

非遗扎染艺术在现代女装中的创新应用

张中启

泰山学院 艺术学院(中国)

摘要: 以非遗扎染为研究对象,介绍了3种常见的缝扎法、夹扎法、捆扎法非遗扎染技法,以及前期准备、图案设计、染色、后处理4个非遗扎染的工艺流程,并从材料创新设计、色彩创新、工艺创新、肌理创新、图案创新5个方面论述了非遗扎染艺术在现代女装中的创新应用,以期为非遗扎染艺术在现代女装设计中的应用提供一定的参考。

关键词: 扎染; 现代女装; 创新应用; 非遗; 图案

Research on the innovative application of the intangible cultural heritage Tie-dyeing in modern women's clothing

Zhang Zhongqi

Art College, Taishan University, Tai'an/China

Abstract: Taking the intangible cultural heritage Tie-dyeing as the research object, three common kinds of the intangible cultural heritage Tie-dyeing were elaborated, such as stitcchng, pinching and binding. The technology process of the intangible cultural heritage Tie-dyeing was analyzed from four aspects, such as pre-preparation, pattern design, dyeing and post-treatment. The innovative application of the intangible cultural heritage Tie-dyeing in modern women's wear was discussed from five aspects: material innovation design, color innovation, process innovation, texture innovation and pattern innovation. The study provided certain reference value for the intangible cultural heritage Tie-dyeing in modern women's dress design.

Keywords: Tie-dyeing; modern women's clothing; innovative application; intangible cultural heritage; pattern

扎染起源于黄河流域,古称扎缬、绞缬、夹缬或染缬,主要传承地区在云南大理白族自治州和贵州的黔东南地区^[1],是中国的一项民间手工艺艺术^[2],是一种特殊的印染纺织技术,是中国珍贵的非物质文化遗产,在中国具有悠久的历史^[3]。扎染是中国民间盛行的染坊技艺,反映着民间朴实的生活,蕴含着丰富的历史文化、民族文化与地域文化^[4],深受人们的喜爱。扎染艺术是中国传统的着色加工工艺,能够赋予服装独特的灵魂,也被普遍运用于现代女装设计中,将扎染艺术与现代女装结合进行设计,不但可以彰显非遗扎染工艺之美,还可以弘扬中国民俗文化。

1 非遗扎染常见技法

1.1 缝扎法

缝扎法是非遗扎染技艺中最古老的扎结技艺,根据缝制方法可分为平缝法、折缝法和卷缝法。

按照纹样的外观效果平缝法可分为平缝串针法和平缝满针法2种形式。平缝串针法是用穿好棉线或麻线的手针,按照一定的间距,采用平针的方法沿面料上预先设计好的图案缝制并抽缩扎结,缝纫区域

扎结处褶皱紧密,未缝纫区域扎结处褶皱稀疏,缝纫区域与未缝纫区域的扎染褶皱纹样呈现由密到疏的外观效果,如图1所示;平缝满针法是用穿好棉线或麻线的手针,采用平针的方法,按照一定的方向将面料上预先设计好的图案全部平缝并抽紧扎结,扎结处扎染纹样褶皱紧密有序、细腻。

图1 平缝串针法扎染纹样

折缝法是将面料按照一定规律折叠,用穿好棉线或麻线的手针,按照设计图案要求进行缝制并抽缩扎结,扎结处会产生整齐的折痕,折痕两侧的褶皱呈现对称效果。

卷缝法是将面料折边卷起,用穿好棉线或麻线的手针,按照设计图案要求进行缝制并抽缩扎结,扎结处褶皱呈螺旋状,纵向缝线将横向折叠褶皱分割成多个相似单元。

1.2 夹扎法

夹扎法是借助圆形、三角形、六边形等不同形状的木板或竹片、竹夹、竹棍,将折叠后的面料上不需染色的部位上下夹住,用绳子或皮筋捆紧两端后放入染料中浸染,该方法形成的纹样排列规则,呈现“冰纹效果”,具有丰富的色晕现象,如图2所示。

1.3 捆扎法

按照捆扎方法和纹样外观效果捆扎法可分为中心捆扎法、折叠捆扎法和随意捆扎法3种。中心捆扎法是指以面料上的某个点为中心掀起面料后,用棉线、麻线、松紧带、橡皮筋捆扎,采用该方法染色后可得放

图2 夹扎法扎染纹样

射状圆形图案,变化感极强,如图3a)所示;折叠捆扎法是将面料按照一定宽度折叠后再进行捆扎,该方法形成的纹样呈现规则的块面几何形状,可以形成单独的图案纹样,也可以形成二方连续纹样,如图3b)所示;随意捆扎法是随意抓、扎面料的某一部分,再用绳或线随意捆扎,该方法形成的纹样偶然性较强、变化莫测,图3c)所示的纹样即为采用该方法形成的大理石般的花纹。

图3 捆扎法扎染纹样

2 非遗扎染工艺流程

2.1 前期准备

前期准备是扎染的第一个环节,该环节首先需要对面料进行浸泡,并加入一些辅助剂料,进行脱浆处理,除掉面料中的浆料、杂质、胶质和棉蜡等,以使面料染色时受色均匀,随后进行漂白处理,去掉面料本

身带有的一些颜色,以提升面料整体染色效果,待面料晾干后,再用熨斗将面料熨烫平整,为后期的图案制作和捆扎做好铺垫。

2.2 图案设计

面料染色之前,需要在已经过前期准备的面料上进行图案设计。对于具象图案,需先用高温消失笔在

面料上画出具体的图案,然后用穿好针的棉线按照图案外轮廓缝制并抽紧打结,如图4所示;对于抽象图案,应先对已经过前期准备的面料进行折叠、随意手抓或借助刀叉、木筷等工具,并用棉绳或松紧带按设计要求进行捆绑,捆绑越紧,染料越不容易浸染到捆绑的部分,成品图案比较清晰,但如果追求自然的渗透效果,则可适当调整捆绑松紧程度。

图4 图案设计

2.3 染色

染色是扎染工艺中最为关键的一个环节。首先根据面料的质量,按照一定的染色浴比,分别计算所需染料质量和清水的体积,将量好的清水倒入染缸并煮沸,再向染缸中倒入染料,搅拌均匀后再煮沸;然后将浸泡的面料(已设计好图案并已经捆绑)放入染缸中浸染一定时间后,加入固色剂再浸染,浸染时间与固色时间与染料和染色深浅有关,通常情况下染色、固色时间都为10~20 min,染色过程中染液应没过面料,还需不断翻滚、搅拌,以使染料充分浸入面料,如图5所示。染色后,先将面料捞出,置于漏网上沥干多余染料,冷却后用清水冲洗浮色,再拧干平铺于通风阴凉处晾晒,也可使用夹子夹在晾衣绳上风干。

图5 染色

2.4 后处理

后处理是指拆除已经染色、充分晾干后面料中捆扎的缝线,并用熨斗熨平面料(图6)的过程。折线要仔细,熨烫时不能在面料上停留过长时间,以免出现面料颜色深浅不一的现象。为增加面料的平整度和挺括度,也可在在面料反面用熨斗熨烫一层黏合衬,如图7所示。

图6 后处理

图7 加黏合衬的扎染披风

3 非遗扎染艺术在现代女装中的创新应用

3.1 材料创新

传统扎染通常采用麻、丝、棉等原料,这些扎染产品已很难满足现代女性的消费观和审美观,因此,现代服装设计师需要对扎染材料进行创新,以设计具有时代感和视觉冲击力的扎染女装产品,满足当代女性的个性需求。目前,设计师已开始对皮草、毛衫、羊羔绒、牛仔织物等材料进行扎染创新,不同材料上的扎染纹样会呈现不同的外观效果,可迎合当代女性的不同需求。如:皮草女装采用扎染,可使皮草女装不仅有匀称的纹路美,还有流动的现代美,具有艺术特色,如图 8a)所示;针织毛衫采用扎染,不仅丰富了针织毛衫的设计手法,而且使针织毛衫更为时尚,图案更加独特,如图 8b)所示;羊羔绒女装采用扎染,不仅色彩丰富,而且更加优雅端庄,如图 8c)所示。

图 8 扎染材料创新

3.2 色彩创新

传统扎染女装通常蓝白相间,色彩比较单调,这种传统的色彩体系已不能满足当代女性对扎染女装的需求^[5],因此,很多设计师开始采用红、绿、黄、蓝等色系,通过不同的色相、明暗程度和纯度进行色彩搭配,并利用套色技术对扎染女装进行色彩的创新设计,形成独特色晕效果的彩色扎染,在体现时尚感的同时,从某种程度上可以展现当代女性求新、求变和求异的个性与心理需求。目前,扎染色彩创新常见的有扎染对比色创新、扎染同类色创新和扎染邻近色创新 3 种。

扎染对比色创新是指将色相夹角小于 180° 、大于

120° 的不同颜色,通过色彩面积大小的调整或改变纯度和明度的方法,使色彩互相冲突,这种色彩配合主题突出、刺激、活跃,如图 9a)所示。

扎染同类色创新是指将色相之间夹角小于 60° 的不同颜色做不同明度的变化,这种色彩配合方法能呈现不同层次的颜色深浅过渡,产生一种色彩的节奏变化,纹样典雅大方,容易达到规则、有一定秩序感,并带有一定层次变化的效果,如图 9b)所示。

扎染邻近色创新是指将色相夹角小于 120° 、大于 60° 的不同颜色,按照一定的规律进行搭配,这种色彩配合方法能使色彩效果和谐美观,如图 9c)所示。

图 9 扎染色彩创新

3.3 扎染工艺创新

扎染工艺创新主要采用扎、缠、包、捆等方式对织物进行局部的防染处理,为使面料表面产生与众不同的扎染纹样,通常需采用不同的扎染工艺。目前,扎染工艺创新常见的方法有吊染法、注染法、拔染法和段染法 4 种。

吊染法是指根据女装款式设计的要求,将局部面料放入染液中,随着染液的优先吸附性,越向上染液中剩余染料越少,面料上会出现由浅渐深或由深至浅的柔和、渐进、和谐的染色效果,给人以柔和、渐进、和谐的视觉效果,如图 10a)所示。

注染法是从传统染色工艺中拓展而出的一种染色工艺,具有独特的艺术风格,符合现代人的审美,它先采用不同扎染技法对面料进行缝扎固定,然后用装入不同染料的针管分别对面料的不同部位注入不同颜色的染料,面料上形成的纹样相对规律,自由、活泼、奔放,节奏感强,呈现浪漫的时尚风格,如图 10b)所示。

拔染法是对已经扎染好的深色面料进行缝扎,然

后用漂白粉、保险粉等还原剂对缝扎部位进行破坏消色处理,织物表面便形成白色或浅色的扎染纹样,也可产生深花浅底及色花的扎染纹样,如图 10c)所示。采用不同染料和还原剂,能够在面料表面形成同类色和对比色效果,使扎染纹样色彩更加丰富。

段染法是先对面料进行特殊捆扎,然后根据设计要求,对捆扎的面料进行分段式浸染,该方法可形成单色、多色、自由组合的特殊肌理“残缺美”的艺术效果,纹样抽象、朴实、丰富,颜色过渡自然,具有随意、浪漫的乡村风格,如图 10 d)所示。

图 10 扎染工艺创新

3.4 扎染肌理创新

传统扎染是采用缝扎法进行扎染,扎染后在扎线的过程中,往往会在面料表面留下丰富的图案肌理效果。扎染面料按照面料表面肌理的外观效果,可分为凹凸肌理和线条肌理 2 种。凹凸肌理是由于捆扎和染色的高温作用,面料表面形成了凹凸不平的浮雕般突起褶皱,这些褶皱在不同强度光线的照射下,会呈现不同的色彩变化和层次,如图 11a)所示;线条肌理是由于在扎染过程中采取了不同的捆扎方式,面料表面各部位染后颜色会深浅不同,从而在面料表面形成了不同的线条肌理图案,呈现独特的肌理美感,如图 11b)所示。

图 11 扎染肌理创新

3.5 扎染图案创新

扎染图案是现代女装的视觉冲击点,对女装的整体效果具有重要作用。传统扎染图案较为规则、整齐、规范,很难满足现代人的时尚感需求,因此,必须在保留扎染艺术特色的的前提下,将现代抽象造型与传统扎染图案进行融合,通过自由组合、艺术化、抽象化和多样化的扎染图案设计满足当代人对美的需求,如图 12 所示。

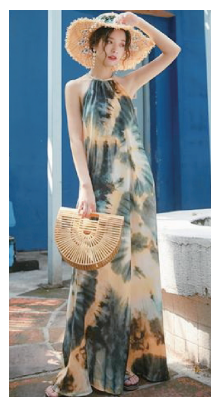

图 12 扎染图案创新

4 结语

扎染作为一种民间传统工艺,是中国民俗文化的

瑰宝。扎染面料以其晕化的图案色彩和丰富的褶皱肌理,深受服装设计师的青睐,因此,为了使扎染工艺融入新时代的发展,满足现代大多数人的需求,必须将扎染工艺与现代女装进行融合创新设计,设计具有中国风特色的女装产品,只有这样,才能提高现代女装的艺术价值,彰显东方文化的独特美感,让非遗扎染艺术得到延续与传承,进而推动我国的综合发展。

基金项目:

1. 2024 山东省文化艺术科学重点课题(L2024Z0100197);
2. 2024 泰安市社会科学一般课题(24YB028);
3. 2021 年度山东省艺术科学重点课题(21ZB05180004);
4. 2019 年度山东省社会科学普及应用研究项目(2019-SKZC-09)。

参 考 文 献

- [1] 于兰. 传统扎染工艺在女装设计中的创新应用[J]. 天津纺织科技, 2018(6):7-10.
- [2] 丁伊凡, 么红梅. 非遗视角下传统扎染手工艺在文创产品中的应用研究[J]. 化纤与纺织技术, 2021, 50(3):24-25.
- [3] 牟洪静, 吴欣, 郎晨汐. 基于扎染中扎结技艺形成的褶皱艺术分析及创新应用[J]. 丝绸, 2022, 59(10):125-131.
- [4] 仲菊芳. 论扎染艺术在服装设计中的应用[J]. 佳木斯职业学院学报, 2018(6):473-474.
- [5] 王林芳. 吉祥图案的美学思想及其在现代扎染艺术设计中的应用[J]. 染整技术, 2018(12):84-86.

广 告 索 引

公司		网址
特吕茨施勒纺织机械(上海)有限公司	Trützschler Textile Machinery (Shanghai) Co., Ltd.	封面 www.truetzschler.com
威海光威复合材料股份有限公司	Weihai Guangwei Composites Co., Ltd.	封二 www.gwfc.com
浙江远信印染机械有限公司	Zhejiang Yuanxin Printing and Dyeing Machinery Co., Ltd.	封面拉页 www.zyuanxin.com
苏州英迈杰机械有限公司	Suzhou Imagin Machinery Co., Ltd.	封三 www.imaginsz.com
浙江锦峰纺织机械有限公司	Zhejiang Jinfeng Textile Machinery Co., Ltd.	封底 www.jin-feng.com
欧瑞康聚合物加工解决方案事业部	Oerlikon Polymer Processing Solutions Division	前插1 www.oerlikon.com/polymer-processing
浙江宇丰机械有限公司	Zhejiang Yufeng Machinery Co., Ltd.	前插2 www.yofull.cn
天津宏大纺织机械有限公司	Tianjin Hongda Textile Machinery Co., Ltd.	前插3 tjhd.jwgf.com
亚东工业(苏州)有限公司	Oriental Industries (Suzhou) Ltd.	前插4 www.otiz.com.cn
卓郎(常州)纺织机械有限公司	Saurer (Changzhou) Textile Machinery Co., Ltd.	前插5 www.saurer.com
台州宇星制针有限公司	Taizhou Yuxing Needle-Making Co., Ltd.	前插6 www.cnyuxing.cn
金轮针布(江苏)有限公司	Geron Card Clothing (Jiangsu) Co., Ltd.	前插7 www.geron-card.com
赛得利	Sateri	前插8 www.sateri.com
中复神鹰碳纤维股份有限公司	Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd.	中插1 www.zfsycf.com.cn
北自所(北京)科技发展股份有限公司	RIAMB (Beijing) Technology Development Co., Ltd.	中插2 www.bzkj.cn
常州纺兴精密机械有限公司	Changzhou Fangxing Mechanics Co., Ltd.	中插3 www.fx-csw.com
常德纺织机械有限公司	Changde Textile Machinery Co., Ltd.	中插4 www.ctexma.com
南通大富豪纺织科技有限公司	Nantong Dafuhao Textile Technology Co., Ltd.	中插5 www.dafuhaotex.com
滁州辉煌无纺科技有限公司	Chuzhou HH Non Woven Technology Co., Ltd.	中插6 www.cn-hhix.com
中国国际纺织机械展览会暨 ITMA 亚洲展览会	ITMA ASIA+CITME Singapore 2025	后插1 www.citmesingapore.com
厦门延江新材料股份有限公司	Xiamen Yanjan New Material Co., Ltd.	后插2 www.yanjan.com
海阳科技股份有限公司	HAIYANG Technology Co., Ltd.	后插3 www.pa6.com.cn
上海远东钢丝针布有限责任公司	Shanghai Far East Card Clothing Co., Ltd.	后插4 shanghai0965732.11467.com