

《服饰手工艺》课程如是观

陈 宏

江汉大学设计学院 湖南常德 050011

摘要: 本课程是服装与服饰设计本科专业的专业基础课程, 主要任务是通过基本图形和图案设计、材料选择、工具的使用操作等系列过程的介绍讲授和实践教学, 要求学生了解纺织品或可穿戴服饰的印染编织、刺绣镂空等工艺手法, 理解民俗文化和流行服饰之间关联的知识, 掌握部分印花、扎染、织造、刺绣等民间手工艺技法, 并结合服装设计原理运用到创作中, 形成学生的研究意识和动手能力, 是扩展学生审美修养和提高动手能力的重要教学环节。
关键词: 民间手工艺; 实践教学; 可穿戴服饰

“Clothing Handicraft” course such view

Hong Chen

School of Design, Jiangnan University Hunan changde 050011

Abstract: this course is a basic course for the undergraduate students majoring in fashion and apparel design, the main task is through the basic graphics and pattern design, material selection, the use of tools and other procedures of the introduction of teaching and practice, students are required to understand the techniques of printing, dyeing, weaving, embroidery and hollowing of textiles and wearable garments, and to understand the relationship between folk culture and fashion, master part of the printing, tie-dyeing, weaving, embroidery and other folk handicraft techniques, and combined with the principles of clothing design to create, form students' research awareness and hands-on ability, it is an important teaching link to expand students' aesthetic cultivation and improve their practical ability.

Keywords: folk handicraft, practical teaching, wearable clothing

引言:

在日益蓬勃当代时装业已不暮的今天, 多元风格多样文化的交合渗透、互相攀岩的时装秀层出不穷, 各个品牌的发布专场各舒其道, 硬生生把现代主义和后现代主义挤在了同一个T台, 你方唱罢我登场, 不相上下不分前后的时髦扮相叮咚遛出, 一番走秀好不热闹, 且呼同质化要背离、且喊原生态需坚持的守道者们马不停蹄的鞭策着这辆没有终点的悍马, 也由着那句“跟着感觉走”的沉吟走过当下, 随着跌跌撞撞的猫步节奏走进大众或小众的审美视野, 是否走进市场的终端接受价值实现尚不尽然。

正文:

作为承担服装设计师后备力量的服装设计教育的学院派而言, 理性思考是面对庞杂外界的重要态度和立场, 基于服装产品的艺术品位和文化含量以及商品价值集于一体的人类必需品, 将未来服装设计师打造为综合实力超一流的队伍, 适应时代性个性化的需要, 还真得安心

静下来思量好给他们喂哪些营养才补益得当? 传统文化丰厚的内涵当然是首选!

一、中国民间手工艺的继承

2008年首次批准保护非遗项目以来, 民间手工艺的技艺传承有了梳理和保护、应用的保障, 湖北自汉绣以后陆续有比较多的非遗项目得到有效挖掘和多方保护, 随着人们精神性审美和物质生活水平的提升, 像汉绣这样诸多的非遗项目逐渐走进了大众视野, 许多院校都将非遗传承人和此类项目引入课堂, 促进了民间手工艺的研究和深入挖掘其文化根系的队伍迅速扩展, 使得此类技艺和文化符号较快速地从博物馆里复活觉醒, 从作坊庭院、楼阁女工、深宫闺阁覆盖于院校教室、创意园区、时尚商店, 各类展示、赛事不断呈现出欣欣向荣、满街开花之势。

像早年就进入院校的“扎染”、“蜡染”、“刺绣”、“织锦”、“手工印染”等这类民间手工艺在现代生活中觉醒、觉悟, 并自觉走出市场化发展进程的形成, 不仅

有赖于其本身具有的传统技艺和文化遗产生命力的强盛,更在于其固有的知识性、仪式感和生生不息的原生态特征,焕发出今天璀璨的局面。

从知识内容看,从今天前进到起源的角度反观这些手工艺的试验历程,都经历了启蒙、探索、试验、尝试、总结、梳理和逐渐成熟的必经之路,学习和了解这里面发展的缘由和故事,都可以学习到中华民族热爱生活、热爱劳动、热爱自然、勤劳朴实、勇于探索的奋斗精神,这种工匠精神的传承可以由内而外地熏陶后学们学习继承的毅力和心仪向往,继而能够开枝散叶、十方受益。

从技能工艺看,利用自然资源选择天然植物纤维原材料,将融合在各类材料里中国天人合一哲学思想理念下的根系,在各种纺线、丝线、棉质、靛蓝、蜂蜡、竹具、梭头、绳索等素材和工具的来回作用下,形成图案并赋予美好图腾愿望的诸多作品造型,将设计与技术完美组合,演绎出一幕幕视觉和触觉的浑天交响,让人目不暇给、流连忘返。

植根于民间的这些传统工艺重新激发出新的市场需求,轮回般地昭示了民族的就是世界的,东方的审美也是人类审美体系里不可或缺的一类奇葩,我辈当仁不让地加以继承和发扬,正是文化自信的典型传递。

二、实践教学的落实

首先从了解《服饰手工艺》的课程目标开始介入实践教学的开启:

课程目标1—了解和认识纺织品或可穿戴服饰的印染编织、刺绣镂空等工艺手法;

课程目标2—理解民俗文化和流行服饰之间关联的知识;

课程目标3—掌握印花、扎染、织造、刺绣等民间手工艺的基本图形设计、材料选择、工具的使用操作技法;

课程目标4—结合服装设计原理,丰富服装设计的文化内涵,形成学生专业创作和应对市场需求的研究和动手能力;

这些课程目标的设立,具体而细致地勾勒出该课程的教学目的和内容,我以为在落实步骤当中需要注意如下几点:

- 1、需要引入“非遗传承人”及“非遗”项目的实习实践教学;
- 2、需要提供相应的教学设施和教学环境、备足所需材料及工具;
- 3、需要师生教学相长,共同分享经验、探索方法、研究规律、总结提高。

在普通教师或实验室里:可以将工艺流程分解为若干

“实验项目”,教学当中严格落实实验教学教师动手示范、学生动手操作的分段教学步骤,将教学内容、步骤、结果清晰地呈现,并举一反三地加以点评;适时展览展示;

在工作室里:可以承接综合性项目形成成品成果,并加以分析研究、投稿分享、参赛展览;也可以不定期邀请相关非遗传承人走进来讲座教学,以及走出去作专业考察调研收集资料信息,扩展认知与体悟。

教学方式除了正常授课、示范、讲评、交流、作业练习等常规要求以外,增加讲座、考察、参会、参赛等诸多场合,以达到扩大影响、增加自信、巩固提高的教学效果。

也有必要将比较成熟的实验项目形成《实验指导书》,替代教材功能,更加有利于学生学习和手工艺的传承。

三、可穿戴服饰的外延思考

2019年11月在湖北美术学院举办的首届国际可穿戴服饰的展览上面,我欣喜地发现用于服饰的材料和工艺有那样的丰富多彩,为我们重新思考服饰设计和展开创新设计,提供了另外一扇窗和别样的艺术角度,在长期从事解读和传授服饰内涵为主的常态教学领域里,这些作品无疑给服装设计创新带来了新的思路和拓展空间,在弘扬民族文化和传统民间工艺方面,期待以下这些方面的思考能够带来《服饰手工艺》课程新的教学内容和形成新的实验项目,让许多类似这样的民间工艺的传统手工艺,在常态化教学领域里能占有一席之地。

思考1、纸塑:中国传统剪纸、折纸、撕纸以及用于立体构成的工艺手法采用镂空、重叠、设色、穿插等手段,对平面造型和立体构成都具有较为广阔的应用空间和可塑性;

在连续参加2012-2017年韩国韩纸服装设计比赛和展览当中就有许多利用纸质材料的造型设计,有许多可参考经验借鉴。如图1-1等;

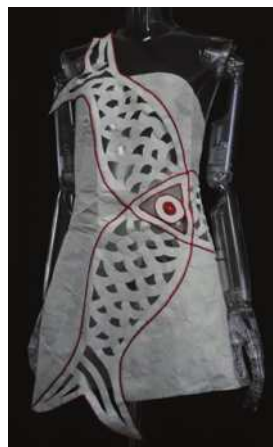

图1-1

思考2、皮塑：是利用皮革的可塑性，将皮革用拉扯、捏、搓揉、挤压等手法，塑成半立体或立体造型的作品。常见表现的范围如：人物、花卉、动物等。如2014年1月在昙华林半亩园美术馆展览的粮道街幸福家庭艺术作品展中作者李进先生的获奖作品“马首”等，

图2-1

思考3、泥塑、陶瓷工艺、漆艺；泥塑艺术是中国民间传统的一种古老常见的民间艺术。即用粘土塑制成各种形象的一种民间手工艺。泥塑曾入选第一批国家级非物质文化遗产名录。制作方法是在粘土里掺入少许棉花纤维，捣匀后，捏制成各种人物的泥坯，经阴干，涂上底粉，再施彩绘。它以泥土为原料，以手工捏制成形，或素或彩，以人物、动物为主。

陶瓷艺术广泛讲是中国传统古老文化与现代艺术结合的艺术形式。从历史的发展可知，“陶瓷艺术”是一门综合艺术，经历了一个复杂而漫长的文化积淀历程。它与绘画、雕塑、设计、以及其他工艺美术等有着无法割舍的传承与比照关系。二十世纪八十年代中后期，随着西方现代艺术的介入，西方的“当代陶艺”观念对中国陶瓷艺术产生了广泛而深刻的影响，“陶艺”的概念也一度成为了陶瓷艺术界的新时尚。它所体现的仍然是一种东、西方文化的矛盾与碰撞。

天然漆，也被称为大漆，是从一种呈羽状复叶的落叶乔木，即漆树身上分泌出来的一种液体，呈乳灰色，接触到空气后会氧化，逐渐变黑并坚硬起来，具有防腐、耐酸、耐碱、抗沸水、绝缘等特点，对人体无害。如再加入可以入漆的颜料，它就变成了各种可以涂刷的色漆，经过打磨和推光后，它发出一种令人赏心悦目的光泽。然后再通过雕填、镶嵌、彩绘、脱胎等手段就可以制成各种精致、美观的漆艺术品了。

思考4、银饰、锡饰：银饰品是一种以金属银打造的饰品，质地光滑，富有光泽。基本分为耳饰、颈饰、手饰、足饰和服饰5个大类。耳饰包括：耳钉，耳环，

耳线，耳吊；项饰包括：项链，吊坠，项圈。手饰包括：戒指，手镯，手链。足饰包括：脚链、脚环。服饰专指服装上的饰物，包括领花、领带夹、胸饰、袖扣。图4-1是2019年11月在湖北美术学院美术馆展出的可穿戴银饰作品：

图4-1

锡制品是锡制工艺品的一种，而锡制工艺品是传统的特产金属工艺品。它采用高纯度精锡，经过熔化、压片、裁料、造型、刮光、装接、擦亮、装饰雕刻等复杂工序，精心制作而成。锡制品的使用可以追溯到公元前3700年。早在古代中国，一些水质不好的地方常在井边放上锡板，进行水质净化。在日本宫廷中精心酿制的御酒，也都是用锡器作为盛酒的器皿。

四、结论

《服饰手工艺》在服装设计教学课程体系的设置中，作为专业设计基础内容、服装与服饰设计专业学习环节的前期课程，开课时间宜早不宜晚，与纤维与材料、服饰图案、服装色彩与运用、服装工艺、专业设计、服装毕业设计等后续课程建构紧密的联系。以其分类繁多细致，囊括纺织和非纺织材料重塑、传统和当代诸多领域，也包括可穿戴服饰的新视角，如扎染、蜡染、植物拓染、以及现代的丝网印、数码印等；刺绣、镂空、腐蚀、洗水等材料加减法处理设计手法的综合学习应用，可以制造出许多材料多元、种类繁多、肌理丰富、装饰浓郁、特色醒目、工艺独特并具备文化意蕴和视觉内涵厚重深远、图案精美、寓意美好等设计作品，最典型代表东方情趣和审美智慧的表现形式，在工业化程度日益替代传统手工艺的当下，无论是从保护、传承和发展的角度都值得重视和继承，并以此唤醒文化自觉的意识和树立足够的民族文化自信。

参考文献：

- [1]《实用美术2》1979年12月第一版，上海人民美术出版社
- [2]《服饰手工艺》刘辉主编.2019年9月第一版，中国纺织出版社
- [3]《刺绣基础针法超图解》日本非乐工作室著，宋菲娅译.2019年6月第一版，中国纺织出版社