

非遗扎染艺术在现代女包中的创新应用

张中启

(泰山学院 艺术学院, 山东 泰安 271021)

摘要: 本文聚焦非遗扎染。首先,剖析扎染女包的分类;其次,从捆扎法、卷扎法、夹扎法、线缝法、抽绳法、抓染法六个方面阐述现代女包扎染技法;最后,从拼接工艺创新、材料创新、编织工艺创新、刺绣工艺创新、色彩创新、纹样创新设计六方面探讨非遗扎染艺术在现代女包中的创新应用,以期非遗扎染艺术融入现代女包设计提供参考。

关键词: 扎染; 现代女包; 非遗; 纹样; 创新应用

中图分类号: TS 941 **文献标志码:** A

Innovative application of intangible cultural heritage tie-dyeing in modern female bags

Zhang Zhongqi

(College of Art, Taishan University, Tai'an 271021, Shandong, China)

Abstract: This article focuses on the intangible cultural heritage tie-dyeing. The classification of tie-dyeing female bags was analyzed. Then the tie-dyeing techniques of modern female bags were elaborated from six aspects, such as binding method, winding method, clamping method, sewing method, pulling rope method and grab dyeing. Finally, the innovative application of the intangible cultural heritage tie-dyeing in modern female bags was discussed from six aspects: stitching process innovation design, material innovation design, knitting process innovation design, embroidery process innovation design, color innovation design and pattern innovation design. The research aims to provide a reference for the intangible cultural heritage tie-dyeing in modern female bag design.

Key words: tie-dyeing; modern female bag; intangible cultural heritage; pattern; innovative application

女包是重要的女性服饰用品之一,是女性日常生活中必不可少的物品,不仅可以满足女性外出需求,还能体现现代女性独特的审美意趣^[1]。现代女包的设计一方面要契合当代女性的审美观念,另一方面可融入传统文化的传承与发展理念^[2]。扎染艺术作为我国的文化艺术瑰宝,承载着深厚的历史底蕴,具有极高的艺术欣赏价值^[3-5]。将扎染艺术与现代女包设计进行创新融合,既能借助女包这一优质

传播载体,让扎染艺术更好地呈现给世界,又能为现代女包设计注入新的设计灵感和思路,满足当代女性的情感诉求。

1 非遗扎染女包分类

1.1 背包

背包是一种按照人体背部自然曲线设计的布袋,通常背负于肩上,专为外出时便捷携带个人物品

基金项目: 2022 年度泰安市哲学社会科学规划研究项目(2022skx170);2021 年度山东省艺术科学重点课题(21ZB05180004);2019 年度山东省社会科学普及应用研究项目(2019-SKZC-09)

收稿日期: 2024-02-13

作者简介: 张中启,男,1971 年生,安徽安庆人,副教授,研究方向为服饰文化与数字化服装工程技术,zhongqi_0225@163.com

而制备。背包的款式丰富多样,依据不同使用场景与功能需求,可细分为休闲款、商务款、学生款、旅游款等多个类别。其中,扎染背包(图 1)尤为引人注目。它制作工艺考究,坚固耐用、实用性超群,备受现代女性青睐。扎染背包能从多个维度契合现代女性追求个性、展现自我的需求。

图 1 扎染背包

Fig. 1 Tie-dyeing backpacks

1.2 单肩包

单肩包是一种以单侧肩膀作为受力点的包袋款式,通常由肩带与包身构成,肩带多为皮带或链条,其长度能够根据使用者的实际需求灵活调节。在风格类型方面,单肩包涵盖休闲风、时尚风、商务风等多种,能够轻松适配各种风格的服装,为整体造型加分添彩。扎染单肩包(图 2)通常整体尺寸较小,却处处彰显优雅,精致独特的扎染工艺赋予其独一无二的魅力。无论是上班通勤,还是休闲时光,都深受现代女性喜爱。

图 2 扎染单肩包

Fig. 2 Tie-dyeing single-shoulder bags

1.3 手提包

手提包作为一种兼具装饰性与实用性的配件,是专为随身携带轻便物品而设计的。它的历史源远流长,可追溯至 19 世纪。当时的女性服饰鲜少

设有口袋,为方便携带必要物品,小巧便携的手提包应运而生。步入 20 世纪,手提包华丽转身,成为现代女性日常生活中必不可少的装饰品。其款式丰富多元,有简约大气的黑色简洁型,彰显个性魅力的个性印花型,大胆吸睛的撞色型,以及活泼明快的彩色型等。不同款式的手提包,往往能在不经意间流露出佩戴者的独特品位与审美格调。扎染手提包作为服饰配件的重要一项,其色彩的选择堪称关键。当所搭配的服装色彩较为单调沉闷时,可选用鲜艳色彩的扎染手提包来点亮整体造型,调整色彩的平衡感;而当服装色彩过于浓烈时,选择色调单纯且含蓄内敛的扎染手提包,能有效缓和视觉冲击,营造出和谐舒适的氛围。此外,巧妙融合不同的肌理效果,设计不同风格的扎染手提包(图 3),能够满足当代女性的不同心理需求和审美情趣。

图 3 扎染手提包

Fig. 3 Tie-dyeing handbags

1.4 挎包

挎包通常是以皮革、人造革或帆布等为材料制作而成的包袋,造型上多为平底,并配有便于背负的背带。挎包能陪伴女性出入各类不同场合。一般而言,挎包体积较大,且具备双面斜背的功能。挎包的品质优劣,主要体现在结构设计是否合理、材质选用是否优良以及做工是否精细等方面。扎染挎包(图 4)不仅方便实用,还十分结实耐用,是现代女性出门时贴心的随行物品之一。

1.5 钱包

钱包是现代女性日常生活中很重要的小包,不仅可以用来装钱币,还可以将银行卡、信用卡等重要的证件携带在内。钱包象征现代女性的品位和气质。因此,选择钱包时,除了注重品牌和质量外,还要契合自己的身份,体现自身的个性。扎染钱包(图 5)无疑是当代女性的理想之选。它的款式设计

图4 扎染挎包

Fig. 4 Tie-dyeing shoulder bags

简约而不失大方,新颖且紧跟时尚潮流,颜色沉稳而不失格调,每一处细节都耐人寻味。它不仅仅是一个实用的钱包,更是一件经得起时间考验的艺术品,能够完美融入当代女性的生活,为她们增添一抹别样的魅力。

图5 扎染钱包

Fig. 5 Tie-dyeing wallets

2 现代女包扎染技法

2.1 捆扎法

捆扎法是按照扎染图案的外观要求,掀起织物的一小部分,或是顺势将织物伸展成长条状,或是对织物进行各式各样的折叠处理。随后,运用橡皮筋、棉绳、麻绳、锦纶(尼龙)绳等不同材质的捆扎材料,对处理好的织物进行捆扎打结。在后续的染色环节,由于织物被捆扎,染料仅能渗透至部分未被紧密束缚的区域,从而在织物表面自然形成风格独特、形态各异的扎染图案,如圆形、螺旋形等,如图6所示。捆扎法适合应用于各类扎染女包的设计制作。在操作过程中,捆扎力度要适中,否则会影响扎染效果。

2.2 卷扎法

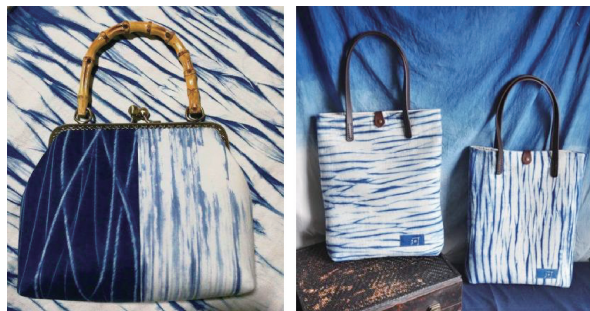
卷扎法有卷压法、平卷法两种形式。卷压法是将

图6 捆扎法扎染女包

Fig. 6 Tie-dyeing female bag made by binding method

织物平卷包裹在圆筒上,用线将织物两端与圆筒固定,沿织物上端将其顺着圆筒向下推,使织物形成堆积状的褶皱,再将其放入染料中染色,从而在织物表面呈现出密集且无规律,却又充满韵律感的线状图案,如图7a)所示。平卷法是将织物平卷包裹在圆筒上,然后用线将织物与圆筒紧密捆扎在一起,之后将捆扎好的织物放入染料中染色。染色后的织物表面会出现一些纵横交错、富有规律性的线条,如图7b)所示。

a) 平卷法扎染女包

b) 平卷法扎染女包

图7 卷扎法扎染女包

Fig. 7 Tie-dyeing female bags made by winding method

2.3 夹扎法

夹扎法是指先将织物按照一定规律进行折叠,随后将圆形、三角形、六边形等不同形状的夹板或金属片,对称放置在织物无需染色的上、下部位,再用夹子牢牢固定。完成这些步骤后,将织物放入染料中进行浸染。染色后的织物表面会呈现出规则排列的圆形、三角形、六边形等几何图案,如图8所示。夹扎法在扎染女包中运用十分广泛,形成的图案规整而富有现代感。

图 8 夹扎法扎染女包

Fig. 8 Tie-dyeing female bag made by clamping method

2.4 线缝法

线缝法是指按照一定规律,采用针线对织物进行线缝并扎紧,然后放入染料中浸染,由此形成不同扎染效果的图案。按照缝制方法的不同,线缝法可细分为平针缝绞法和卷针绞缝法这两种形式。平针缝绞法是使用穿好棉线的手针,沿着织物上预先设计好的图案进行均匀和平缝操作,之后将线拉紧。通过这种方式,既能够形成线状、条纹等简洁的扎染纹样,也能够巧妙地制作出花形、叶形等复杂的扎染纹样,如图 9a)所示。卷针绞缝法是先对面料进行折边卷起处理,接着用穿好棉线的手针,按照设计图案的具体要求进行缝制并抽缩扎结。这种方法能在织物表面形成呈斜线分布的点状扎染纹样,如图 9b)所示。

a) 平针缝绞法扎染女包

b) 卷针绞缝法扎染女包

图 9 线缝法扎染女包

Fig. 9 Tie-dyeing female bags made by sewing method

2.5 抽绳法

抽绳法是将绳子放在织物上,随后用绳子将织物的两端顺势卷起,接着从两端将卷好的织物用力抽紧,再打结系牢。完成这些步骤后,将织物放入染料中进行浸染。染色后的织物表面会呈现出相互交错的鱼鳞样扎染图案。以抽绳法制作的扎染女包(图 10)为例,其形成的纹样别具特色。这些纹样由一片片深浅各异的三角形累积成鱼鳞纹样。这种纹样不仅富有层次感,更蕴含着一种自然朦胧之美。

2.6 抓染法

抓染法是将织物平铺于桌面上,用手随意抓紧织物后,再用绳或线对其进行捆绑包扎,然后将织物浸入染料中。由于捆绑包扎的部分能够有效阻挡染料的渗透,染色后的织物表面会呈现出千变万化、独一无二的自然染制效果。采用抓染法制成的扎染

图 10 抽绳法扎染女包

Fig. 10 Tie-dyeing female bags made by pulling rope method

女包(图 11),外观效果独特,其图案如星空般斑斓璀璨。

图 11 抓染法扎染女包

Fig. 11 Tie-dyeing female bags made by grab dyeing method

3 非遗扎染艺术在现代女包中的创新应用

3.1 拼接工艺创新设计

拼接工艺有着悠久的历史,是一种古老的装饰技艺与艺术表现形式,承载着深厚的历史文化底蕴。在创新思维的启迪与引领下,该工艺依据女包的外观轮廓,遵循特定的规律,对女包款式进行分割与重组。随后,运用不同材质或色彩的面料进行缝合,使女包最终呈现出完整且独具匠心的形态。在现代扎染女包的设计中,拼接工艺堪称最为常见的创意与装饰手法之一,得到了极为广泛的应用。如图 12 所示,经拼接工艺制作出来的扎染女包,往往能营造出错落有致的层次感,色彩上呈现出自然而流畅的渐变效果,给人带来一种意想不到的独特美感。

图 12 拼接工艺创新设计扎染女包

Fig. 12 Tie-dyeing female bags created through stitching process innovation design

3.2 材料创新设计

传统扎染所使用的材料多为棉布,其相对单一

的特性在一定程度上限制了设计师创意灵感的迸发。为使扎染女包契合当代女性日益多元的审美标准与需求,设计师们尝试将针织面料、灯芯绒、真丝、皮革、牛仔布、仿麂皮绒等现代材料引入扎染工艺中。不仅如此,他们还积极运用抽丝、烧花、镂空、磨烂等工艺手法,以及巧妙搭配珠子、丝带、亮片等装饰元素,对扎染面料展开全方位的创新设计。对材料进行创新性设计,已成为扎染女包开发的关键手段。如图 13 所示,这款扎染女包是先对牛仔布进行扎染处理,随后进行磨烂工艺操作。经过磨烂处理后,面料部分缺损,这种独特的处理方式不仅提升了扎染女包的艺术性,更赋予其鲜明的个性与独特的美感。原本款式简约的扎染女包,因这一创新设计而展现出与众不同的韵味,呈现出一种融合东西方文化的、别开生面的艺术个性。

图 13 材料创新设计扎染女包

Fig. 13 Tie-dyeing female bag created through material innovation design

3.3 编织工艺创新设计

编织工艺是一种广泛流传于民间的传统手工艺,是中华民族文化的瑰宝。它巧妙地将实用性与审美性融为一体,承载着深厚的文化底蕴与历史记忆。早在公元前 4 世纪,我国的编织技术便已悄然萌芽,历经岁月的洗礼与沉淀,不断传承与发展。编织工艺指人们使用手工编织技术,将韧性较好的植物纤维(如细枝、柳条、竹、灯芯草)交错或钩连编织在一起而形成各种工艺品。由于所选用的材料与色彩丰富多样,编织出的工艺品天然、朴素,线条清晰流畅,造型简练大方,具有独特的美感,展现出独特的视觉效果。在传统装饰艺术领域,编织工艺占据着举足轻重的地位,它不仅是现代设计师汲取灵感、表达创意的重要源泉,更是推动设计创新的有力手段。如图 14 所示,将编织工艺与扎染女包巧妙融

合,编织出的扎染女包纯真古朴,工艺精美,色彩层次丰富多变,外观典雅朴素,能很好地满足当代女性对时尚的追求。

图 14 编织工艺创新设计扎染女包
Fig. 14 Tie-dyeing female bags created through knitting process innovation design

3.4 刺绣工艺创新设计

刺绣,古称针绣,是中国民间传统艺术的一个重要的组成部分,也是中华民族文化艺术的珍贵遗产。它是使用丝、绒、棉等各种彩色线,按设计的花纹在绸缎、布帛和现代化学纤维织物等材料上飞针走线,以绣迹勾勒出花纹图案。刺子绣是一种传统乡村刺绣,它通常采用白线,以简洁的针法,将单层或多层织物按照预先绘制的几何图案缝制起来。刺子绣的图案规整有序,具有强烈的视觉冲击力,纹样呈现出立体直观的质感。与之相反,扎染图案则渐变晕染,缺乏立体层次感。如图 15 所示,将刺子绣与现代扎染女包结合进行创新设计,利用扎染渐变晕染所营造出的虚,与刺子绣循环明晰所呈现出的实相互映衬,不仅可以丰富扎染女包图案的层次,还能够展现出一种契合现代审美的独特韵味。

图 15 刺绣工艺创新设计扎染女包
Fig. 15 Tie-dyeing female bags created through embroidery process innovation design

3.5 色彩创新设计

传统扎染技艺多是在蓝色布上起白花,其色彩风格典雅质朴,却也略显单调。这一色彩特征在很大程度上是受当时技术条件的制约,难以充分满足现代女性对于扎染女包丰富多元的审美需求。随着

社会的发展和人们审美观念的变化,众多设计师勇于突破传统束缚,积极探索创新。他们巧妙运用不同明度和纯度的色彩,采用套染技艺进行扎染创作,如图 16 所示。通过套染,织物上呈现出多变的色彩和丰富的层次效果,色彩和艺术效果更加丰富。这

图 16 色彩创新设计扎染女包
Fig. 16 Tie-dyeing female bags created through color innovation design

种创新的扎染作品,契合当代女性对于扎染女包在色彩与艺术效果上的高要求。

3.6 纹样创新设计

扎染纹样主要涵盖植物类、动物类、几何类、自然景观类、宗教题材类以及人物类等。这些纹样运用提炼、概括、典型化等表现手法,将人们对生活的观察,以及大自然中千姿百态的美的形象,巧妙地凝练其中。如图17所示,经由扎染技术的独特演绎,

获得的纹样特色鲜明、韵味十足。在扎染女包的设计领域,扎染纹样无疑占据着重要地位。在传承扎染纹样自身独特的民族艺术风格与深厚精神内涵的同时,对扎染女包纹样展开艺术化、抽象化、多样化的创新设计,具有深远的意义。这种创新不仅契合当代女性日益增长的文化需求,满足她们不断变化的审美偏好,更能在潜移默化中推动非遗扎染艺术的传承与发展。

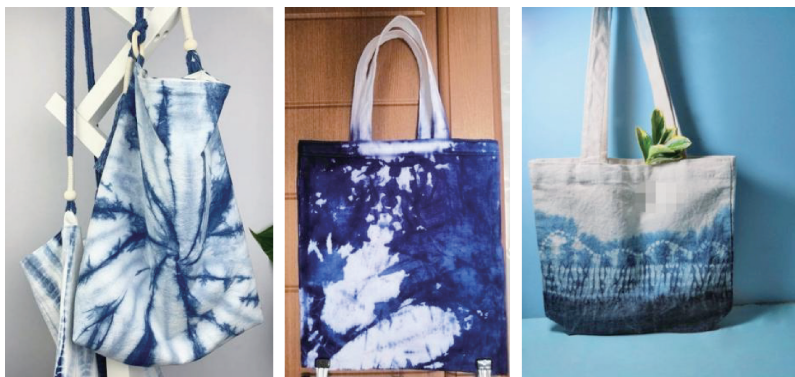

图17 纹样创新设计扎染女包

Fig. 17 Tie-dyeing female bags created through pattern innovation design

4 结束语

扎染艺术作为中国民间源远流长的传统染色技艺,不仅是我国古代劳动人民智慧的结晶,也是文化传承的重要载体。将扎染艺术与现代女包相结合,从纹样创新、色彩创新、材料创新、刺绣工艺创新、编织工艺创新、拼接工艺创新等方面对扎染女包进行创新设计,所得扎染女包产品既保留了传统文化的独特韵味与深厚底蕴,彰显出浓郁的民族色彩,又契合当代女性多元化、个性化的审美需求。

参 考 文 献

- [1] 高海燕, 吴东利, 齐爱民. 编织工艺在现代女包设计中的应用[J]. 中国皮革, 2014, 43(4): 118-121.
- [2] 徐园文. 京绣与现代女包设计融合创新设计方案研究[J]. 美术文献, 2018(5): 127-128.
- [3] 舒杰聪. 传统扎染艺术在现代服装设计中的创新应用[J]. 西部皮革, 2023, 45(11): 106-109.
- [4] 郑辉. 中国传统扎染艺术在现代服装设计中的应用研究[D]. 延吉: 延边大学, 2017.
- [5] 张中启. 非遗扎染艺术在现代女装中的创新应用[J]. 国际纺织导报, 2024, 52(5): 32-36.

(上接第16页)

CN201922448263. X[P]. 2020-09-08.

[7] 李成群, 葛顺顺, 马计兰, 等. 一种纺锤边条回收装置: CN201922448265. 9[P]. 2020-09-22.

[8] 马计兰, 李成群, 韩丽娜, 等. 梳理机的清洗装置:

CN201922430110. 2[P]. 2020-10-02.

[9] 吴劲松, 靳向煜. 双组分热黏合非织造布纵横向强力比影响因素浅析[J]. 非织造布, 2008, 16(6): 37-40.

[10] 齐晶晶. 仿3S柔滑爽卫生用热风非织造材料的研发[D]. 天津: 天津工业大学, 2019.