对服装进行刺绣时, 色彩的运用才是影响服装质量的关键因素。好的服装刺绣工艺不仅仅是在于针线手法, 更重要的还是在于服装色彩的搭配上。现在的传统刺绣色调主要是有鲜艳色调和素雅色调这两种。不管运用那种色调, 都需要注重考虑它的色相、明度以及纯度。只要这三种构成元素协调, 整个服装刺绣的质量才能够更好。将传统刺绣工艺运用到现代的服装之中, 也就要求在对服装进行设计时, 不仅要把传统刺绣工艺的基本工艺运用进来, 还要在这样的基础之上进行创新。这样才能够使现代服装的色调能够与传统刺绣的色调进行融合, 即便是在一种色系的情况之下, 也能够达到颜色层层叠加的效果^[1]。

1.3 重叠原则

在现在兴起的服装的设计之中, 虽然都要求服装的整体版型以及色彩和布料的搭配上要相互协调。但如果过度的看重这一协调感, 就会让设计的服装显得很为单调。在这样的情况之下, 将刺绣工艺运用进来, 即便是将其增加到服装中的某一个部位之中, 但也会给人一种光鲜亮丽的感觉。比如, 在设计主颜色为黑色系的服装时, 黑色会给人一种沉闷的感觉, 如果在衣服的内摆或衣领处将刺绣运用进来, 就会给衣服带来色彩的修饰, 显得更加的活泼不沉闷。

2 手工刺绣在服饰中的创新设计与运用

2.1 创新装饰样式

在传统的刺绣工艺中, 使用的都是较为轻薄的布料。但是, 随着社会经济的不断发展, 现代人们穿着的服装布料基本上都是新兴的纤维布料或是一些合成的布料, 很少在使用之前的软织物的布料^[2]。用现代流行的布料更有利对此进行刺绣。这种布料不仅材料高级, 也更精细。在刺绣方面, 刺绣图案也不会因为布料的原因受到局限性, 达到对其进行设计以及刺绣, 也不用担心会因为刺绣而造成布料的损坏。现在的刺绣人员, 不仅继承了之前老人留下来的刺绣技术, 也会在自己的刺绣水平上运用现代的新兴技术以及新布料, 对刺绣工艺不断地创新, 使刺绣工艺能够

真正的融入现代服装之中, 这样不仅能够保有衣服舒适之感, 还能带来更完美的视觉冲击, 以能够达到广大人民群众对现代服装的要求。近些年来, 不仅我国的服装设计师会将刺绣融入现代服饰之中, 国外的设计师也更是爱不释手, 也将此工艺不断地结合到他们的设计理念之中了。将刺绣工艺与现代服饰相结合, 演绎成不同的艺术风格。

2.2 打破图案完整性

传统刺绣服装主要看重的是刺绣图案的完整性。甚至为了能够确保图案的完整性, 还会将图案放置在服装上在进行刺绣。由于传统服装的结构以及裁剪都是平面的, 基于此种原因, 就更注重倾向于服饰的整体效果^[3]。随着社会的不断发展, 现如今有很多的设计师也会按照服装的特点以及风格将刺绣工艺进行分割, 例如: 在设计牛仔裤时, 将原本的刺绣部分打散之后分成几部分, 再将分开的刺绣图案进行布局, 把它们分别放置在牛仔裤的各个部位。打破整体效应, 让图案更灵活的摆在服装的各个部位之中, 突出服饰特性, 形成更具风格的艺术效果。

2.3 提升服装装饰功能

将传统的刺绣艺术运用到现代的服饰当中, 要打破以往的应用方式, 不能因为它具有耐用的特性, 就只将它放在摩擦率较高的位置上。也不能因为传统的服饰结构以及裁剪都是平面的, 而只是注重修饰服装的正面和背面上, 从而忽略了服饰侧面的装饰。这也是传统服装的不足。随着现在人们生活水平质量的提升, 对于服装的审美上也发生了改变^[5]。在对服装进行修饰时, 更要注重服装正面、背面以及侧面的相互协调, 将传统刺绣艺术通过不断地创新各类服饰的各个部位之中, 是服装产生立体之感, 这样不仅可以修饰服装, 也能够满足现在人们对服饰的审美要求。

结束语

综上所述, 将传统刺绣工艺融合到现代的服装之中, 不仅要在刺绣工艺的基础之上, 还要将其与现代的新技术、新布料相结合, 使两者之间完美契合, 以能够更好的适应人们对服饰的需求, 从而促进服装业的发展。在将中国传统刺绣工艺与现代服装的设计结合之中, 还应当将现代的设计理念与古典的民族风格相融合, 给人们一种小清新的感觉。增加服装的设计元素, 让服装的设计更加的多样化, 还要做到服装不仅穿着舒适, 时尚感也要存在。继承传统的刺绣工艺, 不断的进行创新, 保障我国服装业的可持续发展。

参考文献

- [1] 冯雨. 传统刺绣工艺在现代服饰设计中的应用原则与形式[J]. 艺术教育, 2018(12): 105-106.
- [2] 李明, 梁列峰. 传统刺绣工艺在现代服饰设计中的传承与革新[J]. 国际纺织导报, 2019, 47(06): 52-56.
- [3] 彭茶. 民族传统刺绣工艺在现代服装设计中的应用[J]. 广东蚕业, 2019, 53(02): 133-134.
- [4] 陈凌云. 浅谈刺绣工艺在服装中的应用[J]. 漯河职业技术学院学报, 2013(01).
- [5] 易丽莉. 让民族传统文化艺术焕发新的生命力——对瑶族刺绣工艺的认识与教学初探[J]. 清远职业技术学院学报, 2011(2): 55-56.

当代工笔人物画中的女性形象

万奕雯

(南京师范大学 江苏 南京 210023)

【摘要】 从古至今, 女性题材绘画在艺术领域一直有着重要的意义。在中国古代, 仕女画大多表现了贵族妇女和宫中女子的生活, 随着时代的推动, 工笔人物画中的女性形象和表现方式也呈现出多样化, 带有鲜明的时代特征。在新中国成立之后, 尤其是改革开放之后, 社会的各个方面发展迅速, 女性的地位得到了很大的提升, 女性题材的工笔人物画百花齐放, 各种女性形象成了艺术作品、艺术观念的表达主体。本文从当代女性题材工笔人物画的现状开始, 研究其风格与其中女性形象的特点。

【关键词】 当代; 工笔人物画; 女性形象

一、当代女性题材工笔人物画的发展

女性形象在艺术中是一种典型的美的形象, 艺术史中的女性题材绘画也从侧面表现了人类文明的发展, 历史的迁移, 显示了女性地位的改变, 例如明清时期绘画中女子弱不禁风的状态, 再到如今的个性鲜明、千姿百态, 女性题材绘画风格的不断变化, 其中也体现了女性自身的价值观的变化。

在当代, 女性的生活状态有了很大改变, 不再像古代那般深居闺阁, 社会地位有了极大提升, 女性也同样承担着社会责任, 生活方式也得到了极大的便利, 传统上对女性的定义已不再适应时代的需要。女性受到的关注越来越多, 承受的压力也越来越大, 在家庭与工作上都需要付出极大的精力。女性的角色变换, 在艺术家的艺术归纳后表现出不同的韵味。同时, 人们的审美观、世界观等也发生了巨大的改变, 当代工笔画也正在逐渐打破传统中国画的固有模式。

当代的女性题材工笔画, 或多或少都会受到西画的影响, 许多画中都能发现装饰画、版画、油画的印记, 绘画风格的趋势呈现出多样化。文化多元化的发展, 以及新的绘画材料的运用, 这些因素也为画家在选取创作题材时视角更加宽广, 范围更加丰富。在西方绘画理念的影响下, 当代中国工笔人物画在时代的融合中得到了创新, 带着这个时代人们的审美观念。

二、都市题材绘画中的女性形象

在城市化进程中出现了都市题材这一新的中国画绘画题材。都市题材的绘画为画家们拓宽了创作的范围, 主要表现的是在城市中生活的人们, 与现代人的生活比较贴近。描绘对象有在都市中生活的年轻女性, 也有在都市中打拼的劳动女性。

庄道静的《潮·美甲》描绘的是一个典型的都市化的场景, 几个年轻时髦的年轻女孩在美甲店里做指甲, 她们有着时髦的发型和妆容。她们烫着卷发, 涂着眼