

宋锦工艺应用于个性化图案定制的可行性及设计案例

王君^{1a}, 王雪琴^{1a, b}, 金子敏^{1a}, 吴建华², 刘彦博^{1a}

(1. 浙江理工大学 a. 材料与纺织学院、丝绸学院; b. 浙江省丝绸与时尚文化研究中心 杭州 310018;
2. 吴江鼎盛丝绸有限公司 江苏 苏州 215123)

摘要: 针对消费者日渐突显的个性化需求, 文章以宋锦为研究对象, 对宋锦工艺特点与图案特点进行梳理和分析, 从图案的素材来源、布局方式、色彩搭配等分析得出, 传统宋锦图案无法较好满足当代消费者的需求; 从宋锦工艺、色彩、图案表现力、适用范围、市场需求等分析得出, 将宋锦工艺应用于个性化图案定制具有一定可行性。最后, 进行了应用消费者姓名的定制设计实践与应用“G20”元素的宋锦设计。设计作品将民族瑰宝与个性化定制结合起来, 是一次传统与潮流的有机融合。

关键词: 宋锦; 个性化定制; 花纹图案; 工艺特点; 设计案例

中图分类号: TS941.2 文献标志码: B 文章编号: 1001-7003(2018)06-0059-05 引用页码: 061201

The feasibility and design cases of Song brocade application in personalized pattern customization

WANG Jun^{1a}, WANG Xueqin^{1a, b}, JIN Zimin^{1a}, WU Jianhua², LIU Yanbo^{1a}

(1a. Silk Institute, College of Materials and Textiles; 1b. Silk and Fashion Cultur Center of Zhejiang Province, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China; 2. Wujiang Dingsheng Silk Co., Ltd., Suzhou 215123, China)

Abstract: In response to the increasing personalized needs of consumers, this paper takes Song brocade as the research object to sort out and analyze the characteristics and pattern features of Song brocade craft. Based on analysis of the material source, the layout and the color matching of traditional Song brocade, traditional Song brocade pattern could not well meet the needs of contemporary consumers. Then, based on the analysis of the technology, color, pattern expression, scope of application, and market demand of Song brocade, it is found that, it's feasible that Song brocade technology is used in personalized pattern customization. Finally, the design practice of applying the names of consumers and the designs for G20 is carried out. The design work integrates the national treasures and individual customization. It is a beneficial attempt of combining tradition and fashion.

Key words: Song brocade; personalized customization; pattern; technological characteristic; design case

中国有三大名锦, 四川的蜀锦、苏州的宋锦和南京的云锦。宋锦作为三大名锦之一, 其织造工艺比较复杂, 随着时代的发展, 丝绸品种的丰富, 宋锦逐渐隐退, 甚至一度达到了濒临消亡之境^[1]。在 2014

年 11 月召开的 APEC 会议上, 与会的 21 国领导人穿着由宋锦面料制作的“新中装”亮相, 使“宋锦”二字几乎一夜之间传遍世界^[2]。宋锦的传承与探索宋锦如何与现代设计融合^[3], 是宋锦工艺再次焕发新生的重要课题。随着网络的普及和通讯设施的发达, 时尚和流行趋势的传播速度越来越快, 流行周期越来越短^[4], 更多的消费者都在寻求崇尚自我、彰显自我个性的商品^[5]。如今消费者对产品的个性化定制需求越来越迫切, 定制化趋势成为年轻一代时尚生活的组成部分^[6]。如果将宋锦工艺与个性化定制结

收稿日期: 2017-10-18; 修回日期: 2018-04-13

基金项目: 国家社科基金艺术学项目 (15BH115); 浙江理工大学教改项目 (YZKC1717)

作者简介: 王君 (1993—), 女, 硕士研究生, 研究方向为服用与装饰用纺织品开发。通信作者: 王雪琴, 副教授, wxq780@163.com。

合起来,实现宋锦产品的个性化定制,将具有一定的市场意义。本文将探讨宋锦工艺与个性化定制的有机结合,为织锦产品的定制提供一定的指导建议。将民族瑰宝与个性化定制结合起来,有助于宋锦在新时代的新发展,对宋锦在年轻一代人中更好的传承具有重要意义。

1 宋锦工艺分析

宋锦指宋代发展起来的以经线、纬线同时显花的具有宋代艺术风格的织锦^[7]。它以经三枚斜纹和纬三枚斜纹为基本组织,一般选用经面斜纹为地组织,少量经面斜纹显花,纬面斜纹做花组织。少数的地组织采用六枚不规则经缎纹,显花并采用纬三枚斜纹,同时具有纬向抛道换色的独特技艺,可以在不增加织物厚度的情况下,增加织物的色彩。一般把宋锦分为大锦、匣锦、小锦三大类,大锦又分为重锦和细锦。

重锦与细锦均采用两组经线,多组纬线,且采用组织和工艺基本相似。重锦与细锦的不同之处在于选用的梭子数量不同,这由织物花纹图案的颜色所决定。重锦质地厚重,选用的原料多为蚕丝和金线,产品风格奢华;细锦选用丝线原料较细,因此面料成本较低,广泛应用于服饰、装裱、装饰品中;匣锦多采用两把长抛梭、一把短抛梭织造,质地较稀疏,花纹图案表现力一般,适用于有规律排列的小花纹;而小锦一般为单层小提花织物,质地轻薄,适合装裱精致小巧的锦盒,用途较为约束。因此,本文选择的宋锦工艺实则为宋锦中的细锦生产工艺。

过去受到机器的限制,机织的细锦的总经密一般为90根/cm,而且需要反织。随着科技进步、织机的更新换代,现在机织的细锦总经密可以达到120根/cm,并且已经不需要反织。宋锦的纬密由纬线的重数、粗细和排列情况决定。一般来说,宋锦的总纬密与总经密相近。

2 传统宋锦图案分析

从素材上来说,传统的宋锦图案题材主要从古代劳动人民的日常生活实践中来。主要为植物花卉瑞草、八宝(石磬、银锭、宝珠、珊瑚、古钱、如意、犀角、海螺)、八仙(芭蕉扇、葫芦、花篮、荷花、剑、笛子、鱼鼓、玉板)、八吉祥(莲花、宝瓶、宝盖、双鱼、右旋螺、吉祥结、尊胜幢、法轮)等。如图1所示的菱形四

合如意锦,选用植物花卉与如意为题材;如图2所示的地盘绦四季花卉纹锦,以四季花卉为题材。尽管这些传统图案秀美典雅,但是这些传统图案的固定形态无法满足现代人多元的审美取向。从构图上来说,宋锦纹样大多以几何纹样为骨架,以满地布局排列素材。这种形式的构图花纹整齐有序,图案对称连续,但是画面不灵活,约束性强。如图1所示的菱形四合如意锦,以菱形格子为骨架,在菱形格子四边的中点处、四个角添加小花纹为骨架稍作修饰。从色彩上来说,宋锦采用的色彩古朴典雅,常以明黄、泥金、米黄、香色、蓝灰为主色调,以鲜明的红、青、绿、橘黄色等彩抛显现主花。如图1所示的菱形四合如意锦,以深蓝色为主色调,明黄为辅助色,红、青、绿、橘黄色为点缀色;如图2所示的地盘绦四季花卉纹锦,以泥金为主色调,配以红、青、绿、淡黄、粉

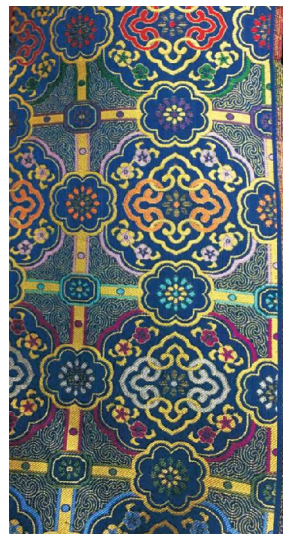

图1 菱形四合如意锦

Fig. 1 Song brocade with Ruyi pattern

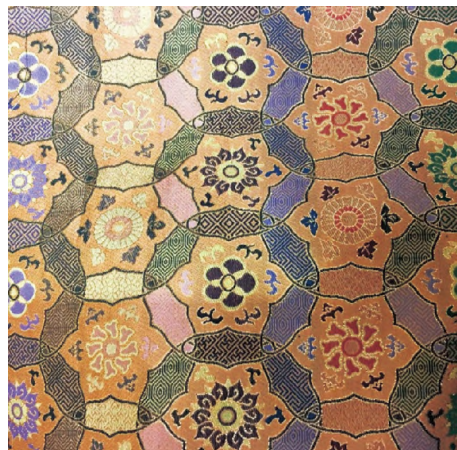

图2 地盘绦四季花卉纹锦

Fig. 2 Song brocade with flowers

红色。总的来说,一是采用同类色,变化明度;二是采用不同色相,不同深浅^[7]。宋锦的配色典雅复古,具有民族特色,但是仅只有这种古色古香的配色,无法满足现代人缤纷多彩的色彩需求。

宋锦图案的素材来源、布局方式、色彩构成,也决定了传统宋锦图案满足不了现代人的审美取向、应用需求。因此面向当代消费者,本文采用两种设计形式来解决传统宋锦在现代生活的水土不服。一是在设计宋锦纹样时保留宋锦传统的骨架形式和色彩搭配,融入现代的元素,例如英文字母、现代的物件等;二是打破宋锦的传统图案形式、摆脱骨架的束缚,大胆应用色彩。这两种设计形式可以为宋锦打开市场,有助于宋锦的传承与保护。

3 宋锦工艺应用于个性化图案定制的可行性分析

3.1 宋锦工艺的花型适应性分析

3.1.1 细锦的工艺与色彩的关系

细锦采用的多组纬线和短抛梭使得细锦的色彩表现力强,织物花纹图案色彩丰富。而细锦的基本组织为斜纹,斜纹组织在布面上的色彩光泽介于平纹与缎纹之间,色泽较好。但由于斜纹的交接点比缎纹组织多,所以在选择经纬线时的色差不宜太大。当经纬线色差太大时容易发生布面色彩发花,色彩纯度下降等问题。

3.1.2 细锦的经纬密度与图案的关系

纹样的精细程度由织物的经纬密度决定,经纬密度越大,花纹图案的表现能力就越强。一般提花织物比较难表达的细线条、小块面、小点等,在织物经纬密度足够大的情况下就可以较好表达。细锦花地组织的基本组织均为斜纹,在松紧程度上与花地组织较接近,不易产生疵^[8]。斜纹的经纬密度较大,丝线浮长较长^[9],细锦的经纬密能达到100根/cm以上,因此,花纹图案的表现力较强,花纹绘制比较自由。

总的来说,宋锦工艺不仅可以表现线条、块面的图案,而且色彩表达能力强。也就是说,将宋锦工艺应用于现代的花型图案织制是可行的。

3.2 宋锦面料适用范围广泛

宋锦面料精美、图案风格多变、厚薄适中,用途十分广泛。不仅有衣着锦、欣赏锦,还有用于室内装饰的装饰锦,用于书画、锦盒装裱的装饰锦。从书画

装裱、桌旗、装饰画等家居装饰品到服装、围巾等服饰用品,各种各样的产品都可以应用宋锦面料。

3.3 个性化定制的市场需求逐步提升

随着生活经济水平的提高和消费水平的提升,消费观念耳濡目染地转变,更多的消费者都在寻求崇尚自我、彰显自我个性的商品。经济发展,社会进步,消费者对产品的要求已不再只是满足于生活所需,人们越来越关注产品的外观及其含有的文化价值。个性化定制的产品独特性与唯一性,能给消费者带来足够的精神满足。

3.4 弘扬传统文化,保护文化遗产正紧锣密鼓进行

宋锦作为世界文化遗产之一,是全世界的珍贵财富。然而传统手艺人逐渐老去,又没有新鲜血液的注入,宋锦面临失传的窘境。宋锦的传承,需要年轻力量的注入。将宋锦与个性化定制结合,可以吸引年轻人的目光,让年轻人有机会了解宋锦,有助于宋锦更好的传承与发展。

4 宋锦工艺与个性化图案定制设计

4.1 保留宋锦骨架与古色古香配色

个性化定制具有较好的市场前景,利用消费者的姓名定制产品既个性又不失时尚感。该设计模式保留宋锦特色的骨架与配色,设计流程:选取元素、元素重构、与宋锦纹样结合、配色。

举以英文字母 W、J 为对象,应用传统的宋锦纹样——菱格四合如意纹样,设计一个具有个人特色的宋锦花型。首先,以英文字母 W、J 设计一个基本 Logo 图案,如图 3(a) 所示。这个 Logo 是一个 W 的形状,将 Logo 以逆时针 90° 旋转,就是 J 的形状,如图 3(b) 所示。以图 3(a) 为基本单位做图案的底纹,再利用图 3(a) 重构设计出主图案,如图 3(c) 所示。最后,选取传统的菱格骨架为图案的基本框架,融入重构的字母元素,形成一个以姓名为定制对象的宋锦纹样,如图 4 所示。纹样的包袋模拟效果图,如图 5 所示。

(a) Logo图

(b) Logo说明图

(c) 主图案

图 3 Logo 说明与重构

Fig. 3 Explanation and reconstruction of Logo

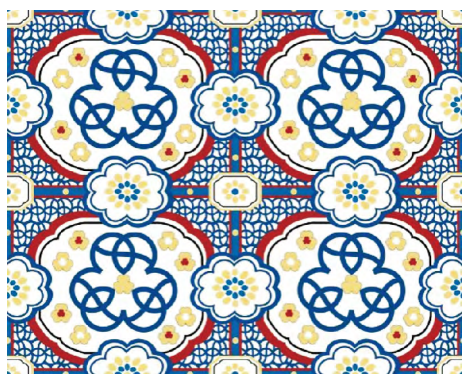

图4 纹样

Fig. 4 Design of Pattern

图5 实物效果模拟

Fig. 5 Simulated effect of material object

根据细锦工艺,设定经密为120根/cm,甲经作地经,规格为2.22/22.22/24.44 dtex(2/20/22 D)的白色桑蚕丝,起三枚经斜纹;乙经为桑蚕丝,规格为2.22/22.22/24.44 dtex,接结经,与纬线起三枚纬斜纹,甲经与乙经的排列比为3:1。总纬密为120根/cm,纬线分为四组,甲纬黑色、乙纬蓝色、丙纬红色、丁纬淡黄色,纬纱比例为1:1:1:1,均作长抛,基本规格为2.22/22.22/24.44 dtex 桑蚕丝。具体组织配置如表1所示。

4.2 打破传统骨架与配色

G20 国礼产品设计图如图6所示,这组设计以2016年在杭州举办的G20峰会为定制对象,纹样上将G20元素与杭桥、杭堤、西子的山水、钱塘江的潮涌结合。“上善若水”,西子以水闻名天下,江、湖、海在此汇聚;构图上,打破传统宋锦的骨架形式,采用自由构图;色彩上针对新的数字化生产技术进行配色,选取了银灰色搭配亮丽的橙色和淡黄色,以草绿色为点缀;原料上采用桑蚕丝1.11/22.22/24.44 dtex,只有常用的桑蚕丝2.22/22.22/24.44 dtex 细度的一

半,花型精致细腻,织造工艺上组织配置与传统的宋锦基本一致,区别在于采用宋锦超精细渐变织造,选取五组纬线,每组纬密42根/cm,意匠片段如图7所示。五千年的纺织史为人们留下了众多宝贵的传统织造技术的工艺手法^[10],围巾局部运用手工刺绣点缀,围巾背面也采用杭罗,用创新的方式将宋锦、手工刺绣与杭罗三种非遗文化技艺完美结合,使产品的艺术设计和品种设计获得了理想的结合^[11],披肩与包袋的实物图如图8所示。这组设计体现了中国顶级的丝绸制作工艺,表达了中国对走向世界、走向“联动、包容、活力、创新”的明天的殷切希望。

表1 织物组织

Tab. 1 Weaves table of the fabric

色号	甲经				乙经
	甲纬 (黑色)	乙纬 (蓝色)	丙纬 (红色)	丁纬 (淡黄色)	甲、乙、丙、丁纬
1	□	□	□	□	
2	■ □ □ □	□	■	□	
3	■ □ □ □	■	□	□	
4	■ □ □ □	□	■	■	
5	□	□	□	■	
	■	■	□	□	■ □ □ □

(a) 披肩

(b) 围巾

(c) 晚宴包

图6 G20 国礼产品设计

Fig. 6 Designs of G20 national gifts

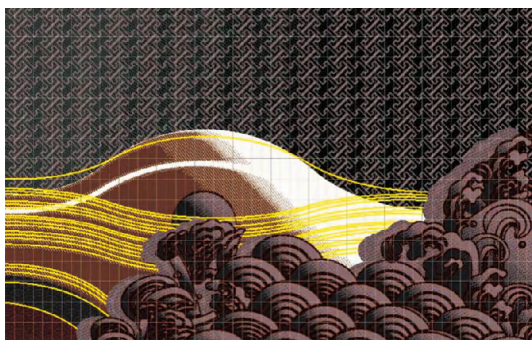

图 7 意匠片段

Fig. 7 Some plans of weave

图 8 披肩与包袋

Fig. 8 Picture of shawl and handbag

5 结 语

从宋锦的基础组织上来说,组织多为三枚斜纹,结构简单。从色彩表现力来说,色彩光泽较好,色彩丰富,利用抛梭工艺增加布面色彩,操作简单易于实现。从花纹图案表现力来说,细锦的经纬密较大,花纹绘制自由,大到块面,小至细线,都可以较好表达。因此细锦工艺对花纹图案的适用性较强,这一点基本满足个性化定制的要求。消费者可以自己提供素材来源,利用细锦工艺织造出独一无二的产品,为消费者带来满足感,宋锦的个性化产品的市场前景将会更加广阔。

参考文献:

- [1]陈莹,唐海洋. 宋锦在现代服装设计中的应用方法研究[J]. 丝绸, 2014, 51(4): 53-69.
CHEN Ying, TANG Haiyang. Study on application method of Song brocade in modern fashion design [J]. Journal of Silk,

- 2014, 51(4): 53-69.
[2]钱小萍. 宋锦的研究与传承[J]. 丝绸, 2015, 52(1): 1-7.
QIAN Xiaoping. Research and inheritance of Song brocade [J]. Journal of Silk, 2015, 52(1): 1-7.
[3]杨文丹,张岚. 宋锦在现代包装设计中的应用研究[J]. 丝绸, 2015, 52(8): 36-40.
YANG Wendan, ZHANG Lan. Study on application of Song brocade applied in modern packaging design [J]. Journal of Silk, 2015, 52(8): 36-40.
[4]凌蓉,陈松,蒲宗耀,等. 纺织品数码喷墨印花技术及发展趋势[J]. 纺织科技进展, 2012(3): 1-5.
LING Rong, CHEN Song, PU Zongyao, et al. Digital ink jet printing technology of textiles and development trends [J]. Progress in Textile Science & Technology, 2012(3): 1-5.
[5]刘鹤,唐立强. 商品包装设计对消费者购买心理的影响[J]. 合作经济与科技, 2015(16): 134-135.
LIU He, TANG Liqiang. Impact of consumers' purchase psychology on the design of product packaging [J]. Cooperative Economy & Science, 2015(16): 134-135.
[6]刘丽娟,郭建南,曾莉. 定制服装的设计模式探讨[J]. 纺织学报, 2012, 33(2): 104-108.
LIU Lixian, GUO Jiannan, ZENG Li. Study on made-to-order design mode [J]. Journal of Textile Research, 2012, 33(2): 104-108.
[7]钱小萍. 中国宋锦[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2011: 34.
QIAN Xiaoping. The Chinese Song Brocade [M]. Suzhou: Soochow University Press, 2011: 34.
[8]徐百佳. 纺织品图案设计[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2009: 48.
XU Baijia. Textile Pattern Design [M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 2009: 48.
[9]黄国松. 染织图案设计[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2005: 39.
HUANG Guosong. Fabric Pattern Design Collection [M]. Shanghai: Shanghai People's Fine Arts Publishing House, 2005: 39.
[10]许建峰,鲁佳亮,丛明芳,等. 提花纱罗高档围巾的设计与开发[J]. 丝绸, 2010(4): 42-44.
XU Jianfeng, LU Jialiang, CONG Mingfang, et al. Design and development of high-grade leno jacquard scarf [J]. Journal of Silk, 2010(4): 42-44.
[11]张爱丹,沈干. 基于广西民族织锦风格的提花靠垫织物设计[J]. 丝绸, 2011, 48(9): 35-38.
ZHANG Aidan, SHEN Gan. Jacquard cushion fabric design based on ethnic brocade style of Guangxi [J]. Journal of Silk, 2011, 48(9): 35-38.