

缂丝服饰品的传承与发展探析

邵晨霞

(江苏技术师范学院 艺术设计学院, 江苏 常州 213001)

摘要: 缂丝服饰品是中国传统丝绸珍品, 具有悠久的历史, 但如今缂丝服饰品的生存状况堪忧。通过分析缂丝服饰品的现状, 就缂丝保护传统工艺、进行缂丝服饰品产品的创新开发进行了探讨, 以期再现缂丝昔日的辉煌。

关键词: 缂丝服饰品; 缂丝工艺; 产品开发

中图分类号: J509; K876.9 文献标识码: B 文章编号: 1001-7003(2009)10-0050-03

Inheritance and Development of Silk Costume with Cut Designs SHAO Chen-xia

(College of Art and Design, Jiangsu Teachers University of Technology, Changzhou 213001, China)

Abstract: Silk costume with cut designs is precious traditional silk of China which has a long history, but nowadays there were much concern about it. Through analyzing the status of silk costumes with cut designs, this paper discussed the create exploration of Silk tapestry with cut designs' tradition protect technology and the product of silk costume with cut designs, and expected that it would have brilliant achievements again.

Keywords: Silk costume with cut designs; Silk tapestry with cut designs; Product explore

缂丝又称“刻丝”“剡丝”等, 是我国传统的丝织工艺品, 缂丝服饰品所表现的物象生动逼真、细腻动人, 与绘画有异曲同工之妙。缂丝服饰品素以制作精良、古朴典雅、艳中带秀的艺术特点著称, 被誉为“织中之圣”, 同时由于经得起摸、擦、揉、搓、洗, 它又获得“千年不坏艺术织品”之誉称。

1 传统缂丝服饰品的艺术特色

缂丝作为一门纯手工制作的技艺, 工艺繁复, 一件成功的作品所用人力物力非普通人家可以承受。缂丝技艺通过通经断纬的特殊织造方法表现各类纹样, 穿纬时少则一根经线, 多则上百、上千、上万根经线, 根据纹样无一定论, 只有在没有纹样的地方才一梭到底, 如同纺织打纬一样。纹样通过局部挖织、留出花样织入彩线, 使各种纹样、图案呈现出来, 因此穿梭、拔纬十分缓慢, 纹样越复杂、颜色越多, 梭子则越多, 且花费工时越大, 可谓“缂丝织成费工绩, 啧啧千声不盈分”。

唐代缂丝服饰品主要是以丝带类为主, 例如1973年新疆吐鲁番阿斯塔那遗址出土的几何菱纹缂丝腰带, 在草绿色地上, 用大红、桔黄、土黄、海蓝、天青、白等多种颜色织成几何菱纹, 表明当时缂丝技术已渐趋成熟。

北宋的缂丝多用作书画包首或经卷封面, 南宋缂丝则超越了实用工艺品的范畴, 转向了纯粹欣赏性的艺术品的创作。

元代缂丝服饰品出土和传世最多的当属靴套、云肩、帽子及衣料等。靴套一般都是靴面用缂丝织物, 里子或边饰及结带都采用其他面料。例如1970年新疆盐湖古墓出土的缂丝牛皮靴以及1978年内蒙古明水墓出土的缂丝紫汤荷花靴就是有力的证明。缂丝云肩色泽鲜艳, 制作精湛, 披在肩上起着画龙点睛的作用, 令袍服更加华丽动人, 且缂丝云肩的纹样和构图总是非常艳丽。元代的缂丝衣料以匹计算, 据史料记载, 元代初期袁州路宜春县的军户会接受“克丝一匹”的聘礼, 可见当时缂丝织造的繁盛^[1], 图1为元代缂丝牡丹纹面料残片。

图1 元代缂丝牡丹纹面料残片

明代缂丝服饰品留存与世的数量不多, 主要是缂丝官服及补子(图2)。例如1959年北京定陵出土的万历皇帝缂丝衮服, 是我国迄今所见的最早、最完整的十二章衮服。这件衮服通体缂制而成, 纹样以十二章和十二团龙为主体, 用孔雀羽线、赤圆金线及其他色彩的绒纬缂织, 以蓝、绿、黄等色为主, 配以间色, 用色共计28种, 是缂丝实用性与艺术性的完美结晶。

收稿日期: 2009-05-18; 修回日期: 2009-06-30

基金项目: 江苏技术师范学院青年科研项目(KYY08055); 教育部2006年度人文社会科学研究专项项目(06JD760005)

作者简介: 邵晨霞(1972—), 女, 副教授, 硕士, 主要从事服装设计的教学与研究。

清代的缂丝服饰品主要是袍褂、官服、补子、迎手及荷包等。例如收藏于中国丝绸博物馆的“红地彩云金龙缂丝袍”是一件缂丝吉服袍，它的前胸和后背缂有正龙2条、两肩缂有正龙2条、前后襟缂有行龙4条、底襟缂有行龙1条、领前后缂有小正龙2条、左右及交襟处缂有小行龙4条，共饰有龙纹16条，其中大型金龙9条为主体纹饰。按照皇帝龙袍制式，它除了众多的龙纹外，也有辅助纹饰，例如象征版图、财富、尊严等的山、水、暗八仙，象征福寿祥瑞的蝙蝠、仙鹤及蔬果^[2]。

图2 明代缂丝龙纹补子图案

2 缂丝服饰品的现状分析

新中国成立之前的缂丝服饰品多被用以生产衣料、袍褂、官服、补子、腰带、迎手、荷包、靴套、云肩、帽子、被面、折扇袋等，直至抗日战争结束，缂丝就失去了销路。所以到新中国成立初，苏州乃至全国已无缂丝生产，苏州的缂丝艺人都在靠种田谋生^[3]。后来随着日本和服腰带需求的不断增加，我国的缂丝行业几乎成了日本缂丝和服腰带的专业加工和生产基地，从而也带动了缂丝业再一次的繁盛，苏州地区成立了苏州缂丝厂、和服腰带厂、吴县缂丝总厂等企业，另外还广泛调动了江苏地区的乡间织工进行生产。直至1988年，苏州地区及浙江少数地区总共有缂丝机六千多台，织工约万人，当时缂丝腰带的收购价大约在几千至几万元不等，换汇率达到了200%，除了日本，韩国也有少量定单。在近15年的时间里，缂丝得到了大规模的发展，后来由于亚洲金融风暴的影响，日本经济严重滑坡，影响到高档服装的消费，大量减少了对缂丝腰带的需求，因此由日本和服腰带带动的苏南缂丝业于20世纪90年代中期开始逐渐衰落。

而今缂丝生产不断萎缩，只有苏州一地传承了这一稀有的传统工艺。因此，缂丝技艺的传承需要全社会的重视，才能把这门古老的技艺传承下去。在当今快节奏社会生活中，较难吸引年青人去学习这门古老的技艺，一方面因为传统的缂丝技艺是一项手工操作、工序繁

复、织造缓慢的技术，据传乾隆时期江南织造局熟练的艺人一天只能织缂1~2 cm²，民间就有“妇人一衣，终岁方成”的说法^[4]。另一方面学习缂丝技艺起码要六七年才能独挡一面，15年以上才能做得比较好，时间花费长、收入低，静不下心来是现在年轻人不愿意学缂丝的原因。目前尚在从事缂丝技艺的人员，年龄偏大，30岁以下的年轻人几乎没有，修养不全面、理论贫乏、技艺不精成为限制缂丝发展的瓶颈，缂丝工艺将出现人才断层，后继无人，濒临失传的可能性。

3 缂丝服饰品的传承与创新

缂丝技艺既是传统的又是现代的，传统是指其具有历史文化的积淀，但是在博物馆里的缂丝是过去的、静止的、没有生命的，这种中华民族特有的技艺应当为今天的人们和生活所用，只有鲜活的、发展变化的实际社会需求才是传承缂丝服饰品的出路，而缂丝服饰品的开发途径也是多方面的。

3.1 材料开发

在服饰品材料方面，可根据产品的用途进行选择，并在真丝原料基础上拓展到用其他材质进行缂织。早在汉、南北朝文物中，就已发现用毛纱缂织的织物，一片为希腊风格的毛织人像，一片为北朝风格的横条蔓草动物纹毛织物，其织造方法与缂丝织物的技法完全相同，因此将毛纱线、花式纱线等作纬线应用于缂丝织物，可形成与真丝缂织完全不同风格的比较粗犷、厚实、立体感强的效果（图3）。随着现代纺织原材料的丰富多彩，可选用纯羊毛线为原料织造，采用羊毛线为原料进行织造极富新意。此外，彩色棉纤维、麻纤维、新型化学纤维也可以作为辅助材料进行缂织，用以丰富缂丝服饰品的材料选用。

图3 叶纹缂织毛毯

3.2 织物结构

传统缂丝织物多为平纹织物，而现代服饰品从织物结构来说，除平纹组织外，可应用斜纹、缎纹及变化组织，使织物更丰富，以便能够充分体现设计者的艺术风格及题材。从制织工艺来说，也可把缂织技法与“通经通纬”等组合起来，形成多层结构的效果，使现代缂丝织物层次丰富起来。

3.3 产品种类

目前，生产外销日本的和服腰带成为缂丝服饰的主打产品，我国的缂丝行业也几乎成了日本缂丝和服腰带的专业加工和生产基地。随着社会经济的快速发展和人

们审美观念的变化,人们对服饰品需求量也逐渐增加,人们希望借助服饰品来迎合时尚,体现自己的品位和个性。因此,缂丝制品在保留原有工艺品的基础上,可将产品应用领域拓宽到更多的服饰品方面。如:缂丝披肩、围巾、手工香包、腰饰、工艺伞、领带、手帕、袜底、鞋面、归纳袋、手机袋、拖鞋、名片袋、高级成衣的面料、肚兜等。另外,也可将缂丝运用在服装的袖口、衣领、门襟、裙边等处进行装饰。例如图4就是2008年上海国际服装文化节上设计师凌雅丽设计的作品“素宁风华、凌窟、冰蝶”,其中就引用传统缂丝工艺在腰身及前胸进行装饰^[5]。这样既可利于缂丝饰品进入人们的日常生活中,又可发扬我国的传统工艺。

图4 作品“素宁风华、凌窟、冰蝶”的缂丝图案

3.4 图案题材

传统的缂丝艺术品大多为摹制名家书画作品,常用的题材如花、叶、梗、人、龙、云、建筑物、树、石、山、水、鸟、禽、蜂、蝶、字画、印章等。现代的缂丝服饰品既要保留传统风格又要体现时尚性,既可选用大自然中的景物作为色彩图案设计的基础,又可选用体现现代艺术风格的图案。例如,可采用矢量背景图案、非主流图案、彩色纹理图案、抽象图案等进行装饰(图5~图8)。

3.5 加工工艺

缂丝服饰品在加工工艺上往往要花费很长的时间,传统缂丝织造技艺主要是使用古老的木机及若干竹制的梭子和拨子,经过“通经断纬”将五彩的蚕丝线缂织成一幅色彩丰富、色阶齐备的织物。在这方面可以借鉴日本技术,在东京刺绣研究所里,日本匠师在中国缂丝技艺的基础上做了更细致精到的研究。如以缂织时所用的工具为例,日本匠师将手指甲雕刻成梳齿状,来替代以往用来拨紧纬纱的竹拨子。这样,手上的敏感度更

强,缂丝出来的成品也就更为细密精致。如今,还可用先进的数码技术进行缂织,这种方法是先将纹样设计在计算机上完成,通过图像处理软件模拟生成缂丝服装面料图,使消费者可以预先了解设计的面料效果,然后在缂丝面料织造时,采用现代电子提花机结合真丝仿真彩色织物色卡,利用纹织CAD对其进行纹织工艺处理,自动生成电子纹板,使缂丝的服装面料达到仿真彩色的效果,虽然这种织物不如纯手工缂织的效果丰富,但确实极大地提高了缂丝的生产效率,降低了劳动成本,适应了市场变化的需求。

图5 非主流图案

图6 彩色纹理图案

图7 矢量背景图案

图8 抽象图案

4 结语

在保护与传承传统缂丝工艺的同时,需要深刻地理解本土文化,也需要深入了解世界领域的时尚规则,只有将传统缂丝工艺融入到现代人们的生活中,为现代的人们所接受和服务,才能赋予缂丝工艺新的生命力。同时,想要创造中国的高端服饰产业,就要从文化艺术含量这方面来提升产品附加值,借助缂丝来进行时尚设计,这样才能提高服饰品牌在国际上的竞争力。

参考文献:

- [1] 茅惠伟. 元代服用缂丝[J]. 丝绸, 2006(7): 49-51.
- [2] 楼淑琦. 清代“红地彩云金龙缂丝袍”的艺术特色及修复[J]. 丝绸, 2003(6): 44-45.
- [3] 郑丽虹. 中国缂丝的源流与传承[J]. 丝绸, 2008(2): 49-51.
- [4] 赵丰. 丝绸艺术史[M]. 杭州: 浙江美术学院出版社, 1992.
- [5] 衣力. 2008上海国际服装文化节——原创、时尚、活力(一)[EB/OL]. (2008-03-31)[2009-05-18]. <http://www.51fashion.com.cn/FashionNews/2008-3-31/162834.html>.