

传统扎染艺术在现代家纺设计中的应用创新研究

周书林

(南通航运职业技术学院 人文艺术系, 江苏 南通 226010)

摘 要:文章在分析传统扎染艺术的风格、特征、发展现状及趋势的基础上,对传统扎染艺术现代家纺设计中的应用创新及表现方式进行了探析,以期开辟出传统扎染艺术保护与发展的新途径。

关键词:传统扎染;家纺设计;应用;创新

中图分类号:J523

文献标识码:A

文章编号:1671-9891(2017)03-0004-03

0 引言

中国扎染是通过纱、线、绳等工具,对织物进行扎、缝、缚、缀、夹等多种形式组合后进行染色,形成深浅不均、层次丰富的色晕和皱印。扎染织物的图案具有极大的偶然性和不可预测的效果,因此,如何根据传统扎染稚拙古朴的艺术语言及工艺特点,结合现代流行纹样、色彩、纺织品新型材料等因素,增加扎染艺术在家纺设计中更多的应用可能性,开辟出传统扎染艺术保护与发展的新途径,是非常必要的。

1 中国传统扎染艺术的风格与特征

1.1 传统扎染艺术的概念与起源

扎染是指在织物上运用扎结成络(或缝纫)浸染技艺印染成花纹的工艺,通常也指印染成的印染工艺品,古称扎缬、绞缬、夹缬和染缬。传统扎染有上百种变化技法,各具特色。扎结的每种花,变化自然,晕色丰富,即使是同样扎花,由于扎花松紧度、染色时间、温度等客观因素,呈现出可遇而不可求、不可复制的偶然艺术效果,是现代机械印染工艺所难以达到的。传统扎染过程如图 1 所示。

扎染艺术在我国约有 1 500 年的历史,现存最早的实物是东晋时的绞缬印花绢。这种工艺早在公元 408 年东晋时期就已经成熟了,当时的绞缬产品出现较为简洁的小簇花样,也出现了满幅图案纹样。南北朝时,妇女的衣着大多采用扎染产品。扎染艺术在唐代发展到鼎盛,北宋时绞缬产品在北方和中原地区广为流行。

图 1 传统扎染过程

收稿日期:2017-07-01

作者简介:周书林(1981—),女,江西泰和人,南通航运职业技术学院人文艺术系副教授,硕士。

1.2 传统扎染艺术的风格与特点

扎染代表着我国独特的一种民间艺术风格,结合各种工艺技法塑造了极富魅力的染织艺术。传统扎染艺术大致分为以下几种代表风格:

(1)白族扎染。大理周城也被誉为“扎染之乡”,白族扎染于2005年入选国家级非物质文化遗产名录。染色时,将白布上画好花纹的部分用针线缝起来,外观上看,像一个个的疙瘩,入染缸中浸染,扎起的疙瘩不会着色,展开后即形成花纹。由于花纹的边缘受到植物染料的浸润,产生了自然晕纹,形成青里带翠的图案。白族扎染的染料来自苍山上生长的寥蓝、板蓝根、艾蒿等天然植物,克服了现代化学染料的弊端。

(2)自贡扎染。自贡扎染是古称蜀缬的手工扎染艺术,主要产地是四川省的自贡市。自贡扎染工艺性强,以针代笔,色彩斑斓,款式多样,扎痕耐久。近年研制的棉、麻、丝、绸、皮革等质地的多色套染,清新雅秀、韵味天成,图案设计富于情趣,色彩浓郁。

(3)日本扎染。日本最著名的古老靛蓝染色技术。与传统染色工艺不同的是,它在染色前,就已经开始对布料进行物理的防染处理。日本“有松鸣海绞”是以名古屋有松、鸣海地区为中心出现的扎制蓝染技术,是东海道地区的第一名产。日本扎制技法多样,其中最具代表性的“鹿子扎”多用于制作和服。

2 传统扎染艺术在大家纺设计中的应用

传统意义上认为家纺产品就是床上用品(即常说的家纺四件套),但事实上,家纺产品是一个大家族。家用纺织品作为一个整体的消费品门类,应包括除服装和产业用纺织品以外的所有纺织品,可以概括为“巾、床、厨、帘、艺、毯、帕、线、袋、绒”等十大类,也称为大家纺。

2.1 扎染在大家纺设计中的基本表现形式

扎染在现代家纺设计中的表现形式主要有局部装饰设计和整体装饰设计。局部装饰设计是指在家纺产品的某些部位运用扎染工艺,如沙发上放置的一个装饰靠垫、一条休闲毯等,如图2所示。由于出现面积比较小,因此在色彩和花型选择上应与家纺产品整体设计风格相搭配,以此形成独特的装饰效果。整体装饰设计则是以扎染艺术作为设计亮点,以扎染的图案肌理及色彩变化为主,辅以具有设计感的现代家纺款式,呈现出扎染鲜明的艺术特色,如卧室一整套的扎染床品、窗帘、地毯等,如图3所示。

图2 客厅局部装饰设计

图3 卧室整体装饰设计

2.2 扎染在大家纺设计中的创新应用

(1)丰富扎染的造型艺术语言。传统扎染的图案及形式由于区域不同而呈现出不同的艺术特色,其艺术纹样与其他“中国传统元素”也不尽相同。由此,我们以不同区域间的扎染图案纹样相结合、与中国其他传统纹样相结合、与国际时尚元素碰撞与结合等设计形式,丰富扎染的造型艺术语言。传统扎染由于其工艺特性产生出特有的晕化色彩,具有朦胧和光彩迷离的美。传统的扎染织物以红色、褐色、黄色、蓝色等单色居多,将单色演变为多彩色可以借助于多种结扎工艺和染色技法,如点染法不仅赋予织物饱满离奇、变幻莫测的色彩形式,同时还运用浓、淡、枯、湿运笔的变化处理营造出丰富的肌理美感。^[1]

(2)传统扎染与现代印染工艺综合运用。色晕效果与褶皱肌理是扎染艺术的显著特色。扎染的色彩与肌理层次使得织物图案具有极大的偶然性,导致扎染作品有着不可预测的偶然效果,因此很少染出一模一样

的成品。可以用电脑进行创新设计,并借助现代数码喷墨印花工艺表现,可大面积、大批量地应用于纺织品设计中。传统扎染也可综合刺绣、镶钉、镂空、毛毡、拼布、烂花等姊妹艺术的工艺手法创造新的艺术风格。这些综合工艺互相移植、合成会形成迥然不同于传统扎染纺织品的新艺术风格形式,如抽象风格、后现代风格等。^[2]笔者指导学生获“2016 南通文化创意大赛”银奖作品——《蓝の韵》室内纺织品整体设计与制作,就是采用中国传统手工扎染技术与日本手工刺子绣的技艺,实现家用纺织面料的再创造,设计制作出与整体环境相配套的室内纺织用品,如图 4 所示。该产品的主面料采用传统手工扎染技艺,辅料采用蓝色色织面料,结合手工刺子绣,采用立方体图案,呈现出传统与现代结合的风格。

图 4 “2016 南通文化创意大赛”银奖作品——《蓝の韵》室内纺织品整体设计与制作

(3)拓展扎染在大家纺产品的应用领域。传统印染工艺产品格调淳朴、清新高雅、工艺感强,几乎没有作品会雷同,因此符合现代人们的消费心理。^[3]扎染艺术在现代大家纺中除用于常规布艺产品外,还可用于室内软装饰布艺产品。传统扎染工艺保留较好的区域,也可开发成套的旅游纺织产品,既体现地方特色,又开辟了扎染艺术保护与发展的新途径。

3 结束语

生于民间、长于乡土的传统扎染是我国非物质文化遗产的艺术瑰宝,蕴含着深厚的民族文化,体现着传统艺术的独特性。随着现代纺织品新思维、新技术、新材料的出现,只有不断探索扎染艺术在现代大家纺设计中的创新应用,才能完成其传统与现代的对接和转型。

参考文献:

- [1]刘素琼. 现代扎染技术中的点染法及其艺术表现[J]. 丝绸, 2013(7):63-67.
- [2]高山,袁金龙. 扎染艺术在纺织品设计中的创新与发展[J]. 丝绸, 2016(1):48-53.
- [3]王焕杰. 传统印染工艺在现代纺织品设计中的应用研究[D]. 北京:北京服装学院, 2008.

Study on Applied Innovation of Traditional Tie Dyeing Art in Modern Large Textile Design

ZHOU Shu-lin

(Dept. of Humanities and Arts, Nantong Vocational & Technical Shipping College, Nantong 226010, China)

Abstract: Based on the analysis of the style, characteristics, status quo and trend of development, the article explores and analyzes the applied innovation and way of manifestations of traditional tie dyeing art in modern large textile design, which is expected to open up a new channel for the preservation and development of traditional tie dyeing art.

Key words: Traditional tie dyeing; Large textile design; Application; Innovation