

浅谈现代服装生产中传统工艺的应用

◆俞佩佩

(西安工程大学 陕西西安 710048)

摘要:现代服装大多是工业化流水线生产,传统工艺生产的服装越来越少。就工艺来说,现代化流水线生产工艺,使服装的制作更加精良而科学,尺寸与数据更加准确。然而传统工艺依然被很多人所喜爱,如手工的刺绣要比电脑的刺绣更为精致而华美,手工定制的缎带、亮片等,品质与精细度也远远超过电脑制作的。

关键词:现代服装生产;传统工艺;应用方式

引言:

随着人们生活水平的提高,对于服装的要求也越来越高,不再满足于质量普通且设计美感不强的快时尚产品,供消费者选择的款式越来越多,各种设计风格的产品也不断地在市场上出现。在选择过程中,更多消费者倾向于选择有个性和内涵的服装产品,这给了传统手工艺在现代服装设计中的创新应用提供了空间。

1、现代服装生产中传统工艺的应用方式

1.1 刺绣

刺绣是中国优秀的民族传统手工艺品之一,它是用针和线在布、编制物、皮革等材料上进行刺绣、镂空、贴补绣、镶嵌绣等装饰工艺的总称。在我国博大精深的衣着文化海洋中,传统刺绣是其中一朵耀眼的浪花,作为服装设计的一种艺术处理手段,多年来一直被采用,并被当今设计师灵活应用在现代服装设计当中。刺绣文化在人民大众中根深蒂固,尤其是少数民族,如满族、壮族、苗族等,这些民族服装样式潜意识的影响为服装设计师提供了丰富的素材。现代服装追求简洁、质朴,难免出现单调,刺绣这一工艺恰好弥补了这种不足,达到雅俗共赏。设计师利用他们独特的创造力和想象力把刺绣工艺应用到服装款式上赋予服装款式以灵魂,使服装在具有实用性的同时,具有很高的审美价值和观赏价值^[1]。在现代服装设计中刺绣工艺被广泛运用于礼服、时尚女装、毛衫、牛仔装和童装中。并且伴随着时代的发展变化,在保留和继承民族刺绣工艺的同时,通过对刺绣种种技法的组合,不断完善和创新设计,刺绣工艺在服装及生活用品中发挥着越来越重要的作用。

1.2 手工立体饰物

立体饰物在服装上的应用,使服装更具立体感,使服装活起来,具有生机和活力。而立体的饰物主要是立体花卉、立体玩偶以及其它小饰物,这些立体的饰物,机器的缝制就会减少其立体感,使之呆板起来,传统的手工缝制,就会按照立体饰物的造型进行下针和走线,使其立体感更强,也使造型更加逼真与完美,使这些立体的饰物更活泼而灵动。而立体的花卉的缝制,就更加是因人而异,即使同样的一组花卉,也会有千姿百态,让同一批服装具有了百花盛开的效果。使得现代的机器生产的流水线服装,具有了旺盛的生命力,更贴近人们的生活,更容易受到人们的欢迎和喜爱。

1.3 扎染

扎染工艺总的来说可以分为扎结和染色两部分。它是通过纱、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^[2]。其目的是对织物扎结部分起到防染作用,使被扎结部分保持原色,而未被扎结部分均匀受染。从而形成深浅不均、层次丰富的色晕和皱印。织物被扎的愈紧、愈牢、防染效果愈好。它既可以染成带有规则纹样的普通扎染织物;又可以染出表现具象图案的复杂构图及多种绚丽色彩的精美工艺品,稚拙古朴,新颖别致。扎染以青白二色的对比来营造出古朴的意蕴,往往给人以淡雅之感。扎染可用在真丝、全棉、化纤、皮革、麻、毛等面料上,其变化微妙,含蓄,生动。现代扎染在工艺上更加追求“随意性,自由性”,形成了“自然化,生活化,休闲化”等风格。

1.4 串珠、抽褶、明线

串珠是我国传统服装中不可或缺的一种装饰,古代以珍珠做原料。现代有各种材料的串珠,主要有塑料与金属。串珠以其圆润和光泽点缀服装,使之更显精致而华贵。串珠的传统手工缝制,可以使其更牢固,不易脱落而受到欢迎,机器缝制的串珠容易因一条线的崩断而全部或部分脱落,因而在高档服装的串珠缝制上都是人工的手工缝制。而抽褶是要根据服装的面料与图案来进行的,机器的操作固然可以更匀称,但是对图案的破坏性也会很大,人工的抽褶可以避开对图案的破坏,而根据图案的走向进行适度的抽褶,使其更自然完美^[3]。

2、现代服装生产中传统工艺的应用注意事项

2.1 应用元素要突出简单

服装设计的核心在于样式,样式的重点在于易识别性。在传统元素的运用中,首先需要做到元素的简单,只有简单的设计元素才能给别人留下记忆,越简单越容易被人记住,越是一目了然的图形越能让人读懂设计者所要表达的内容。如果仅仅是传统元素、图案、花纹的简单拼接,就谈不上传统与现代融合,更谈不上创新。因此,要让大众对设计款式印象深刻就必须要在广告中赋予它独特的形象特征,也就是图形创意,通过多样化组合赋予服饰个性化表达才能使服饰广告最终实现有效的信息传播^[4]。服饰要有语言传播的功效,潮流服饰存在的意义就是为了得到公众口碑传播,要让公众明白服饰中隐含的设计信息,让服饰平面广告能清楚地表达设计者所要表达的思想,让服饰广告中的传统文化得到体现,将传统文化中动态元素用静态的图形表现出来,通过大众化传播传承民族文化。

2.2 传统与现代结合

传统与现代的结合是现代服装设计中经常用到的设计手法和原则,既要有本身的原则又要坚持本土性。本土性是指从大量的传统手工艺中吸收所需要的设计元素,激发创作灵感,强化设计理念。传统手工艺的创新主要可以体现在服装设计形式美和内涵美两个方面,对形式美的创新本人认为设计应当大胆地融入世界各地的民族文化;而在内涵美的创新设计中则应当首先对中国文化进行深入研究和细致整理的工作,努力挖掘中国传统手工艺在服饰文化之中的深刻内涵及其在当今经济社会快速发展过程中所具有的巨大的应用价值。

2.3 提高表达应用的创意性

现在很多服饰设计都有很强的趣味性,比如中国的东北虎品牌,品牌中的大部分作品都带有浓重的民族色彩,在设计中经常运用音符、鸟、马等看似与设计并不相关的图形元素,设计中对人物的发部也进行了替换,整个作品不仅充满趣味性还丰富了主题内涵^[5]。由此可见在图形创意的运用中趣味性在现代服装设计中具有很强的感染力,服饰中传达的趣味性能在不经意间吸引消费者的注意力,刺激消费。

结束语:服装艺术设计对于美学的提升越来越重要,服装设计已经进入智能化、多元化的发展阶段,传统手工艺对于服装设计的冲击和影响也将越来越有力度。对传统艺术要取其精华再加入技术创新,并将两者结合优化,运用到服装设计中,保证传统手工艺大众化,并能在市场上传播。

参考文献:

- [1]吴秋英.服装实时生产系统在现代服装产业中的应用[J].北京服装学院学报(自然科学版),2015,3303:26-32.
- [2]胡玲燕.浅谈现代服装生产中传统工艺的应用[J].辽宁丝绸,2015,04:23-24.
- [3]汤爱青.“茶染”工艺的特点及其在现代服装设计中的应用探究[J].福建茶叶,2017,3910:268-269.
- [4]黎振亚.现代服装视觉表现中传统草木印染艺术价值及应用[J].染整技术,2018,4004:63-64+67.
- [5]姜梅珍.现代服装设计中传统图案的应用探索[J].黑龙江纺织,2015,04:23-24+28.