

扎染手作技艺在服饰设计中的表现

伍剑英

(南昌工学院 江西 南昌 330299)

【摘要】扎染技术作为中国传统的民间印染工具，其所表现出来的纹样、造型以及褶皱等都极具艺术气息，但由于其步骤复杂以及经济效益不佳等原因，在当今时代中面临失传。基于此，文章主要讲解了扎染技艺在当代服装设计中的表现形式，希望能为此项技术的发展与传承起到推动作用。

【关键词】扎染；服装设计；表现手法；新型应用

引言

扎染源于中国秦汉时期，现如今此项技艺已被列入国家非物质文化遗产名录。其在布料的染色中所体现出的朦胧美神韵十足，但由于成品的固色性以及经济效益不佳等问题濒临失传，站在艺术的角度看，其使织物呈现出来的不同的纹样、褶皱以及色晕之美有将二维转换为三维的巧夺天工之妙。此种技术可作为我国的特殊文化象征。综合时代发展而言，此项工艺应用于现代服装设计中的可行性极强，因此对于扎染手作技艺在服饰设计中的研究意义重大。

一、扎染手作技艺梗概

扎染技艺通常被区分为扎和染两部分，前者主要是指在各种布料上通过参照日常生活中的各种形状进行图案设计与描绘，其次通过棉绳以及现代的皮筋沿着描绘图案的纹路对要染色的织物进行捆扎；染主要是将捆扎好的布料放入冷水中浸染或是高温热染，最后捞出晾干，即可形成日常生活中所见的形形色色的扎染设计。

二、扎染技艺中蕴含的中华文化

扎染是中国人的技艺，通过观察传统的扎染成型布料可以看出，其中融合了大量中国的文化元素，体现着中华文化之璀璨。

(一) 纹样方面

传统手作扎染技艺所表现的纹样无论是动物植物还是日月星辰，其中都明显传达出了中国设计对于“寓意”二字的重视，各种吉祥的寓意也体现出了我国古代劳动人民的智慧以及淳朴的审美乐趣。另一方面而言，对自然中的各种事物进行表现的过程中，扎染手作艺人通过新元素的添加以及提炼和概括等创作手法，以特有的表现形式表达着各种民俗寓意。在纹样方面，扎染中也经常会有宝相花纹、龙凤纹等纹饰的出现，其纹饰表现的精妙之处在于结合了点和线元素，使得图案的表现更加立体化。其中，点主要以塑造局部晕染效果为主，视觉上极易引起他人注意。在当今的数学角度来讲，线是点的运动轨迹的表现，线元素在少数民族的服饰设计中较为常见，艺人通过有规律的折叠布料形成褶皱，并进行捆扎，成品中所体现出来的垂直线条纹样给人以清晰、单纯之感，其所体现的主要少数民族自然、含蓄的美^[1]。

(二) 褶皱方面

褶皱主要是通过折叠布料时期产生痕迹以及通过各种挤压和捆绑使布料形成各种不规则的纹路，褶皱是扎染表现图案由二维上升至三维的重要步骤，手法上其具体包括压、抽以及自然褶皱等，其作为扎染技艺的主要构成方式，不同的手法搭配能够呈现出不同的效果。例如夹板褶皱法，其通过各种形状的竹板作为辅助工具，将折叠好的布料进行固定，夹板之间的织物会产生各种自然型花纹，再结合要表现的几何图形，规矩之中又富有灵动之意，有动静结合之妙。

(三) 色晕方面

在扎染技艺中，虽然对织物进行捆扎的手法复杂多变，但更加重要的部分是“染”，扎染工艺效果好坏往往取决于染色工艺，在具体技法上织物扎染可细分为浸染、煮染、蒸染、吊

染等，不同的扎染方式下得到的扎染效果也不尽相同，风格上还可细分为传统扎染法以及局部扎染法，前者主要通过对织物进行褶皱以及缝合，再通过尽然以及固色等多道工序使织物最终呈现出预期晕染效果，但由于捆扎的松紧不同以及浸染的时间等因素，最终织物上所表现纹理的深浅以及形态会受到影响。同样，后者在织物上体现出的纹样更加抽象写意，所表达的内容形式更是丰富多变^[2]。

三、扎染手作技艺在服饰设计中的表现

服装可谓人们在日常生活中的必需品，就目前来看，人们对于服装的挑选有了全新的角度，其更加看重的是服装的设计理念以及其中蕴含的独特的语言，此种背景也体现出了我国人民生活水平的飞速提升。将扎染手作技艺应用于服饰设计中，可实现艺术与生活的审美融合，在服饰设计中传达出中华文化的独特韵味。下文中针对此项技艺在服饰设计中的表现手法分几方面进行了较为详细的介绍与说明。

(一) 思想观念的转换

中华文化博大精深、源远流长，扎染手作技艺无疑是中华文化中的灿烂瑰宝，但立足于新时代，如何让传统技艺活起来，是设计师真正要考虑的问题。在科技化程度如此发达的时代，扎染技艺完全可以应用批量生产中。但是还应注意，如不能进行思想观念的更新与转换，即使是优秀的传统文化，其在推行方面也会受到重重阻隔。因此，对于扎染的应用就要做到：取传统精华，融新时代元素。传统扎染技艺在纹样表现、褶皱把控以及色晕的表现上都达到了极高的艺术水准，其中所蕴含的中国传统民俗精神以及墨色之美是最为直接的体现。在结合扎染做服装设计时，可积极融入新时代元素，例如，在布料的选择上，可尝试棉麻织物，此种布料对于色彩的表现性十分清晰，并且结合消费者心理来看，此种织物在消费者群体中的被接受度较高。以棉麻布料作为表达扎染艺术的媒介，能更好的将朦胧写意的设计语言融于服装中，在视觉上使服装多了几分洒脱与自然之感。并且，另一方面而言，棉麻布料服饰本身就会向消费者传递一种古装风韵，再配以好的扎染图案设计便可以更胜一筹。

除去上述内容中提及的艺术内容，在扎染用色方面，设计师也可以进行大胆革新与尝试，传统色彩在表达传统意象时十分占优势，但对于新时代中事物的承载与表达效果则处于未知状态。设计师可通过对比色以及多元色彩搭配等创新元素，为传统的扎染技术赋予新的生命。可以更进一步进行分析，例如在应用同类型设计进行表达时，可通过调整色彩的不同对比度来体现出服饰丰富的层次感，此外，在应用对比色进行色彩搭配时，还可通过互补色与之形成的强烈对比体现冲突，最终达到活跃且色彩明度统一的效果，此种色彩的创新型应用不仅能够体现在色彩与色彩搭配之间，在色彩和棉麻布料载体的结合上也可大胆尝试，此种理念可参考巴黎时装周中发布的扎染系列作品，同类型、对比色的大量应用，色彩的多元化以及扎染面积之大并没有降低服饰整体的艺术气息，且处处体现出高级质感。

下转第 116 页

英语作为国际化语言，对于学生未来就业和发展有着积极的影响。我们要引领家长和学生重视英语。将英语渗透到人格教育，从学前启蒙走向终身教育。而不是一味的停留在书面和应试教育阶段。

（四）以双语教育为基础，正确平衡三语教育。

通过国内外的实证研究表明，双语学习者在外语学习中表现出的与单语学习者外语有不同的特点，语言的技能的迁移往往促进了第三语言的习得。所以我们要以双语为基础，促进第三语言的正迁移。

（五）激发学生的英语兴趣，建立多元化考评制度

更新教育观念，改进课堂教学的模式，教师可以灵活地运用多媒体教学，将音频与视频结合，丰富教学方式，激发学生学习兴趣，设计以学生为中心的课内与课外学习活动。比如说创办三语演讲活动，或者是三语对话小课堂。通过立足学生特长和兴趣，以此诱导学生正确学习。学校逐步改进考试形式和评价制度，采取期中期末口试笔试结合，形成性与终结性评价结合，从而形成良性循环。通过多元考评，大幅度激发学生主观能动性。

（六）注重学生的心理健康教育

通过调查了解，造成学生成绩差的因素有很多，有些存在态度问题和对英语缺乏自信心。作为教师，应该给予适当鼓励，关注学生心理健康的发展，帮助他们体验英语学习的乐趣和成就感，从而找回自信。毕竟内部因素才是学习成绩提高的内核。

六、结语

本课题初步讲解了云南迪庆州三语教育的基本情况，提出了在三语环境下，云南藏区的学生提高英语的一些方法。推动三语教育的发展，不仅促进了新型人才发展战略，也有利于当地的经济发展。总而言之，在少数民族聚居区进一步加强和改善英语教育工作，关系到少数民族的未来和地区经济可持续发展，在此基础上，我们需要加大力度，切实的改善少数民族地区的英语教学条件与环境。在我们的社会主义祖国各民族享有平等受教育的权利和义务，同样也享有学习和掌握国外先进的民族语言文字的权利，以进一步增进世界和世界各民族间的广泛交流，促进相互了解和友谊，实现共同繁荣。

参考文献：

- [1] 胡德映. 云南少数民族三语教育 [M]. 2007. 5
- [2] 原一川. 云南藏区三语教育生态评估与外语研究政策 [J]. 云南师范大学学报, 2013. 11
- [3] 盖兴之. 三语教育三题 [J]. 大理学院学报, 2003. 11
- [4] 张京花 李英浩. 少数民族的第三语言教育 [J]. 素质教育论坛, 2010. 5

本文为云南工商学院本科生科学研究基金项目“云南藏区三语教育简析与提高方法——以迪庆州香格里拉市的三语教育为例”（YGSBKSKY2019014）的成果。

作者简介：扎史卓玛，藏族，出生于云南香格里拉，英语专业本科生，爱好英语学习、摄影、画画、写作。

上接第114页

即使有传统技艺的支撑，在具体到服装设计时设计师还应进行时尚化创新，任何艺术形式本身都源于生活，其所展现出来的是劳动人民的凝聚力以及无穷的智慧，扎染技艺就是集功能性、实用性以及审美三方面的艺术表现形式。应注意到，扎染技艺作为服饰设计的新起点，在表达艺术的同时还要满足大众的追求时尚的需求，在时装界，已经有设计师将织物进行扎染并通过拼接工艺将扎染后的布料与毛织物等材料进行重新结合，此种表现手法十分大胆，但其创作成品并非不能为大众接受，某种意义上讲，此中扎染技艺的表现形式也引领了时尚界的潮流。总之，当代流行元素与扎染这一传统技艺的结合点甚多，设计师需要在满足实用感与美观性的前提下大胆尝试创新。

（二）中外文化互补

上文中说到的思想观念转变中也包含有中外文化的互补与交融，中华文化虽然底蕴深厚，但站在消费者的角度来看，部分西方文化艺术的表现形式要比固有文化更具吸引力，但并非要求设计时全面西化，找到中西方文化结合的恰当方式最为关键，全球化发展格局中，服装在经历了无数个时代的演变后，其对于传统的工艺认知以及审美眼光都产生了深远影响。此种现象更能够说明，传统与现代，国内与国外的文化结合能够产生奇效。在图案应用方面，设计师即可进行文化交融类设计，二维平面中的图形设计作为扎染技艺表现三维效果的基础，其能够赋予服装变化多端且不受限制的视觉表现力。并且，就当今时代而言，扎染技艺不仅仅被应用于女装设计中，在男士服装设计方面，扎染同样备受青睐，通过点线面的组合与排列以及中华传统的纹饰图样的加持，实现传统工艺与现代手法的创新融合^[3]。

除去现代与传统的融合，在中西方文化融合方面，设计师在服装设计方面也有很广泛的选择面。在当今时代中，众多的

年轻服装品牌以及潮牌等都将文化融合以及传统技艺的创新应用等作为服装设计的重点，通过多重染色、彩绘涂鸦以及做旧和局部破坏处理，在服装上留下个性化的造型以及痕迹，此种在一定程度上改变了服饰的外观以及整体质感，在此基础上如果进行中国古典文化元素的融合，其更加能够体现出设计师在表达上的自由程度以及在服装肌理设计上体现出的契合程度，多重叠加与融合的设计手法使得设计师在表达设计语言方面更加丰富灵动，有助于日后在此领域的独特风格的形成与发展^[4]。

四、结束语

综合上述内容而言，扎染技艺承载着众多璀璨的中华文化以及古代劳动人民的设计和审美理念。结合文章的分析来看，此项技艺应用于中国扎染领域的可行性极强，但应用后的结果如何依然未知，若要做好扎染技艺的新型应用以及传承，设计师要具备开放活跃的思想，应积极大胆的尝试新的设计手段，通过服装设计提升公众对于扎染技艺的认知度，同时也为现代服饰的发展打开全新的局面。从而实现传承传统技艺以及发展现代服装设计行业的双丰收。

参考文献：

- [1] 姜浩. 建筑工程安全文明施工管理存在的问题与对策 [J]. 电子乐园, 2019(9): 0068-0068.
- [2] 刘翔. 传统扎染在现代服装设计中的运用 [J]. 创意设计源, 2017, 000(002): 65-69.
- [3] 廖文斌. 油画肌理效果在服饰扎染艺术中的表现——评《手工扎染服饰设计》 [J]. 印染助剂, 2020, v. 37; No. 291(11): 68-68.
- [4] 沐晓熔. 奇妙的布艺手作之美 寻觅大理扎染工艺 [J]. 今日民族, 2018, 000(008): 42-46.

作者简介：姓名：伍剑英（1991年3月），女，民族：汉族，籍贯：江西南昌，学历：本科，职称：助教，研究方向：服饰设计、服装面料平面。