

现代服装设计中运用传统扎染艺术 ——以朗坤·黄刚2023新品时装发布会为例

黄刚

深圳元臻织智能科技有限公司, 广东 深圳 518110

摘 要 : 扎染作为中国的一种传统手工艺, 其内涵了各个民族的独特精神和思考方式。如今, 我们在商场中经常能看到扎染元素的运用, 这并非只是一种简单的外观复制或重塑, 而是对扎染文化的敬仰和延续, 其独特的艺术风格也满足了现代人的时尚追求。本篇文章通过图像和颜色的视角来解释扎染的独特性, 并据此探讨它在现代服装潮流中的运用。

关 键 词 : 传统文化; 扎染艺术; 服装设计; 色彩

The Application of Traditional Batik Art in Modern Clothing Design ---Take the 2023 New Fashion Release of Langkun and Huang Gang as an Example

Huang Gang

Shenzhen Yuanzhen Intelligent Technology Co., Ltd. Shenzhen, Guangdong 518110

Abstract : As a traditional Chinese handicraft, tie-dyeing embodies the unique spirit and thinking patterns of various ethnic groups. Nowadays, we see the use of tie-dyeing elements in shopping malls, which is not only a simple copy or reshaping of appearance, but also a respect and continuation tie-dyeing culture. Its unique artistic style also meets the fashion pursuit of modern people. This article interprets the uniqueness of tie-dyeing from the of images and colors, and accordingly explores its application in modern clothing trends.

Keywords : traditional culture; tie-dye art; clothing design; color

一、绪论

(一) 研究背景与意义

扎染是一种世界性的艺术, 在我国也是如此, 印度尼西亚, 印度, 日本都有, 扎染是劳动人民在生活中积累和摸索出来的一门印染艺术, 所有的设计都表达了对世界之美和对未来的憧憬。^[1] 扎染艺术在交流中也得到了一定的融合, 因为国际间的交流越来越频繁, 贸易往来也越来越多。

(二) 国内外研究动态

1. 国内研究动态

前几年刮起的一阵国潮风, 让更多的人也开始将目光投向古老的中华文化, 而曾经一度失传的传统非遗手工艺艺术, 也在更多人关注的目光中, 逐渐回春。^[2] 大理市和自贡则大肆发展染织业, 生产出的扎染产品远销国外, 供不应求, 俨然形成了一个巨大的织染产品生产基地, 扎染艺术已经成为了我国首批的国家级非物质文化遗产。而子庚扎染、大理扎染、白族扎染等, 也都以其古朴清新的特点, 吸引了一大批国内外手工艺爱好者的目光, 从而在国内外扬名中外。^[3]

2. 国外研究动态扎染除了在中国, 在日本、印度、印度尼西亚等国, 扎染同样生机勃勃。特别是近邻日本, 扎染工艺早在唐代就随遣唐使从中国传入了日本。因其工艺之精深奇妙, 为国所重, 所惜, 故制作大有长进。日本的手工艺人大多从幼年就开始练习, 数十年如一日潜心研磨, “扎染和服”至今仍名声在外, 成为日本的骄傲之一。^[4] 并且除了蓝染之外, 日本人还开发出了一种工艺复杂、

色彩丰富的友禅染, 这也成为日本的代表工艺之一, 引以为傲。

(三) 研究方法

在项目的开始阶段, 本人做了很多的文献调查, 对扎染艺术的相关文献进行了大量的搜集, 并且对其进行了研究和梳理, 建立了自己的理论体系, 为论文的研究提供了坚实的理论依据, 并对扎染艺术的理论研究进行了大量的实践与运用。^[5] 同时, 扎染艺术本身就是一门涉及多门学科的艺术, 借助的也是一门跨学科的研究法。如研究工艺过程中会涉及到大量的文献查阅, 此外色彩学和植物学在研究染色研究时会被使用, 社会学知识在研究扎染艺术的发展和传承时也会被使用, 因此我使用了跨学科的研究方法来来进行这一课题的研究。^[6]

(四) 研究内容与创新点

扎染作为一种有着悠久的传承, 有着极高的审美价值的艺术。在历史长河中, 发展演变形成越来越丰富多样的艺术美。现代扎染艺术立足于当今时代, 既要传统的扎染工艺和技巧进行创新发展, 同时也要在传承和创新的过程中, 利用新技术、新工艺和新设计理念的共同作用, 赋予传统扎染艺术更多的涵义。^[7]

二、相关理论基础

(一) 扎染概述

扎染在我国具有悠久的发展和演化历史, 它是一种将被染过的原料, 通过不同的扎染工艺, 将其染在织物的表面上的一种染色方

法。在对织物表面进行洗染时，通常是先通过纱、丝、绳等不同方式对织物表面进行有节、编织、对折、绑扎等复合加工，然后清洗染色或拆除，使其在织物上呈现出多样化的花纹，并附加不同的色彩。手工扎染已经被运用于许多专门的行业，例如：衣服、家用纺织品等等。服装设计师从中汲取各种各样的创意灵感。^[8]

（二）扎染过程

制作扎染一般要经过染前处理、绑染、染后处理三道工序：

1. 染前处理

由于织物上常有天然杂质，有包浆，有助剂等成分会导致扎染制作过程中染色不均匀。为保证扎染制作过程中染色均匀，需对织物进行染前处理。

2. 捆扎染色

将已设计好的花纹图案在布料上用画粉打上标记、描画，再将布料进行打捆或缝制。完成后用水浸湿，捞出稍晾，在染色的过程当中，染料不再滴落时，染色或煮沸一段时间后，用清水冲洗，再使之晾干。^[9]

3. 染后处理

等到它不完全干透就把打结处打开，并用熨斗趁着它还朝时熨烫。^[10] 总体是染前处理——捆扎布料——浸水——染色——冲洗晾干——熨平——完成。

（三）传统扎染的发展

在中国，由于绞缬大多出自中国黄河流域文化，最先出现的时间仍未有定论。但现存最早的绞缬制品出现于在中国新疆地区阿斯塔纳墓群的大红绞缬绢，当时使用的是由木棉做成的布料。^[11] 它是西凉国建元二十年（公元 384 年）初年的扎染名作，也是世界上最早出现的扎染织品。在秦汉时期，绞缬技术也开始形成。因为唐代是我国文明的建设巅峰期，所以绞缬技术在这一时期也取得了很大的发展，并且绞缬技术也有了比较高的提升，有名的就如“蜀缬”等，其在当时的技术与程度上都是相当高的。在五代时期的宋朝初期，因为绞缬的工艺形式已经开始变得精细、多变和繁复。^[12] 这也就导致了在当时，由于发展绞缬技艺所投入的过多的劳力成本，和当时宋朝社会上所崇尚的节约风尚相互背离。所以在宋代时期，就曾经发生过由官吏出面限制绞缬发展的事情。在明清时期，绞缬艺术获得了更多元的发展，洗染技艺也从以前单纯的植物染料技术发展到了引入西方的化学染料结果技法，它也促进了绞缬花纹的色彩更为丰富多样。目前除了在中国我境外，巴基斯坦、日本、柬埔寨、泰国、印尼、马来西亚等地，都有扎染技术。到 20 世纪 70 年代，扎染已成为一种以服饰、领带、壁挂等为主要应用的大众艺术品。传统的扎染工艺可以从单色到各种色彩的艺术效果，通过在同一面料上使用反复打结、反复染色的工艺。^[13]

三、扎染艺术的特点

（一）色彩具有民族性特点

扎染艺术的染料来源于纯天然植物的靛液，所以色彩主要以蓝色与白色为主，形成鲜明对比，颜色美观大方，再融入民族传统色彩元素等，具有强烈的民族文化特点。

（二）图案具有多样性

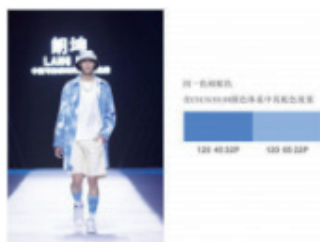
扎染图案可以运用自然界存在的事物，以及变形来设计，同时结合传统图案等操作，设计出多种新颖花纹。^[14] 使具象的图案朝向图案发展。形成单独、连续、对称和综合纹样，花纹千姿百态，体现出设计者的内心世界和情感向往。

四、现代服饰中扎染艺术的创新运用

（一）创新运用现代服饰设计中的扎染艺术色彩

1. 服装设计中应用同一色相配色扎染

服装设计师应该很好地把握住同一色相色彩的搭配使用，在配色时选择相同的色相，色相环中的色相相差值为 0 的色彩，如图 1 作者选用色相值为 120 的色彩，利用明度值大小渐变进行色彩搭配，使服装在色彩上既富有变化，也非常和谐。

>图 1

2. 服装设计中应用类似色相配色扎染

近年来扎染在色彩的运用上有了很大的创新，类似色的色相配色在服装色彩的设计上运用的比较多，如图 2 作者就将色相环中色相值为 096 和 112 差值为 16 的颜色运用在色彩的搭配扎染上，以提高扎染在服装设计上的品位和特色，同时伴随着人类对于色彩追求的变化，通过扎染技术将许多艳丽丰富的色彩运用到服装设计中。

>图 2

3. 服装设计中的对比色相配色扎染

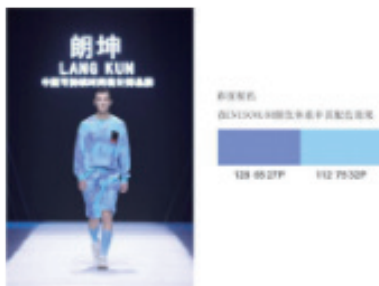
对比色是现代服装设计中非常常用的一种色彩搭配方式，它能使两种或两种以上的色彩形成鲜明的对比，如图 3 作者运用色相环中色相值 120 和 064 差值为 56 的颜色进行配色扎染，其色彩搭配在视觉上呈现出强烈的反差效果。

>图 3

4. 服装设计中运用彩度配色扎染

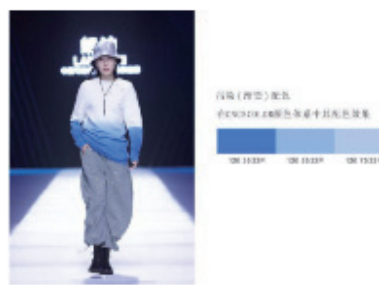
扎染在服装设计中也可以运用彩度配色的原理，如（图4）作者运用色相环中两个色相彩度值为27和32的高彩度颜色进行配色扎染，这种扎染配色不受色相间与明度色彩搭配关系的限制，其色彩搭配既体现时尚，又受当下年青潮流人群的追捧，体现出标新立异、凸显个性等特征。

> 图4

（二）服装设计中扎染艺术色彩的工艺创新和服装风格

传统的扎染技术相对简单，只是用针和线把布料绑在一起，然后再进行染色，所以图案很简单，没有变化万千的图案，也没有那么多的图案。现代扎染是将平面的或立体的单色或多种色彩，经过不同的处理方法，结合在一起，形成一种视觉效果。具体来说，就是浸染、吊染、拔染、注染、立体记忆塑型。利用各种扎染技术，例如采用浸染形成抽象风格，采用吊染形成飘逸风格，利用拔染形成自由狂野风格，利用注染形成时尚活泼风格，利用立体记忆塑型产生立体风格等等，都会产生不同的服装设计风格。^[19] 扎染艺术还可以将不同的工艺技巧应用到服装的设计中，由此产生了各种各样的服饰样式。比如（图5）笔者通过调节底色和染料之间的方向和面积的反差，来达到从亮到暗的程度。使明度由浅至深的同色系渐变效果，并无清晰的界限分割，利用色相值120进行渐变吊染，使色彩由过度变为柔和。

> 图5

（三）服装设计中扎染艺术色彩面料的创新运用

由于工艺特殊性，传统扎染艺术一直沿用手工制作方式，面料也相对单一，扎染面料多为丝织物、棉织物和麻织物随着技术的不断发展，人们对服装面料的要求从保暖到手感舒适再到体感舒适，越来越多的面料被应用于现代服装设计中。如今，各种扎染新工艺、新器材的运用，面料种类的增加，不仅使扎染色彩的适用范围得到拓宽，所呈现出的肌理效果也因面料的不同而各具特色。如（图6）作者运用麻料选用色相值24利用明度值的变化创造出具有三维肌理的面料效果，增添麻料服装的时尚感，让人耳目一新。

>（图6）本文配图作为作者设计作品

五、现代服装设计中扎染艺术色彩的趋势

传统扎染艺术需要与时俱进，推陈出新，在保留扎染艺术精华的同时，结合现代设计理念和高新技术，更好地满足现代社会人们多样化、个性化的需求，适应当前快速发展的社会生活。扎染艺术应用于现代服装设计中，一方面需要凸显传统文化特色，另一方面又要体现当今的时代风尚，这是传统扎染艺术传承发展的必然选择。

六、结语

综上所述，传统手工技艺必须与高新技术相结合，才能更好地满足人们多样化、个性化的需求，才能与日新月异的现代生活相适应。传统手工技艺的发展和创新，只有与时俱进，推陈出新。同时，传统手工技艺生存的必然选择是与高新技术为伍，与现代设计理念相结合。那么，如果把扎染这一传统手工技艺与现代服装结合起来，也算是继承和发扬了这一技术，那就一定要在其技术的基础上，结合现代科技加以改进和提高。

参考文献

- [1] 邓梦宇. 扎染艺术在现代服装设计中的应用探析 [J]. 流行色, 2022(08):27-29.
- [2] 顾金琳. 扎染技术在纺织服装设计中的应用研究 [J]. 黑龙江纺织, 2022(02):1-4.
- [3] 徐懿. 扎染艺术在现代服装设计中的创新应用 [J]. 大观, 2022(04):89-91.
- [4] 卢兰. 靛蓝染图案在服装设计中的应用探析 [J]. 明日风尚, 2021(13):131-133.
- [5] 贺俊容. 扎染在服装设计中的应用趋势分析 [J]. 纺织报告, 2021, 40(06):80-81.
- [6] 董斯琪. 扎染艺术在现代服装设计中的应用 [D]. 北京: 北京服装学院, 2010. DOI:10.7666/d.y1816557.
- [7] 张华. 扎染艺术在现代服装设计中的创新运用 [J]. 印染助剂, 2021, 38(12):3. DOI:10.3969/j.issn.1004-0439.2021.12.003.
- [8] 陈旭山, 宋德凤. 扎染艺术在现代服装设计中的应用 [J]. 染整技术, 2023, 45(9):73-75.
- [9] 徐懿. 扎染艺术在现代服装设计中的创新应用 [J]. 大观, 2022(4):89-91.
- [10] 张岚. 分析传统扎染工艺在现代服装设计中的再生 [J]. 艺术品鉴, 2020. DOI: CNKI: SUN: YSPJ.0.2020-05-066.
- [11] 林珏. 现代服装设计中扎染艺术的应用探索 [J]. 流行色, 2023(2):66-68.
- [12] 曹辛然. 传统扎染工艺在现代服装设计中的应用研究 [J]. 2023(32):18-20.
- [13] 卢艳玲. 现代服装设计中运用的扎染艺术形态创新研究 [J]. 艺术大观, 2023(10):79-81.
- [14] 邓琳. 扎染艺术在现代服装设计中的应用 [J]. 文学艺术周刊, 2022(005):000.
- [15] 宋思羽. 服装设计中传统扎染工艺的创新运用 [D]. 四川美术学院, 2021.