

湘西蜡染工艺在服饰设计中的运用

李雅倩 伍丹琼

(怀化学院外国语学院 湖南 怀化 418008)

[摘要]在新时代服装设计行业,为了进一步完善服装设计行业中的不足,需要不断融入新的设计要素。蜡染工艺作为防染染色的技术方法,可以使织物保持原有的色彩,以便更形象的展示花纹图案。蜡染工艺作为我国传统的手工艺艺术,是民族艺术风格的生动体现,但是由于它图案单一,其独特的艺术形式面临着消失的困境。将蜡染工艺运用到服装设计上,不仅可以实现传统文化的艺术保护,也可以灵活的将我国民族服装的艺术审美元素运用到现代服装设计中去,为现代服装设计增添新的设计构思和素材,并且推动中国服装行业的发展。本文主要探讨湘西蜡染工艺在服装设计中的运用价值,促进传统蜡染手工艺这一非物质文化遗产的传承,展现中国特色传统文化。

[关键词]蜡染工艺;服装设计;元素

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.09.1001

党的十八大以来,围绕传承和弘扬中华优秀传统文化,习近平总书记发表了一系列重要论述,特别强调“要讲清楚每个国家和民族的历史传统、文化积淀、基本国情不同,其发展道路必然有着自己的特色;讲清楚中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养;讲清楚中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们最深厚的文化软实力。”民间传统文化艺术是中华民族五千年流传下来的悠久的极为丰富的文化遗产,记录着中华民族在长期历史进程中形成的价值观念和审美理念,是民族悠久历史的稀世物证,是文化延续和传承的重要载体。民间艺术是人类智慧的结晶,它既是人类文化遗产的重要组成部分,又是其所来源群体的自我表达方式和文化象征。蜡染文化作为中华优秀传统文化之一,在社会的逐渐发展中,其独特的艺术正在逐渐消失,而且随着时代的发展,人们生活水平的提高,人们的审美观念也随之发生了变化。他们对传统服饰产生的反叛心理,及对服饰的丰富多样化的渴望影响着湘西苗族服饰传统工艺。现今各民族人民都生活在开发的环境中,他们可以外出学习、工作,接受外来文化的影响,穿衣打扮也逐渐受到外来文化的影响,以现代服饰为主。将蜡染工艺运用到现代化服饰上来,不仅可以对蜡染文化进行保护,同时也能让我们体会到传统艺术的魅力。

一、蜡染手工艺在服饰设计运用中的现状

蜡染,我国古代三大印花技艺之一,发源于秦汉,距今有2000多年历史。它是我国民间传统纺织印染的一种手工艺,古称蜡缬,与绞缬(扎染)、灰缬(镂空印花)、夹缬(夹染)并称为我国古代四大印花技艺。蜡染用蜡刀蘸熔蜡绘于布后以靛蓝浸染,既染去蜡,布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案,同时,在浸染中,作为防染剂的蜡自然龟裂,使布面呈现特殊的“冰纹”,尤其魅力。由于蜡染图案丰富,色调素雅,风格独特,用于制作服装服饰和各种生活用品,显得朴实大方、清新悦目,富有民族特色。

现如今,传统蜡染技艺也早已同民族文化一起走向了国际时尚领域,走进了我们的生活之中。从湘西当地的小街小巷,到博物馆、时装周,湘西苗族传统的蜡染技艺,巧妙地点缀着人们的居家生活和服装、饰品。它代表的不仅仅是一种民族文化特色,更是将这种文化特色,化为了一剂元素融入了现代社会生活之中。但蜡染工艺在服饰方面的运用仍存在一些问题。一是在蜡染与染料方面的研究,蜡染工艺因为较为陈旧而又单一,所以在少数民族地区的应用较为广泛,蜡染针对的产品也只有服饰与头巾,但是在实际应用过程中,对蜡染工艺艺术元素的认知不足,难以适应行业发展的需要;二是从当前的很多蜡染服装工艺来看,在实践应用中,复制性较强,创新性较为缺乏,使得服装产业的创新与发展受到的影响较大;三是在实际设计中,一些服装产品的蜡染工艺艺术元素的设计存在较大的差异,在蜡染工艺的传承和发展方面较为滞后,影响整个服装行业的工业创新与服装设计的发展。

二、蜡染手工艺在服装设计中的运用

蜡染元素运用在现代服饰中,需要注意蜡染元素与整体服饰的统一。

(一) 面料元素

在当代服装设计中,面料作为服装设计的基本元素,近年来消费者越来越注重面料的舒适,耐穿,以及功能在,环保面料、功能型面料(例如防晒、防风面料)以及纯天然面料备受消费者的青睐。面料也是蜡染工艺的主要艺术元素之一,将造型、色彩和工艺三者进行综合协调,使得面料艺术特色能更好地展示出来。就传统蜡染工艺来看,服装中所采用的材料以粗服素布为主,在蜡染工艺方面要求较高。而且在对蜡染工艺的长期研究中,由于技术的不断创新,棉麻、绸等面料得到了广泛运用。同时服装的搭配用料可以用与蜡染布料厚度弹性硬度一致以保证制作效果。而且用拼布工艺制作蜡染服饰,使服饰具有多种面料的对比感。

(二) 图案元素

传统蜡染图案具有较强的标识性和独特的形式美感,使其显得古朴。随着印染技术的发展和审美理念的变化,蜡染图案在服装中的应用有了更大的发挥空间,比如其实现方法不仅可以采用传统的蜡防染技术,还可以采用数码印花、刺绣、镂空等技术。一般来讲,蜡染图案在服装中的应用方式主要分两种,一种是直接应用,另一种是对其图案的经过再设计后应用。将传统蜡染图案直接应用在服装中可以完整地呈现出图案的形象,可较为完全地传达其气韵。但蜡染图案的直接应用不应该是单纯的照搬照抄、生搬硬套,因为传统图案必然有不符合现代审美观念的地方,

设计师应对流行趋势和消费心理有正确的把握,选择恰当的图案应用到现代设计中。另外,传统蜡染图案在服装中的应用位置、工艺手法的不同,能够呈现出的效果也大不相同。

(三) 色彩元素

传统蜡染呈蓝白色调,这和蜡染存在的环境有直接的关系。早期社会的生产力落后,人们更倾向于使用易于采集、方便制作的蓝草来制作靛蓝染料。考虑到染色牢度和蜡染制品的使用寿命,一般会多次浸染,所以传统蜡染多呈色调深沉的深蓝色调。后由靛蓝和白色两色为主色,庄重严谨。在现代服饰中,可以采用渐变、拼接等染法使蜡染图案更具有层次性。在对搭配色彩进行设计时,我们可以兼顾传统与现代的色彩理念。传统的服饰用色深受中国五色观念的影响,即“黑、青、赤、黄、白”,并且认为颜色带有一定的象征和寓意。比如黄色代表尊贵与财富,是帝王之色;红色寓意喜庆和吉祥,是婚庆服饰的固定之色。从传统的配色方法来看,宫廷服饰用色趋于浓艳,强对比,效果鲜艳亮丽;民间服饰趋于低饱和度,弱对比,效果凝重沉稳。但我们在把蜡染融入现代服饰的过程中,可以灵活的运用现代流行配色,打破传统的固定思维,让蜡染服饰在色彩方面更具有多样性。

三、蜡染手工艺融入现代服饰的意义

蜡染技术作为我国传统印花技术,具有较为浓郁的工艺性。将蜡染作为印染技术的主要研究方式,是为表现蜡染技术的特异性,能体现我国传统工艺的精湛技法及制作原理,更好地在服饰设计中应用。湘西苗族服饰保持着我国民间传统的蜡染、刺绣、挑花、纺织等工艺技法,其风格朴实自然、清新淡雅,具有极强的民族服饰特征,非常受到人们的欢迎。而将湘西民族服饰传统工艺中蜡染、刺绣等工艺运用于现代服装设计中,能够给光彩夺目、纷繁多样的服装世界增添一份色彩。传统手工艺与现代服饰设计融合,使我国服装设计风格变得更加丰富,并能将我国传统工艺在世界范围内传播。苗族服饰传统工艺中的蜡染工艺,风格清新淡雅,能够给现代服装设计增添一些田园气息,使人与自然间的接触更加密切,让人们在快节奏的工作生活中得到放松。让人们能够在现代快节奏的生活压力下也能感受到一丝丝放松。同时这些传统工艺在大尺度的纹样设计中的表现是现代工艺所不能达到的。例如,我国有些著名的服装设计师,将苗族服饰中的元素与现代服装设计的风格相结合,其作品非常具有民族传统服饰中自然淳朴,清新淡雅的特征,使人与自然能够高度的协调,表现出人与自然的和谐共处。将传统设计风格现代设计相结合给人们带来不一样的视觉冲击的同时,也让人们感受到传统民族的气息。吸引更多的人去了解蜡染文化,了解我们的传统文化,让传统文化再一次“活”了起来。

结语

传统手工艺正在消亡,继承与创新是恒古不变的话题,在继承传统的基础上,必须与当今社会文化背景相结合进行创新与发展,让传统艺术融入现代实际运用当中,从而迸发出更强大的生命力。现代生活方式的转变,使人们更加追求个性,而且现代服饰设计种类虽然较多,但风格区分并不大。但是人们对服装设计要求逐渐增高,所以将传统工艺融入现代技术便显得尤为重要,传统工艺属于我国文化遗产,具有浓郁的民族特色,在传承的同时我们也应注重发扬,彰显现代个性化需求。让人们能够感受全新的蜡染文化,并悟其中内涵。

参考文献

- [1] 牟建彩. 蜡染工艺艺术元素在当代服装设计中的应用研究[J]. 轻纺工业与技术. 2020(10)
  - [2] 刘冬云, 王文慧. 中国传统蜡染图案及其在服装中的应用[J]. 纺织导报. 2015(7)
  - [3] 李金侠. 苗族蜡染工艺在现代服装中的运用[J]. 西部皮革. 2019(8)
  - [4] 李欣颜, 方佳琦, 彭娟, 杨金蓉, 蒙妍. 苗族蜡染在现代服饰文化中的利用和开发[J]. 中国艺术家. 2019(8)
  - [5] 张伟. 蜡染及扎染手工印染技术在服装设计中的应用研究[J]. 黑河学院学报. 2019(2)
  - [6] 杨勇. 湘西民族服饰传统工艺文化的保护与应用研究[J]. 流行色. 2019(1)
- 2020年怀化学院创新创业项目(98: 基于“民族的才是世界的”理念下的湘西地区苗族蜡染文化翻译与传播研究)系列成果之一。