

植物染技艺在现代服装设计中的应用研究

韩永杰 薛帆 郭海燕

河南科技学院 服装学院(中国)

摘要: 植物染技艺作为传统手工艺之一,是我国的非物质文化遗产,具有极高的艺术欣赏与文化研究价值。以植物染技艺为研究对象,通过相关资料梳理、实物图表分析、品牌案例分析及创新设计实践介绍,对植物染及服装市场进行剖析,探讨植物染技艺在现代服装面料、造型、色彩设计中的应用,以期为现代服装设计提供较好的设计思路。

关键词: 植物染料; 植物染技艺; 服装市场; 创意设计

Research on the application of plant dyeing techniques in modern fashion design

Han Yongjie, Xue Fan, Guo Haiyan

College of Fashion, Henan Institute of Science and Technology, Xinxiang/China

Abstract: As one of the traditional handicrafts, plant dyeing technique is an intangible cultural heritage in China and possesses extremely high artistic appreciation and cultural research value. The plant dyeing technique is taken as the research object. Through sorting relevant materials, analyzing physical objects and charts, examining brand cases, and introducing innovative design practices, the relationship between plant dyeing and the clothing market was analyzed. The application of plant dyeing in modern clothing design was explored in terms of fabrics, styles, and colors, aiming to provide valuable design ideas for contemporary fashion.

Keywords: plant dye; plant dyeing technique; clothing market; creative design

华夏之美,源远流长。植物染技艺是智慧的结晶,是民族的艺术瑰宝。在川流不息的历史长河中,植物染技艺的发展使我国染色工艺越发成熟,植物染纹样也日臻精巧、独特。随着可持续发展理念的兴起,纯天然的植物染色产品越发得到大众青睐。本文运用图表分析法、案例分析法和实践法,对植物染的历史发展、植物染市场、服装品牌案例,以及植物染用于现代服装设计构思等方面进行分析与研究。

1 植物染的起源与历史发展

1.1 植物染起源

植物染,也称草木染,是利用草本植物染料对纺

织品进行染色的一种方法^[1]。

史料记载,早在六七千年前的新石器时代,我们的祖先已通过赤铁矿粉将麻布染成红色,表明原始人已开始有意识地使用矿物染料来改变物品的颜色。据了解,我国植物染色历史可追溯到4500多年前的黄帝时期,夏代已开始种植染料植物,如蓝草等。有关染色的文字记载最早出现在周朝,《周礼》中记载了管理征敛植物染料的“掌染草”和负责染丝、帛的“染人”等官职;秦代设有染色司;唐代亦设有染院,专司染色工作。古籍文献中还记录了色彩名称,如东汉《说文解字》中记录了55种色彩的名称;明代《天工开物》《天水冰山录》则记载有57种色彩的名称;清代《雪宦绣谱》中出现的各类色彩名称已达745种。由此可见,我国染色历史悠久,影响深远。

1.2 植物染的历史发展

中国的染色历史大致可分为 5 个阶段:兴起—发展—繁荣—衰退—再兴起^[2]。

商周时期,植物染色初见雏形,有较完整的染色工艺体系;春秋战国时期,《尔雅·释器》中记载古代已经掌握了重复染的技巧,出现了套染的染色工艺;秦汉时期染织、刺绣工艺的发展,推动了服饰文化的空前发展;唐宋元时期,《唐六典》第 22 卷、《通雅》等古籍的相关记载,说明当时的植物染的色彩已更为丰富,技艺也更加成熟,这时绞缬、夹缬、蜡缬开始发展,并且出现了一些新的印染工艺,如凸版拓印,用碱作为拔染剂印花,同时,我国的蓝染和红花染技术也传到了日本;明清时期,新科学、新文化的发展对植物染等手工艺发展及民族文化交流起到了促进作用;18 世纪,英国将第一款合成染料投入工业化生产,开始了合成染料的生产与发展,从此一个新的产业在世界上迅速崛起。合成染料的发展在一定程度上推动了我国棉纺织工业的进步,为棉纺织品增添了斑驳陆离、层次丰富的色彩,但随着工业的发展,合成染料工业的快速兴起,随之而来的环境问题日益凸显,这与现代绿色环保、节能减排的理念相违背。

资料显示,在可持续发展理念的指引下,2016 年被称为中国植物染复兴元年,由于传统的植物染色具有无污染、原料可再生等优点,植物染色又重新回到大众视野,继续发挥其独特的艺术魅力。

1.3 染色工艺分类

《中国植物染技法》中将染色工艺分为直接染色、还原染色和媒介染色^[3]。直接染色就是通过染色技艺直接将染料染在面料上,前提条件是要选择水溶解性好、能直接吸附在面料纤维上的染料,如茶叶、姜黄、栀子等。还原染色是一种特殊的染色方法,其中靛蓝染色最为典型,它选取含有靛蓝素的植物(典型的还原染料),先将染料与酒混合、发酵,之后再加入碱性石灰进行调和,然后放入营养助剂(碱水、糖和酒),与空气发生氧化还原反应并发酵后,便可得到所需的靛蓝染液。媒介染色工艺分为前媒染、同浴染、后媒染 3 种,媒介染色除具有固色作用外,还具有发色的效果,在天然染色中极为重要。

1.4 防染工艺分类

资料显示,染缬一词最早出现在《中华古今注》

(后唐)中,《唐语林》《隋书·食货志》等古籍中也有提到,染即染色,缬即有花纹的丝织品。沈从文的《龙凤艺术·谈染缬》提到我国传统手工染色技艺很多,可概括为 4 大防染工艺,即绞缬、夹缬、蜡缬和灰缬,俗称四缬。

1.4.1 绞缬

绞缬又称扎染,在我国已有 1 500 多年历史。扎染分为扎结和染色两部分,即采用纱、线、绳等工具,对织物进行捆扎、缝绞、打结、折叠夹扎等多种形式的组合加工后再染色。绞缬工艺具有一定的偶然性,呈现的纹样将给人一种凝重素雅、薄如烟雾、似梦似幻、若隐若现、韵味别致的回归自然的意境。

1.4.2 夹缬

夹缬即夹染,是对称的雕版夹布印染工艺,也是我国雕版印染工艺的源头,至今已有近 2 000 年的历史,是采用雕刻精美的夹缬版,成对夹固织物,借助夹缬版达到上色效果。

1.4.3 蜡缬

蜡缬又称蜡染,因用蜡作防染材料而得名。蜡染所采用的防染材料非常丰富,最常见的有蜂蜡、石蜡、松香、木蜡及白蜡等。蜡染的工具较多,根据需要,使用画蜡刀或铜刀进行绘制,画蜡刀一般有平口画蜡刀、斜口画蜡刀等。蜡染过程中,织物着色不同,经沸水洗涤去除蜡质后,便形成了生动的“冰纹”或“蜡纹”,具有独特的装饰特色。

1.4.4 灰缬

灰缬是用碱性防染剂进行防染的染色工艺,类似于现在人们所说的蓝白印花。黄荣华在《中国植物染技法》中将印染技法分为 7 个步骤:裱纸、描稿、刻版、上油、调料、刮浆、入染,详细介绍了印染过程。由于近代化学染料的普及,传统彩色灰缬工艺逐渐失传,人们为了改变当前只有一种蓝印花布的现象,通过型染的方法,制成不同颜色的灰缬。

1.4.5 小结

四缬图案示例及特点如表 1 所示。

如今,植物染技艺快速发展,所呈现的产品题材多样,品类丰富,设计精美,寓意美好。随着科技的进步和设计创新,传统植物染技艺仍需发展与传承,以设计符合现代要求的产品,使植物染相关产品更加时尚。

表 1 四缬图案样例及特点

	图案示例		特点
绞缬			织物通过捆扎、缝绞、打结、折叠夹扎等多种形式的组合加工后进行染色
夹缬			采用夹缬版,成对夹固织物,借助夹缬版达到上色效果
蜡缬			通过绘画、涂蜡等工艺,形成“冰纹”或“蜡纹”
灰缬			通过碱性的防染剂进行防染,工艺类似于现在的蓝白印花

2 植物染服装市场分析

在可持续与传统文化创新发展理念、服装品牌人与自然和谐共生的设计理念,以及人们追求自然和谐、健康环保的生活理念的影响下,植物染相关产品逐渐受到关注,其市场逐渐向好。

2.1 植物染服装及染料行业

近年来,我国服装行业市场规模、植物染料行业市场规模基本呈增长趋势。资料统计显示,2020年,受新冠疫情影响,服装类商品零售规模大幅下降,2021年,疫情影响有所消退,服装类商品零售回暖,全年服装零售规模达 22 900 亿元,同比增长 16.79%,2023 年中国服装零售行业市场销售额达 23 000 亿元,如图 1 所示。Euromonitor 前瞻产业研究院提供的数据显示,2022 年染料行业快速回暖,逐渐恢复到疫情前的水平,中国染料行业销售收入突破 650 亿元,预测 2027 年我国染料行业销售收入有望达 950 亿元。

总体而言,我国服装市场规模及染料行业发展平稳增长。

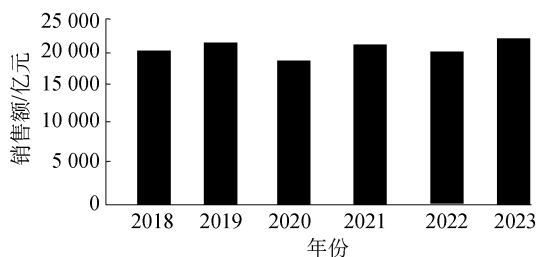

图 1 2018—2023 年中国服装零售行业市场销售额 (资料来源:Euromonitor 前瞻产业研究院)

2.2 植物染服装风格及其用户

当代社会,随着生活节奏加快,人们愈发渴望回归自然,追求简朴的生活,故形成了以“回归自然”为主体的绿色消费潮流。根据调研分析,植物染料源自天然植物,植物染技艺成本较高,植物染服装市场用户大部分以中高收入的女性群体为主^[4]。

2.3 植物染服装品牌

近年来,随着植物染兴起,国内植物染服装发展进入新阶段,逐步走向市场化、中国化、国际化。国内许多服装设计师已越来越重视对传统文化和手工艺的开发和创新,并致力于将植物染服装引入人们日常生活。

目前,国内现代服装品牌层出不穷,以例外、江南布衣、之禾等为首的国内高端女装品牌推出的可持续植物染系列服饰得到广大消费者的喜爱和支持。国内小众设计品牌也“遍地开花”,如衣悟、Mutedance、HAZON等,更多的是将服装变成自己个性的表达,诠释自己的价值观。国内服装品牌越来越关注植物染技艺的独特性,如 Jason Wu 2022 春夏高级成衣系列运用了中国传统手工艺——扎染,以天然植物为染料进行染色,所带来的色彩与图案的碰撞吸引眼球;EXCEPTION·例外 2023 春季植物染系列采用纯手工植物染技艺,最大程度地去工业化,保留天然原味、自然染色不匀的风格;之禾 2024 春夏时装周系列秉持“一切创作从材质开始”的设计理念,展现中国植物染的独特艺术魅力;Feng Chen Wang 2024 年春夏系列设计师王逢陈与中国本土手工艺匠人携手,采用古老特殊的植物拓染手法,把洋葱皮、桉树叶和苹果叶等植物拓染至中国丝绸面料。

国外亦有许多设计师挖掘植物印染面料的创造性和多变性,如 2010 年 Blumarine(蓝色情人)春夏系列、2012 年 Issey Miyake(三宅一生)秋冬男装系列、Dior 2020 春夏系列、TG Botanical 2024 春夏系列服装中都使用了自然元素,服装的设计理念一方面体现在产品的纹理与图案中,另一方面也体现在对生态材料的选用,以及对特殊草药染色技术的运用上。国外诸多服装品牌已将植物染技艺融入现代服装设计,如:日本著名传统植物靛蓝染牛仔服饰品牌 BLUE BLUE JAPAN、FDMTL、45R,印度服饰品牌 Injiri、Indya、Madras 以及小众服饰品牌 Hougetsu、VULCAN、COMMUNS 等。一些快时尚品牌也推出了蓝染系列服装产品,如 Gap、H & M、ZARA 等。由此可见,我国的植物染色在国际上的影响日益加强。

3 植物染技艺在现代女装设计中的应用的案例分析

3.1 生活在左

生活在左品牌于 2014 年由林栖创立,与其他品牌不同,它每件服装都是纯手工制作的,并在 2023 年向行业提供了全套植物染解决方案,染色过程中不使用任何化学合成染料,在丝巾、时装、男装、童装等品种中开发了一系列产品。同年,在中国国际时装周发布会上,设计师林栖与植物染非遗传承人黄荣华老师合作,呈现全新的跨界联名天然植物染色系列服饰,全方位展示了非遗植物染技艺和时尚产业碰撞的“火花”。品牌以“不可复制的手工”为品牌核心设计理念,聚焦绿色、环保、可持续理念,致力于使植物染产品系列走进千家万户,更好地服务广大消费者。

3.2 例外

例外品牌创立于 1996 年,被称为东方美学的当代发现者、先行者。例外坚持寻找杰出的手工艺,包括刺绣、手工泼染、冷染、植物拓染等技艺。该品牌秉承对低碳可持续时尚理念的探索与延续,从植物中提炼出独一无二的颜色,在服饰上呈现纯粹的、富有生命力的美。如:2023 春夏系列“春色偶成”、2023 秋冬风雅·宋等系列,聚焦植物染的低碳可循环价值,以不断精进的工艺技术,使时尚可持续发展理念深入当代生活,重新构建日常着装的色彩体系。

3.3 之禾

之禾品牌创立于 1993 年。据市场调研,之禾品牌在中国、法国、日本开设了 277 家店铺,覆盖 120 多个城市,当前中国市场定位于高端服饰产品。该品牌从大自然中精选高品质原料并以对环境负责任的态度加以再造,基于东方哲学“天人合一”的古老思想,致力于寻求人与自然的和谐共生,摒弃多余设计,展示天然之美,为消费者提供舒适、自然、环保的体验。

基于以上女装品牌案例分析,表 2 汇总了对生活在左、例外、之禾服装品牌的市场定位分析。

表 2 生活在左、例外、之禾服装品牌市场定位分析

品牌	品牌定位	品牌理念	风格定位	市场定位	消费人群	品牌特色
生活在左	传承精神文化国风品牌	创意、真诚、纯粹;提倡“随心生活”态度	传统与现代、非遗与时尚相结合	中高档品牌	以 30 岁以上追求简约、经典、舒适的女性为主	品牌主张“不可复制的手工”,还原生活本质和内心状态
例外	传承东方文化和原创设计品牌	创造和传播具有东方哲学的经营理念	简洁含蓄、舒适实用,兼具文化和艺术	高档品牌	25~40 岁,具有一定人文艺术修养与生活积累的女性群体	品牌致力于东方美学与现代时尚的结合
之禾	以自然主义为核心的本土品牌	年轻、时尚、舒适,为消费者提供优质产品和服务	含蓄、年轻、轻松	高档品牌	30~49 岁女性为主要购买群体;25~30 岁热爱都市生活的年轻女性	品牌坚持采用天然原料,服装的版型更符合亚洲人体型

分析发现,我国服装品牌在发展过程中实现传统与时尚融合的这一变化,使消费者在着装方面有了更为丰富多样的选择。当下植物染服装品牌凭借其兼顾时尚性与实用性的特点,已逐渐融入人们的日常生活。探究国内服装品牌崛起这一现象背后的深层次原因是除品牌自身在设计、品质把控、营销等方面不断提升、改进外,更为关键的是也体现了民众对中国文化的强烈自信,这种文化自信成为推动国内服装品牌蓬勃发展的强大内在动力,从而使具有中国文化特色的服装品牌,如植物染服装品牌等,能够在市场上站稳脚跟,并获得消费者的青睐。

4 植物染的发展应用与趋势

4.1 面料与科技发展

随着时代发展,化学纤维的应用使织物种类丰富多样,而传统植物染的主要织物材质为棉、麻、丝、毛等,单一材质已不再满足当前的市场需求,人造丝、针织蕾丝、再生天丝、皮革等新兴面料不断涌现^[5]。调研发现,后续开展设计工作时可结合新兴面料的使用。新兴面料具有容易上色、可再生的特点,还拥有环保、贴近自然的优势,将它与相关元素结合进行设计时,不仅能确保服饰穿着的舒适性,还更侧重于环保方面的考量。长远来看,积极运用新材料及新工艺,是顺应时代发展潮流的一种必然走向,只有这样,才能够打造优质产品,进而满足更多消费者的需求。

4.2 造型与时尚融合

我国服装品牌层出不穷,款式丰富多样,而我国

植物染服装在应用中还存在一些缺陷,主要是:植物染服装款式单一,主要为 T 恤、衬衫等,导致服装市场的同质化严重,难以满足消费者多样化的穿着需求。未来设计中,不仅要注重外部廓形的设计,还应注意内部结构的设计。可将服装廓形设计为简约的 H 型或 O 型,以满足消费者向往无拘无束、简朴生活的需求。内部结构设计时可与服装的装饰性分割线和功能性分割线进行结合,在确保穿着舒适的同时,增加服装的立体感、层次感、时尚感,丰富款式造型。

4.3 色彩与审美碰撞

根据调研与分析,同种染材染不同织物时可呈现多重色彩;同种织物,采用不同媒染剂,亦可呈现不同颜色^[6]。如 2023 年中国国际时装周上,设计师林栖与黄荣华老师所设计的服装涵盖 5 个色系、38 个中国传统色,还全新推出芙蓉红、榴花红、月白、碧色、蜜合等植物染颜色,这些带有大自然灵气的传统色打开了植物染服装的新天地。将全新的植物染颜色应用在未来的设计中,不仅是传统技艺的传承,更是与现代时尚的完美融合。

5 植物染服装的创新设计实践

在可持续发展、环保理念的时代背景下,植物染服装相关产品市场不断扩大,总体向好。未来,服装生产采用天然、可再生原料已成为服装产业发展的新趋势。这种趋势不仅得益于品牌理念的提升,更得益于国家相关政策的扶持。笔者基于以上面料、造型、色彩三方面的设计构思,创新设计了“染·缦”系列的 4 款服装(A、B、C 和 D 款),以期为未来设计提供一些参考。

A 款服装上半部分内搭以双线头分割线为主,外套采用不对称设计手法,把植物染面料与泡泡袖、袖身相互连接,腰身部位采用抽褶的技法,使模特腰身更显纤细,增强整体造型的美感。服装下半部分采用半包臀款式与波浪褶相连接的款式,服装整体展现女性的柔美。

B 款服装同样也分为上、下两部分。上半部分的

服装以衬衫版型为创意设计的出发点,在此基础上搭配波浪褶,使线条感与弹性完全融合。服装下半部分选用高腰半身连衣裙款式,裙摆采用不对称褶皱工艺及波浪褶的加工技法,以此呈现独特的造型效果。A、B 款服装款式图、线稿及效果图如表 3 所示。

表 3 A、B 款服装款式图、线稿及效果图

服装	款式图(前、后)	线稿	效果图
A 款			
B 款			

C 款服装的上身主体为深 v 背心廓型,运用立体排褶的技法增加服装的层次感,袖子部分为抽褶泡泡袖设计,有复古与甜酷的即视感。裙子为筒裙,通过不同分割线与立体褶裥搭配,增加服装的立体感。

D 款服装着重展现简约与时尚相融合的设计风

格。上半身的服装设计中,肩部运用了 T 廓型,并搭配泡泡袖,两者的相互配合营造出前后的层次感。裤子根据喇叭裤原型进行廓形的再设计,裙子部分通过改变褶的形态使服装整体造型效果更加丰富多样。C、D 款服装款式图、线稿及效果图如表 4 所示。

表 4 C、D 款服装款式图、线稿及效果图

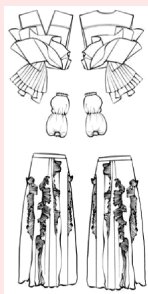
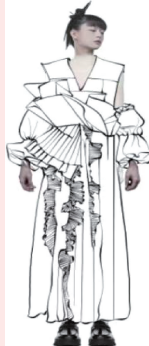

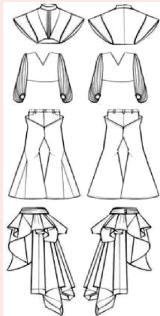
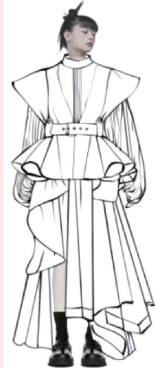

服装	款式图(前、后)	线稿	效果图
C 款			

表 4 (续)

服装	款式图(前、后)	线稿	效果图
D 款			

所设计的 4 款服装的面料均采用植物染技艺进行染色,选用草木色系,将皮革与棉、麻织物进行拼接,并搭配欧根纱织物,增加视觉美感。作品既保留了植物染原本的颜色,又与现代时尚设计相结合,可为未来服装设计提供一定的借鉴思路。

5 结语

通过我国植物染技艺的历史、植物染服装市场的分析及服装品牌案例的研究,探讨植物染技艺在现代服装面料、造型、色彩设计中的应用,通过 4 款设计实例的分析与介绍,希望能为现代设计提供一定的参考。在可持续发展理念的指引下,作为一个拥有悠久染色历史的国家,有责任和义务传承中华民族“精益求精、止于至善”的工匠精神,植物染技艺是中华文化、精神的重要载体,“回归自然”已然成为一种消费趋势,希望中国传统染色技艺通过与现代设计理念的碰撞,得到传承与发展,创造更好的服装产品。

基金项目:
教育部产学合作协同育人项目(2411054355)

参 考 文 献

- [1] 朱胜男. 植物印染面料在创意服装设计中的应用研究[D]. 苏州:苏州大学,2017.
- [2] 牛玖荣,尚婕,张雪桦,等. 植物染技艺在现代服装设计中的应用与研究[J]. 纺织报告,2023,42(8):60-62.
- [3] 黄荣华. 中国植物染技法[M]. 北京:中国纺织出版社,2018:28-33.
- [4] 汪琼,黄德春,王祥,等. 中国植物染生态产品产业价值实现模式调研及建议[J]. 纺织报告,2023,42(3):34-40.
- [5] 邵咏夷,吴晨珠,刘淑琦,等. 传统植物染色技术及其在现代服装设计中的应用[J]. 西部皮革,2023,45(22):44-46.
- [6] 杨旭,李静. 传统植物染在品牌服装设计中的创新应用研究[J]. 辽宁丝绸,2024(1):20-22.

科技点亮绿途 创新守护蔚蓝
智能绘就清景 数智焕新山河
匠心雕琢生态 携手共筑蓝天