

文章编号:0253-9721(2010)01-0096-07

鲁锦纹样在现代服装设计中的应用

钱欣, 赵萌

(东华大学 服装·艺术设计学院, 上海 200051)

摘要 鲁锦具有浓郁的地方民间纺织艺术特色,纹样是其特色之一。通过对鲁锦的几何格子型图案构成特点的整理和分析,抽离其纹样的本质特征,并尝试以几种不同的设计方式将鲁锦纹样应用于现代服装设计中。通过实践认为,直接应用的方法虽易于掌握,民族特色浓郁、鲜明,但设计的“剪贴”痕迹暴露无遗,显得牵强附会。间接应用更能表达现代设计原理,也更适应人们对现代服装的审美需求,是较为理想的旧为新用的方法。

关键词 鲁锦; 服装设计; 纹样; 民间纺织; 纹样造型

中图分类号:TS 941.2 文献标志码:A

Application of Lujin patterns in fashion design

QIAN Xin, ZHAO Meng

(Fashion · Art Design Institute, Donghua University, Shanghai 200051, China)

Abstract Lujin (Shandong brocade) has strong local folk artistic characteristics, and its pattern is one of the representations. The application of Lujin patterns in fashion design with several different design methods was attempted through analyzing the geometric check pattern of Lujin and extracting its essence. The practice has shown that the direct application method is easy to be mastered and fully expresses the strong folk characteristic. However, the design betrays itself by the trace of "clip and paste". The indirect application method is a more ideal one which can create new patterns out of the old, better express the principle of modern design, and better cater up the aesthetic demand of the fashion of customers.

Key words Lujin; fashion design; pattern; folk textile; pattern shape

鲁锦是我国鲁西南地区民间织锦的简称,产地在山东省菏泽、济宁地区。鲁锦在当地俗称为四格缂或八格缂,是农家妇女以染成彩色的棉纱做经纬纱,用土织布机织成的纹样精美的彩色棉土布^[1]。鲁锦有着悠久的发展历史,具有浓郁的地方民间艺术特色,是十分珍贵的传统纺织文化遗产^[2]。早在 1984 年便已开始对鲁锦的保护工作^[3]。在《鄄城县志》有记载:“1984 年 9 月成立了县鲁锦开发领导小组,深入民间考察,挖掘出清末以来花布纹样 800 余种,研制出鲁锦新制品 90 余种,如服装、壁饰、旅游包等生活、旅游用品。^[4]”

优秀的民俗文化如何应用于现代服装设计一直是设计师们探索的课题之一。诚然,设计的结果可

以变化万千,设计的方法也很难归于一定的程式,但在旧为新用的探索实践中归纳一些基本模式,并通过比较分析探讨其中的差异及优劣性,是现代设计需要的理论方法。本文探讨了鲁锦放样在现代服装设计中的应用。

1 鲁锦纹样的传统构成特点

从构成角度看,鲁锦纹样的构成元素是几何形,表 1 对鲁锦纹样的造型进行了分析。

早期的几何形主要是斜纹、条纹及格纹。这些几何纹从制作到纹样布局都相对简单,因此沿用时间很长。其条、格的分割形纹样特征贯穿于鲁锦

收稿日期:2009-02-04 修回日期:2009-06-30

作者简介:钱欣(1959—),女,副教授,硕士。主要研究方向为服饰应用设计及服饰文化。E-mail: qianxin592000@yahoo.com.cn。

表1 鲁锦纹样的造型分析

Tab.1 Frame analysis of Lujin texture

图案种类	图案名称	鲁锦实物	纹样结构图	造型分析
常规图案	条纹			由多条长方形平行排列组合而成
	格子纹			由多个大小一致格子,通过重复、平行、连续排列而成
特殊图案	枣花纹			采用交叉平行排列方式,镂空的椭圆型表示枣花,用环绕在椭圆型外的锯齿纹表现枣花的皮
	水纹			由多个等大的半菱形重复平行排列组成
	斗纹			由多个紧密排列的大、小菱形组成。
	芝麻花纹			由等距离排列、有规律放置四点状的直线组成
特殊图案	合斗纹			由一细几何形织成的“井”字造型构成
	鹅眼纹			由多个等边六边形交叉重复排列组成
	猫蹄纹			以2个长方形交叉组成的X型为中心,不断向四周层层延伸扩展形成

纹样的整个发展演变过程中,可被看作是鲁锦的常规纹样。特殊纹样较常规纹样出现晚,织造工艺也较复杂,其种类繁多。所谓特殊纹样,往往是指那些具有固定传统民俗寓意的纹样。这些民俗特征可从纹样名称上略见一斑,如枣花纹、水纹、狗牙纹、斗纹、芝麻花纹、合斗纹、鹅眼纹、猫蹄纹等。不难发现,这些纹样题材都来自于人们日常生产、生活中所见到的植物、动物及器皿等^[5]。从构成角度看,特殊纹样实际上是常规纹样的变化与发展,即在条、格基本骨架基础上,利用叠加及色彩变化等方式产生的更为丰富的图案。

在条纹基础上演变而来的特殊纹样主要有水纹、狗牙纹以及芝麻纹等。其中,水纹、狗牙纹的形态相似,都是以多组重叠锯齿长条状来表现水纹和狗牙纹的形态特征。芝麻花纹造型是由象征芝麻杆的直线和在直线两侧代表芝麻花的点状纹样组成,纹样排列规律,四四方方,规规矩矩。

早期格纹是通过经向、纬向条纹的叠加而形成。后期格纹变化的主要方式之一是在格纹骨架基础

上,再以经、纬向的窄条纹穿插,形成更为丰富的“井”字形纹样,“合斗纹”即是其例。

早期斜纹变化多为单向斜纹,后出现了采用双向斜纹叠加形成的菱格纹。如枣花纹即是将枣花概括为简单的几何菱形,平行重复排列,通过不同色彩、不同排列来表现枣花的造型特征。菱格纹的变化较为丰富,余例还有斗纹及灯笼纹。其中,斗纹的基本纹样是由全封闭的叠置菱形纹排列组合而成,根据菱形纹的大小以及排列方式的不同又可以组成多种造型的斗纹。如一个个较小的菱形纹紧密排列所组成的纹样,称之为小斗纹。

在菱格纹基础上的再发展主要体现在原菱格节点上的变化。其方式是在节点上增添几何方形,使得原来的菱格纹演变为更为丰富的六边形纹样。如灯笼纹、鹅眼纹,即为以此方式形成的封闭等边六边形造型。除在节点上增添几何方形的加法设计外,还有节点上的减法设计,如猫蹄纹,即是将菱形节点回折,形成新的多边形造型。

通过以上分析发现,鲁锦纹样是由简至繁的发

展,先有常规纹样,在此基础上变化发展出一些特殊纹样。其最为重要的特征是二方连续或四方连续的几何纹样,在视觉效果上有一定的连续性和对称性。

2 在服装设计中的直接应用

鲁锦放样在现代服装设计中直接应用是指对鲁锦纹样不做任何修改,直接应用在服装的整体或局部造型中。

2.1 应用于服装整体造型

服装整体应用方法是指采用鲁锦纹样面料来制作整个服装。如上所述,鲁锦纹样多为二方连续或四方连续的几何纹样,在视觉效果上有一定的连续性和对称性,因此,将鲁锦纹样大面积应用于现代服装中时,首要考虑的是纹样大小、排列所产生的连续性和对称性,以及与现代服装多裁片及立体塑型间的关系。

这种关系可在下列 2 例演示中略见一斑。将合斗纹应用于前开双衩样式的 A 型裙中(见图 1)。不难发现,这种开衩的结构设计破坏了纹样的完整性,人们在最初的观察中若不能快速地对服饰纹样进行完整判断,服装则易给人以凌乱的视觉。图 2 所示是将长年有余纹样应用于连衣裙的案例。虽然在一定程度上打破了长年有余单纯纵向连续对称反复的模式,但通过裁片和纹样双向的合理应用,将纹样规律变化为中心对称的上 V 形条纹。既保留了传统纹样的构成特征,也符合现代服饰立体造型的需求,形成了合理的整体应用结构。

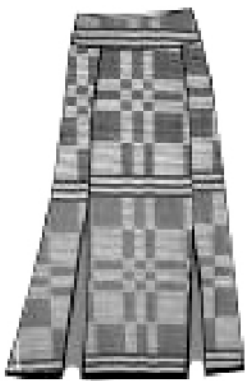

图 1 合斗纹样的应用
Fig.1 Practice of "Hedou" texture

2.2 应用于服装局部造型

局部应用方法是指将鲁锦纹样应用于服装的局部造型中,而服装的主体部分采用其他类型面料,即鲁锦纹样面料与其他类型面料的拼接设计。常规的

图 2 长年有余纹样的应用
Fig.2 Practice of "Changnianyouyu" texture

局部结构主要指衣领、口袋、腰带、袖口、裤口、过肩、门襟、下摆等^[6]。

2.2.1 衣领

衣领是最引人注目并且造型多变的部件,衣领设计也是设计成败的关键因素^[7]。在衣领的应用中至少应考虑 2 个方面:首先,要根据衣领的结构进行设计,按无领、立领、翻折领这 3 种基本领型可设计出举一反三的变化,要根据不同的领型进行具体设计;其次,因衣领的用料相对较小,故应选择具有鲁锦典型特色的纹样应用在领部设计中,使鲁锦特色突出。图 3 示出合斗纹在衣领上的应用。

图 3 合斗纹在衣领上的应用
Fig.3 Practice of "Hedou" texture on collar

2.2.2 口袋

口袋是服装中最灵活的部件,可以在服装任何部位出现,既可以是实用型也可以是装饰型,还可以是实用和装饰并举型。口袋很少受服装结构的限制,因此其造型变化最多^[8]。根据口袋结构的不同,一般可分为插袋、贴袋、盖袋和复合袋 4 大类。

在口袋设计中应用鲁锦,既要根据口袋的大小、

结构,以及服装整体风格定位来选择鲁锦纹样,同时还要考虑与拉链、魔术贴、钮扣等辅料的搭配运用,见图4。

图4 合斗纹在口袋上的应用

Fig. 4 Practice of "Hedou" texture on pockets

2.2.3 腰带

腰带是仅次于衣领的另一个引人注目的装饰部件,在着装中起承上启下的作用,在呼应上装的同时,还可突出下装的特点。由于鲁锦纹样大都是二方连续的长条状,因此在腰带设计中运用鲁锦,可以充分体现鲁锦的特点。腰带是最易应用鲁锦的部位,也是最易展现鲁锦特色的部位,见图5。

图5 枣花纹在腰带上的应用

Fig. 5 Practice of "Zaohua" texture on waistband

2.2.4 袖口与裤口

由于袖口和裤口分别处在人体活动最多的上肢和下肢的位置,在服装整体设计中,袖口和裤口的设计能够起到画龙点睛的作用,并且袖口和裤口的造型变化也是多种多样的。可以分为直筒、收口、翻口3种类型,在这3种基本型的基础上添加其他的设计要素又可以设计出其他造型的袖口和裤口。

图6示出合斗纹在裤口中的应用实例。通过

黄、蓝色合斗纹的运用,为牛仔裤增添了民族风格的装饰效果。

图6 合斗纹在裤口的应用

Fig. 6 Practice of "Hedou" texture on hemline of trousers

2.2.5 门襟

门襟是服装中不可缺少的部位,可分为系带、钮扣、拉链、尼龙搭扣和中国结等形式,按照门襟的开襟位置又可分为前门襟、侧开襟、上开襟和后开襟^[9]。门襟造型以长条状为主,因此门襟也是较适合应用鲁锦的部位。

图7所示服装将枣花纹应用在黑色上装弧形前门襟处。枣花纹的红色与下装的红色纱裙相呼应,枣花纹的白色又起到点缀的作用,使服装整体风格因鲁锦的加入而富有民族风情。

图7 枣花纹在门襟的应用

Fig. 7 Practice of "Zaohua" texture on front of coat

2.2.6 下摆

下摆位于服装的下端,是服装的终端位置,也是具有设计点的位置。从松紧状态上可以分为直口下摆和收口下摆2种;从长短上又可以分为前后平齐、前长后短以及前短后长3种下摆,因此要根据下摆

不同的造型特点来具体选择应用鲁锦纹样。

将鲁锦的灯笼花纹纹样直接应用在裙子的下摆处(见图 8),充分利用灯笼花纹菱形的造型特征,将单个的灯笼花纹造型提取出来,通过拼接手法应用在裙子下摆处,使原本平淡的设计因鲁锦的添加而丰富起来。

图 8 灯笼花纹在下摆的应用

Fig. 8 Practice of "Denglong" texture on hemline

3 在服装设计中的间接应用

鲁锦纹样在现代服装设计中的间接应用是指选取鲁锦具有代表性的单个纹样的造型元素,在不改变原有纹样造型的基础上,提炼纹样的单元造型元素,通过不同面料或多种材料的二次设计再现。应用这种方法设计的服装,可以比较直观地看到鲁锦纹样抽离出来的元素,达到一种“形”的借用,同时又使传统纹样显现出时代感。

单个纹样造型的间接应用是借用鲁锦传统纹样的单元“形”,用一种新的面料制作方式再现出来,使重新制作的纹样在不改变原来造型的基础上产生一种新的外观。首先将鲁锦纹样进行归纳整理,从中提取出典型的单个纹样元素,然后将提取出来的单个纹样元素进行二次设计,再应用到服装设计中^[10]。

3.1 典型纹样的单个元素提取

将鲁锦纹样按照常规纹样和特殊纹样进行归纳整理后,选取其中具有代表性、典型性的纹样,将其单元元素提取出来,这是进行纹样间接应用的前期准备工作。本文选取特殊纹样中的猫蹄纹、枣花纹和水纹,探讨其在服装设计中的间接应用方法。

3.2 单个纹样二次设计

纹样的单元元素提取后进行二次设计是指将所选的纹样造型的单个元素进行详细分析,从中提取可应用的造型元素进行面料的二次设计,为应用于

服装做准备。

针对所选的猫蹄纹,通过详细分析,可以将该纹样的造型特点归纳为等比例缩放造型特征、X 型造型特征以及层层叠加造型特征,从这些造型特征中提取出有设计点的部分进行二次设计。把提取的猫蹄纹样用牛仔面料采取多层叠加的处理手法表现猫蹄纹层层叠加的造型特征,从而将传统鲁锦猫蹄纹样的造型特征用新的手法表现出来(见图 9)。同理,提取枣花和水纹纹样元素进行综合的二次设计,并用珠片材料缝绣出枣花和水纹图案(见图 10)。

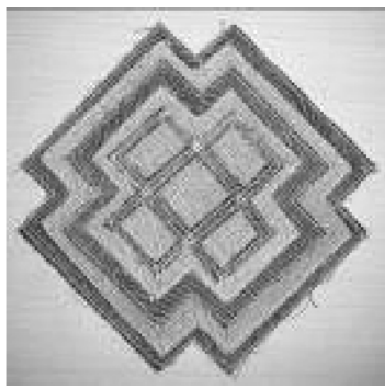

图 9 猫蹄纹的提取及面料二次设计

Fig. 9 Abstracting from "Maoti" texture and fabric redesign

图 10 枣花纹和水纹的提取及面料二次设计

Fig. 10 Abstracting from "Zaohua" and "Shui" texture and fabric redesign

3.3 二次设计在服装设计中的应用

图 11 示出二次设计后猫蹄纹在服装中具体应用。为了将猫蹄纹层层叠加的造型特征较完整地体现出来,选取在此款服装的上装背部运用,同时上装中还搭配牛仔紧身吊带衫和黄色格子衬衫,使服装整体色彩更加丰富。下装为了更加突出休闲服装的风格,采用牛仔面料的宽松休闲裤。在此款服装中可以较直接地看到鲁锦的纹样元素,但其风格已经

有了较大的变化。

图11 二次设计后猫蹄纹在时装中的应用

Fig. 11 Application of redesign's "Maoti" texture of Lujin in fashion design

运用珠片进行材质再创造应用,选用枣花纹和水纹的重组方案,将大红、白、靛蓝、宝蓝色相结合。首先采用黑色纱质材料压褶出条纹状,在此基础上采用大红色、白色、黑色、宝蓝色的珠片绣出带皮枣花纹和水纹的造型。通过大面积的条纹造型与小面积的珠绣枣花纹造型的对比,产生了全新的外观形象,见图12。

图12 二次设计后枣花纹和水纹在时装中的应用

Fig. 12 Application of redesign's "Zaohua" and "Shui" texture of Lujin in fashion design

4 结 语

通过以上的实践分析得出,鲁锦纹样的直接应用是最直接、最简便也是最易掌握的方法。在整体服装的直接应用中,需特别注意鲁锦纹样的几何形

对称特征,可以改变其对称的模式,但应尽可能不破坏纹样的连续性。在局部的应用则相对随意,更多需要考虑鲁锦纹样与其他拼接面料的呼应关系。

对于间接应用方法,则着重于提取鲁锦的典型单个纹样元素,将其用全新的形式再现出来,达到对鲁锦“形”的借用与再现。间接应用方法是介于直接应用和再创造应用之间的一种方法,是再创造应用的前期准备阶段。

事实上,直接应用的方法易于掌握,民族特色浓郁,但“剪贴”设计的痕迹重。而间接应用则更能适应现代服装设计的需求,也是较为理想的旧为新用的方法。

FZXB

参考文献:

- [1] 山东省地方志编纂委员会. 山东省志: 纺织工业志[M]. 济南: 山东人民出版社, 1996.
The Editor Committee of History of Shandong Province. The History of Shandong Province for Textile Industry[M]. Ji'nan: Shandong People's Publishing House, 1996.
- [2] 刘思智, 程晓民, 李建军. 黄河三角洲民间美术研究[M]. 济南: 齐鲁书社, 2003.
LIU Sizhi, CHENG Xiaomin, LI Jianjun. The Research of Folk Arts of the Huanghe Delta[M]. Ji'nan: Qilu Press, 2003.
- [3] 路维民. 浅谈鲁锦艺术博物馆建设思路[M]. 北京: 中央编译出版社, 2000: 59-61.
LU Weimin. The Proposal of Building Lujin Arts Museum[M]. Beijing: Central Compilation & Translation Press, 2000: 59-61.
- [4] 山东省鄄城县志编纂委员会编. 鄄城县志[M]. 济南: 齐鲁书社, 1996: 209.
The Editor Committee of Juancheng County of Shandong Province. The History of Juancheng County[M]. Ji'nan: Qilu Press, 1996: 209.
- [5] 柳宗悦. 工艺文化[M]. 徐艺乙, 译. 北京: 中国轻工业出版社, 1991: 15-18.
LIU Zongyue. The Culture of Technology[M]. XU Yiyi, Translating. Beijing: China Light Industry Press, 1991: 15-18.
- [6] 张文斌. 服装工艺学: 结构设计分册[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2001: 103-104.
ZHANG Wenbin. The Technical of Clothing: Frame Design[M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 2001: 103-104.

(下转第107页)

SHEN Shou, Nuncupate. ZHANG Jian, Regularization. WANG Yijun, Annotation. Pictorial Record of Embroidery from Xuehuan [M]. Ji'nan: Shandong Pictorial Publishing House, 2004: 127.

- [5] 崔荣荣, 高卫东. 解读民间服饰绣花图案中的民俗寓意[J]. 纺织学报, 2006, 27(5): 101-104.

CUI Rongrong, GAO Weidong. Analyzing the implied meaning in embroidered patterns on the folk garment in the viewpoint of a folklorist [J]. Journal of Textile Research, 2006, 27(5): 101-104.

- [6] 胡胜. 民族民间刺绣的美学价值[J]. 皖西学院学报, 2003(6): 142-146.

HU Sheng. The aesthetic value of folk embroidery [J]. Journal of Wanxi University, 2003(6): 142-146.

- [7] 沈从文. 花花朵朵·坛坛罐罐: 沈从文论述艺术与文物[M]. 南京: 江苏美术出版社, 2002.

SHEN Congwen. Flower and Pots; SHEN Congwen Dissertate on Arts and Relics [M]. Nanjing: Fine Arts Publishing House, 2002.

- [8] 彭毅. 非物质文化遗产档案的数字化保护[J]. 档案

与建设, 2009(1): 46-48.

PENG Yi. Protection by digital files for the intangible cultural heritage [J]. Archives and Construction, 2009(1): 46-48.

- [9] 《纺织指导》编辑部. 传统纺织手工艺期待关注[J]. 纺织指导, 2005(12): 44-47.

Textiles Guide Editorial Department. Pay close attention to traditional textile crafts [J]. Textiles Guide, 2005(12): 44-47.

- [10] 龚勤茵. 对传统工艺美术保护和发展的思考[J]. 浙江工艺美术, 2002(2): 10-11.

GONG Qinyin. Thinking of traditional arts and crafts's protection and development [J]. The Art and Crafts of Zhejiang Province, 2002(2): 10-11.

- [11] 周乙陶. 经济转型时期的民族传统手工艺[J]. 中南民族大学学报: 人文社会科学版, 2007(2): 58-61.

ZHOU Yitao. National traditional craftsmanship in economic transformation period [J]. Journal of South-Central University for Nationalities: Humanities and Social Sciences Edition, 2007(2): 58-61.

(上接第101页)

- [7] 王朝晖, 邵旻. 服装装饰工艺[M]. 上海: 中国纺织大学出版社, 1999: 8-11.

WANG Zhaohui, SHAO Min. The Ornament Technical of Clothing [M]. Shanghai: China Textile University Press, 1999: 8-11.

- [8] 吕学海. 服装结构与技法[M]. 北京: 中国纺织出版社, 1997: 98-99.

LÜ Xuehai. The Clothing Structure Design and Skill [M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 1997: 98-99.

- [9] 林松涛. 成衣设计[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2005: 97-100.

LIN Songtao. The Clothing Design [M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 2005: 97-100.

- [10] 鲁葵花, 秦旭萍, 徐慧明. 服装材料创意设计[M]. 长春: 吉林美术出版社, 2004.

LU Kuihua, QIN Xuping, XU Huiming. The Creativeness Design of Clothing Material [M]. Changchun: Jilin Fine Arts Press, 2004.