

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

影,戴着头巾和发卡,有可能是我们身边任何一个时尚的女孩子,每一个女孩都在低头专注于手上的美甲。画面上的配色很丰富,背景、服装、椅子上都有着各种花的图样,与画中活泼的女孩子们相得益彰,充满了生活情趣。现在甚至是在乡镇也都开满了一家的美甲店,新时代的女性重视着自己的美,这幅画以一个简单的生活化场景展示了女性的生命力。

罗寒蕾用细腻复杂的笔法描绘着精致的女性形象。《等待》中女子们有着平静淡然的表情,似乎与周围的世俗世界毫无关联,不知她们究竟在等待着什么,她们是罗寒蕾心中理想的完美女性,像古希腊雕塑中耽于爱欲的青年,有着完美的容貌。罗寒蕾对细节有着极致的追求,复杂的头发、衣服纹理、背景等,构成了精致的画面,这使她画中的女性有着一尘不染的气质。

《图像的阴谋》是张见的作品。左边的那幅幕布是落下的,右边的那幅幕布拉了上去,一虚一实。画面中的女人与早期作品中的淡然遥远不同,一位在浴缸中半裸胸部,手拿一只点燃的烟,另一位穿着复杂的纱裙,眯着眼睛,仰起头似乎在照镜子。衣着与头发一黑一白的对比,散发着暧昧的情绪。椅子上缠绕着一条小蛇,暗示着画中两人爱人的关系。这样犹如舞台剧般的画面,激起了观众们的窥探隐私的欲望,也有观众在寻找这两幅画底部是否相同时落入了画家的“陷阱”之中,他似乎期待着观者提出疑问,用更开放的思维去对待一件画作。

三、少数民族题材画中的女性形象

中国有着许多的少数民族,每个民族都有自己的文化传统,在服饰方面尤其明显,这种不一样的文化风貌成了画家们可以表现的主题。刘泉义的《黔岭朝雾》是一组贵州苗族少女的群像,她们身着苗族特有的服饰,精致的银饰,色彩丰富的服装。整体颜色是淡雅的,笼罩着一层雾气。七位少女形态各不相同,纯真羞涩。

敖登高娃的《祝酒歌》描绘的是蒙古族姑娘在节日时的盛装场景。画中的姑娘们穿着富有冲击力的颜色的民族服饰,鲜艳夺目,为祝酒兴高声歌唱。干净的灰黄色背景更加衬托出了她们热情奔放的民族特点。姑娘们皮肤并不白皙,少了一份柔

美,却多了一份自由顽强的精神风貌。

少数民族题材的绘画使我们了解了其他民族的精神风貌,在城市化的进程中,这样淳朴自然的美也同样值得我们去关注与欣赏。

四、军旅题材画中的女性形象

虽然我们正处于和平年代,但是战争仍然是永恒的艺术主题,有些绘画也成了历史研究的重要材料。当代的画家更多地选择了军队中的普通士兵,对女性士兵的描绘更侧重她们的生活和情感表达。

王小暉的《霜晨》描绘的是在战火中的女性,她们身穿破旧的军装,眼神坚定,画家把人物的身高体型都拉大了,更好地体现了军人的伟岸。战火中的女性更是坚毅勇敢,有着一独特的美,战争的悲情壮烈在画中有着深刻的体现。

军旅题材的作品让我们在和平年代能够了解战争的残忍,军人的不易,和平的可贵。在军旅题材画中的女性更是体现了当代女性的自立自强。

五、农村题材画中的女性形象

农村题材的作品,大多描绘了恬静美好的乡村生活。在何家英《米脂的婆姨》中,一位女性静静地缝补着衣服,身旁睡着一只安静的猫,背景的米黄色更衬托出了人物内心的端庄与恬淡,服装上浅色的花纹也显得画面整体氛围更加淳朴自然。《十九秋》刻画了一位朴实的农村少女,她的嘴唇稍厚,有着单眼皮和胖胖的脚丫,扎着麻花辫,在林中慢慢地行走,捡到了一些深红的树叶。她的服装朴素,穿着白色的上衣和蓝色的裤子,眼神十分纯真羞涩,在秋天的萧条中闪烁着她的生命力。何家英作品中的女性气质唯美,总是透露出一种忧伤的情绪。

参考文献

[1]琳达·诺克林(著)游惠贞(译).女性,艺术与权力[M].广西:广西师范大学出版社,2005年版。

[2]宗白华.美学与意境[M].北京:北京人民出版社,1987年版。

[3]彭吉象.中国艺术学[M].北京:北京大学出版社,2007年版。

后疫情时代—健康韧性的城市公共空间环境研究 ——以西安高新区为例

李涛 丁凡

(西安建筑科技大学 陕西 西安 710075)

【摘要】 新型冠状病毒的爆发对我国的城市应急能力和城市的治理能力产生了极大的压力和挑战。文章中主要论述了疫情的发展为何如此迅速,人们在疫情到来的时期心里的诉求,以及这与公共空间之间又有什么样的联系。以高新区作为案例,分析在高新区现有的公共空间内又有什么样的问题存在,总结出今后设计中如何在公共空间中充分考虑健康韧性。

【关键词】 公共健康;韧性;公共服务;后疫情时代;空间规划

在新型冠状病毒爆发期间,对人们生产生活造成了严重的影响和不便,暴露出部分城市治理与应急系统方面的问题。而传染性疾病的爆发更加激发了对于健康问题的诉求,目前来说人们对于新兴传染病的认知仍不全面,导致了对于后疫情时代的空间应对考虑不足。需要一定程度的推进关于后疫情时代与本专业学科领域相关的空间研究,设计应对和应急处理。以这些方面做主导,针对传染性疾病的爆发和慢性病的增长,建构分区化的弹性管理方式,建设有机的健康城市机构,建起卫生风险性设施,节点化的建设小型休憩空间,营造出韧性的空间格局。

一、对于现状

从传染性疾病近些年来发生的频率来看,公共卫生事件的防控应该引发民众及各大行业的高度重视,而当代公共卫生的痛点主要来源于以下几点:交通的规划与人口的流动,城市医疗设施的短缺,部分空间的浪费空间韧性的缺失。首先是现阶段我国及当今世界公共交通的发展十分迅速,已经拥有了效率极高,覆盖面很广的公共交通系统,但在方便人们的交通的同时,也使得控制疫情难度变得更高。关于卫生设施,在疫情期间患者剧增,城市内医疗设施有限,大批的病患难以得到医治,极大的增加了疫情传播的风险。而对于火神山医院的建设虽然一定程度的缓解了疫情期间的医疗设备短缺状况,但结束后出现了一定的空置现象。面对突发性的卫生事件仍然是“韧性”的不足。

而西安市高新区的公共空间也面临着疫情的考验,首先最为显著的自然是人口流动与社区安全,在疫情期间人们的外出出行被限制,社会生活也变得失去了便利性,人们的生产生活都受到了极大的影响,疫情过后人们对人员流动较大的空间甚至产生了抵触心理,大多数公共空间并没有很强的防控措施。空间内部对于突发事件的反应能力的缺失也是一种问题,如在特殊情况下对于人们的分流,集中,疫情期间对于医疗设施,隔离环境的需求,并没有极佳的应对措施。医疗空间和人们平日里的交互点很多,在疫情期间人们对于医疗空间甚至产生了恐惧心理,谈“医”色变,而过去的这段时间里,人们依然对于医疗设施存在抵触情绪。归根结底还是医疗设施布局问题。

二、韧性空间在高新区的应用

“韧性”包含了多样性,稳定性,适应能力,恢复能力,创新能力。在不同层面的规划上,不同类型的项目中,人们的需求会因为自身经济水平和社会文化水准的发展而不断提高,我们需要针对不同使用者的身心健康,明确不同人群的需求,在日常生活空间管理和使用中,也保证空间使用的便利性。也可以从根源性出发,安全的空间分隔也是韧性城市的基础,以生态服务功能,生物的多样性和生态敏感性为基础,保护野生动物,同时也是保护了人类的栖息地从而避免动物传染病毒。同时可设置优于现在的城市健身空间,引导人们健康生活。

城市的布局在韧性空间上也起到了决定性的作用,对于高新区而言规整组团的

城市布局有利于特大城市居民最便捷亲近自然。在高新区周边甚至内部具有大面积的绿色开敞空间,居民可以便捷到达,休闲、锻炼,释放快节奏紧张生活的压力,其次组团间的绿色开敞空间为布局可在利用的应急医院等防灾设施提供了良好条件。还可以建设起小型的生活圈在平日方便人们的出行,在疫情期间夜歌以保障人们的日常生活,另还需要注意到与公共卫生密切相关的特殊设施,如养殖场、屠宰场、污水处理厂、垃圾场等在空间规划中需充分考虑潜在的健康风险,谨慎处理其与人口密集区、交通枢纽的相对隔离问题,从而制定应急措施。

在高新区的公共空间中对于现有医疗设施的规划也是必不可少的因此,为应急性防疫设施的选址预留用地。在疫情爆发期间,将部分公共设施改造成临时的防疫场所是一项有力举措,如体育馆、展览馆经改造后可容纳的床位多数,医疗护理流线短,使用效率高,且可以大规模地保证病患之间不会交叉感染。当然在疫情结束或场地利用结束后还需保证场地内的病毒消杀公开化保证场地原有功能不会丧失,如高新区的唐城遗址公园通过林带与周边的隔绝就可以作为应急韧性空间的基础进行改造。

5g时代与互联网的到来也使得大数据的传输更加便利,在高新区这样快速发展的地区我们同样可以利用大数据观测现状分析走势做出相对完整的应急预案,提高防控前瞻性。疫情期间可通过控制人员走向的数据快速发现切断病原,从而保障人们的安全而后疫情时代也可通过类似的手法保障疫情得到有效控制,使人们的生产生活回归正轨。而对于高新区公共空间的绿色化,将健康生活融入高新区的各个方面,如增加健身小空间,建构健康单元,使高新区不仅可以提供宜居的居住环境,更能与市民的安全健康联系在一起。

三、总结

高新区公共空间总体来说在人们的日常生活中是能够保障人们的便利性的,但在疫情期间或者后疫情时代我们依然需要通过公共空间的改造更新来保障人们的日常生活,无论是交通布局,城市公园的多样性,还是构建小型生活圈。根本上还是将原有的功能进行整合,将原有的空间进行梳理,以期改变整个城市的韧性,增强城市的应对能力,恢复能力。

参考文献

[1]王兰.建构“公共健康单元”为核心的健康城市治理系统——应对2020新型冠状病毒肺炎突发事件笔谈会[J/OL].城市规划:1[2020-06-07].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2378.TU.20200214.1746.038.html.

[2]肖婧,李松平,梁姝.健康的韧性城市规划模型构建与策略[J].规划师,2020,36(06):61-64.

[3]张国华.现代城市发展启示与公共服务有效配置——应对2020新型冠状病毒肺炎突发事件笔谈会[J/OL].城市规划:1[2020-06-07].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2378.tu.20200214.1749.048.html.