

晋绣元素在服装配饰文化创意产业中的应用研究

吉悦, 姜中华(通讯作者), 卫小鹏, 刘锋
(太原理工大学 轻纺工程学院, 山西 晋中 030600)

摘 要 : 开发晋绣文创产品作为推动传统晋绣文化与现代潮流相适应与融合的重要渠道, 对传承晋绣非物质文化遗产, 拓展晋绣市场, 打造文化特色, 增强地域文化创新竞争力, 有着深刻的意义和价值。文章以晋绣文化为核心, 通过分析晋绣的艺术特征及发展现状, 依托现代文化创意产业的发展趋势, 提出其存在的问题, 提炼传统晋绣的品类、图案、色彩、工艺四大元素, 将其与现代文化符号相结合, 从纹样创新、品类创新、文化创意三个方面对具体的服装配饰设计案例进行分析。将传统晋绣文化元素与文创产品设计相结合, 探索融合突破口, 为晋绣的保护传承与创新发展开辟一条新的道路, 也为其他绣种与文化创意产业相融合提供参考依据。

关 键 词 : 晋绣元素; 服装配饰; 文创产品; 纹样创新

检 索 : www.artdesign.org.cn

中图分类号 : J523.6

文献标志码 : A

文章编号 : 1008-2832(2022)06-0133-03

DOI:10.16824/j.cnki.issn10082832.2022.06.040

Research on the Application of Jin Embroidery Elements in the Cultural and Creative Industry of Clothing Accessories

Ji Yue, Jiang Zhonghua(Corresponding Author), Wei Xiaojuan, Liu Feng
(College of Textile Engineering, Taiyuan University of Technology, Jinzhong 030600, China)

Abstract : As an important channel to promote the adaptation and integration of traditional Jin embroidery culture and modern trend, the development of cultural and creative products of Jin embroidery has profound significance and value for inheriting intangible cultural heritage of Jin embroidery, expanding Jin embroidery market, creating cultural characteristics, and enhancing regional cultural innovation competitiveness. Taking Jin embroidery culture as the core, through analyzing the artistic characteristics and development status of Jin embroidery, relying on the development trend of modern cultural and creative industry, the paper puts forward the existing problems, refines the category, pattern, color and craft of traditional Jin embroidery, combines it with modern cultural symbols, and makes specific clothing accessories from three aspects of pattern innovation, category innovation and cultural creativity Design case analysis. Combining the cultural elements of traditional Jin embroidery with the design of cultural and creative products, this paper explores the breakthrough of integration, opens up a new road for the protection, inheritance and innovative development of Jin embroidery, and provides reference for the integration of other embroidery types and cultural and creative industries.

Keywords : Jin embroidery elements; clothing accessories; cultural creativity product; patten innovation

Internet : www.artdesign.org.cn

文化创意产业是经济发展的新朝向, 而山西属于中西部欠发达地区, 文化创意产业的发展还处在初级阶段, 如何打造本土特色品牌, 一直是设计从事者们在考虑的问题, 针对文旅市场而言, 山西代表性的文创品牌较少。

晋绣作为三晋民间传统手工艺, 具有浓郁的黄土风情。随着5G互联网时代的快速发展, 传统晋绣的生存与发展面临三大问题: 第一是一些纯手工产品出现供不应求的现象, 但是这类产品工艺要求严, 制作耗时长, 劳动成本高; 第二是绣娘短缺且年龄结构不合理, 40岁以下绣娘占比很少, 后继发展中会出现年龄断层现象; 第三是作品缺乏一定的创新性, 市场较小, 难以吸引当今社会80后、90后的消费主流群体。将晋绣与文创相融合, 是晋绣保护性传承与创新性发展的大朝向, 有利于打造山西文化创新品牌, 推动地区经济发展。

一、晋绣的艺术特征

山西是华夏文明发源地之一, 孕育了具有浓郁三晋黄土风情的晋

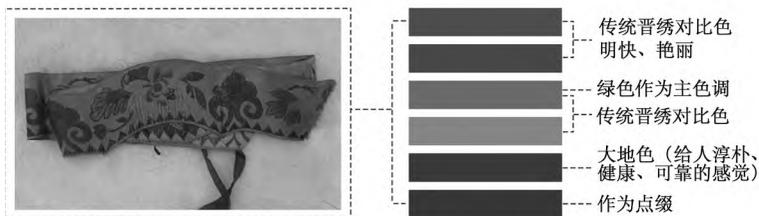
绣, 其作为当地独特的民间刺绣手工技艺, 地方传统绣种, 有着五千年的历史和自身独特的地域文化魅力, 文化底蕴深厚。从最初仰韶文化蚕丝的出现, 到春秋战国时期晋绣的风靡, 再到明清时期晋绣发展的鼎盛, 都证实了晋绣文化的绚丽。山西独特的地理环境与地域文化使晋绣形成了品类多样、色彩浓厚、图案丰富、工艺独特的艺术特征。

(一) 品类多样

晋绣作品兼具实用价值与艺术价值, 是山西人民生活所需与审美的需要。《史记·苏秦列传》中的记载证实了春秋战国时期刺绣产业的风靡, 在此时期流传的晋国鞋、刺绣鞋垫、绣花枕头等产品, 可以推断晋绣最初以生活用品为载体。山西南宋墓出土的“褐地人物花卉刺绣抹胸”又证实晋绣兼具实用性与观赏性。晋绣品类繁多, 以生活用品为主, 涵盖鞋、鞋垫、帽子、枕头、肚兜、服装等实用用品, 在山西曾出土的南宋时期的抹胸、枕头顶、裙带、包首等刺绣作品, 体现了晋绣的艺术价值。

(二) 色彩浓厚

色彩是视觉艺术的急先锋, 晋绣所展现出来强烈的对比色, 是山西人民对三晋文化的积淀, 更是民风民俗与思维方式影响下的个人主义色

> 图1传统晋绣眉勒

(a) 绣花帽局部

(b) 装饰带

(c) 服装局部

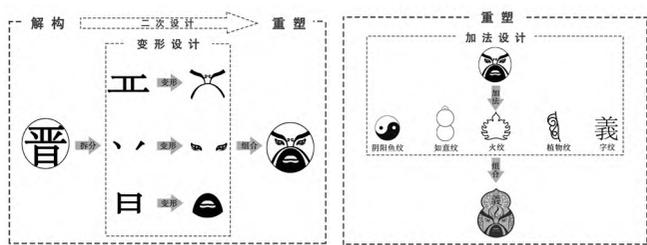
> 图2 传统晋绣物品

> 图3 近代晋绣交城堆绫局部图

> 图4 传统晋绣打籽绣绣片

> 图5 关公脸谱纹样设计过程解析

彩,图1为传统晋绣眉勒。晋绣采用强烈的、大面积的纯色对比,以褐、蓝、红、绿为主色调,用作衬底,刺绣图案色彩采用艳丽、明快的色调,整体层次分明,强烈而又不失庄重,华丽而又不失优雅,是山西西民风民俗、人文地理环境等因素影响下的具有强烈共性的晋绣色。

(三) 图案丰富

晋绣图案丰富,具有鲜明的地域特征,整体构图饱满,选题材广泛,图案组织形式多变。晋绣作品在构图上属于满幅构图,纹样处于作品的中心位置,以平铺的方式将主题纹样布满画面,视觉上充实饱满,具有圆满吉祥的美好寓意,表现了山西人民对美好生活的向往,图2(a)为传统晋绣花帽的局部,图案采用满幅构图;晋绣题材大多取自于自然与生活,与山西人民的生活息息相关,其中包括植物、动物、人物、器物、文字、几何纹样等题材;在组织形式方面,晋绣多以某一纹样为单位,根据作品的结构进行不同组织形式的变化,有单独纹样、连续纹样和适合纹样三大类,如图2(a)花帽中的“寿”字为单独纹样,图2(b)装饰带中的“蝴蝶石榴纹”为连续纹样,图2(c)服装局部中的“动物纹”“植物纹”为适合纹样,纹样多被赋予了美好寓意,有“牡丹抱菊花,辈辈享荣华”“凤穿牡丹”“五蝠捧寿”等的说法,深刻反映了山西民间的传统风俗与人民淳朴憨厚、追求幸福的性格特征。

(四) 工艺独特

山西独特的地域环境决定了晋绣工艺种类的独特与繁多。在长期的历史发展过程中,三晋各地区在早期刺绣技法上又进行了不同地域特色的二次发展创新,包括北部地区将民间剪纸艺术与刺绣相“联姻”的繁峙刺绣、中部地区立体感极强的硬质绣交城堆绫、东南部地区高平刺绣等,除此之外还有贴布绣、平针绣、锁绣、打籽绣等工艺,它们相互统一而又各自独立,各具特色,图3为近代晋绣交城堆绫局部,图4为传统晋绣打籽绣绣片。

因为晋绣以生活用品为主,所采用的工艺都具有美观耐用的特性,所以民间有“布破花不破”的说法。

二、晋绣元素在服饰文创产品中的创新应用

2005年国务院办公厅印发的《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》中指导方针明确提出“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”,这就要求我们要充分了解晋绣非遗源头,合理开发利用,不能盲目创新。晋绣与文创的结合是对传统晋绣文化的再挖掘,晋绣要想在文

创的道路上长远发展,其核心支撑点在于设计创新。通过广泛深入的社会调研,充分了解传统晋绣的特点,明确当今发展潮流的趋势,对晋绣的品类、图案、色彩、工艺等方面进行二次创新设计,充分做到传统文化与创新设计的高度结合。

(一) 纹样创新

纹样,是最常用的文化符号之一,将传统纹样与现代设计相融合,在传承优秀文化的基础上进行创新设计,强调“融入”,并非“述而不作”,因此首先需要我们充分了解传统纹样的文化寓意,再进行符合现代城市审美需求的加工塑造,是一个“解构+重塑”的过程。

1. 关公脸谱的纹样设计

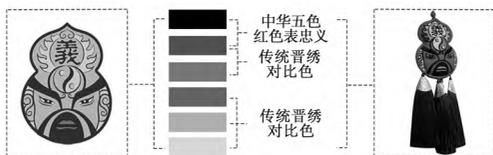
在山西,关羽是家喻户晓的人物,他的形象早已与山西人民的生活融为一体,大多数人心中都有自己的关公信仰,关公形象便具有明显的地域化、民俗化、个人情感主义化的特点。承袭了传统晋绣纹样的特点,设计关公人物形象,以葫芦造型为主结构,采用单独纹样与适合纹样的组织形式,并结合脸谱文化进行纹样设计。其设计过程如图5关公脸谱纹样设计过程解析所示,关公面部“眉”“眼”“鼻”“嘴”“胡子”特征由“晋”字变形而来,腮部胡须采用流苏的方式表现,结合“字纹”“火纹”“植物纹”“阴阳鱼纹”等纹样进行组合设计,在延用传统晋绣纹样组织形式与题材的基础上,对纹样进行了变形与加法设计。在色彩上,受中华五色精神中红色表忠义与民间“红脸关公”说法的影响,采用红色作为主色调,用传统晋绣对比色进行表现,图6为关公脸谱色表。

2. 晋字阴阳鱼的纹样设计

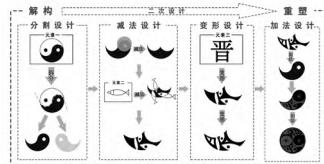
将动物、文字、地形特征元素相融合进行纹样设计。乾坤湾,位于山西省偏关县,是黄河入晋第一湾,因形状酷似太极阴阳鱼而取名乾坤。以其为主要题材,将动物、文字相融合进行纹样设计。将乾坤、鱼、“晋”字三大元素进行组合设计,在纹样创新设计过程中,不再是传统晋绣的“直白式”纹样融合,运用分割、减法、变形、加法的设计手段,将字纹与动物纹巧妙融合,完成了“晋字阴阳鱼”纹样的设计,其设计过程如图7所示。“晋”字变形后与阴阳鱼融合,整体表现效果和谐,拆分来看,“晋”字又像阴阳鱼的鱼骨,与结构合理相融,表现手法生动具体,纹样有阴有阳,与三晋大地共生,融为一体,纹样具有鲜明的地域特征,构图饱满,题材丰富。

(二) 品类创新

在5G互联网快速发展的时代,晋绣的发展应具有一定的开放性与包容性,结合当今发展趋势,晋绣产品也应该与时俱进,不能仅停留在生活

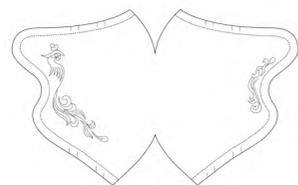
> 图6 关公脸谱色表

> 图7 晋字阴阳鱼设计过程解析

> 图8 系列口罩绣品

> 图9 口罩绣品结构图

(a) 腕饰

(b) 耳饰

(c) 项链

> 图11 “五路齐福”系列荷包绣品成品

用品与艺术品上, 还应该品类上加以创新。

1. 口罩绣品

实用价值即使用价值, 晋绣产品最大的特色之一便在于它能兼顾实用价值和艺术价值, 实用化与视觉化并存, 在设计过程中应保留传统文化的精华。2020年, “世界正面临百年未有之大变局, 新冠肺炎疫情全球大流行”, 面对这样的环境, 戴口罩已经成为常态化, 设计作品以口罩为载体, 在品类上进行了创新, 图8为系列口罩绣品。口罩结构新颖, 上下两弧度进行人体立体裁剪, 寻找最符合人体面部特征鼻梁与下颌骨的弧度, 使其在达到功能性的前提下, 提高舒适度, 如图9为口罩绣品结构图; 采用多层设计, 中层为滤网, 可以阻挡有害的气体、气味、飞沫、病毒等物质, 具有防疫功能。图案采用传统凤纹, 寓意吉祥, 具有观赏性。

2. 服装配饰绣品

服装配饰与服装具有统一性, 依附于服装而存在, 在整体的服装造型与形象中具有十分重要的作用。云冈石窟——坐落于山西大同, 开凿于北魏时期, 是北魏政权与佛教文化联姻的产物, 是山西的代表性建筑。服装配饰绣品以云冈石窟为设计元素, 提取壁画图案, 采用代表性的荷花为原型进行设计, 将人为景观融入设计中, 具有地方特色, 迎合市场需求; 以纱质材料为底布, 图案采用机绣工艺, 以珍珠加以装饰, 丰富画面; 以项链与袖腕作为载体, 拓展了晋绣品类, 图10为腕饰、耳饰、项链系列配饰绣品。

(三) 文化与创意的融合设计

新时代, 我们要讲好中国故事, 每个文创产品的背后, 都应该有一个中国故事。产品文化, 是一个商品背后强有力的支撑, 将产品自身蕴含的文化内涵以讲故事的方式呈现, 让故事传承产品文化的核心价值观。民风民俗作为无形的文化遗产, 在潜移默化的过程中影响着我们每一个人, 但随着城市化的迅速发展, 优秀的传统文化存在断层的现象, 这就要求设计师将有形文化与无形文化相融合进行物化表现, 物化产品背后的文化故事能够吸引社会人并得到有效传播。

葫芦形荷包绣品的设计以《封神演义》人物“姚少司”“萧升”“赵公明”“曹宝”“陈九公”五位人物形象为主, 打造“守旺, 把幸福传承下去”的家文化, 五路财神, 各显神通, 文化故事的注入, 赋予了物以人的色彩, 使产品鲜活起来, 图11为“五路齐福”系列荷包绣品成品。此外, 在设计方面, 将传统图案和纹样进行二次设计, 以中国传统戏剧脸谱为设计原型, 传统葫芦形状为结构外观, 结合吉祥纹样, 与金木水火土五色五行搭配, 传达福德智慧、迎祥纳福、辟邪除灾、财源茂盛、吉祥安康

的美好心愿。传统文化的注入, 使产品更加鲜活。

三、结语

晋绣是人类文明发展史上一份宝贵的财富, 作为非物质文化遗产, 它展现了晋绣文化的多样性、独特性、地域性、民俗性。以上所展示的设计作品皆遵循了“市场化、视觉化、故事化、特色化、实用化”五大原则, 研究晋绣与文创产品的融合, 对晋绣的保护性传承与创新性发展具有很大的意义, 解决了晋绣产品缺乏创新性的问题, 进一步拓展了市场。也希望能借此机会让更多的人看到山西民间刺绣的魅力, 吸引更多的设计师加入其中, 让晋绣更好地发展并走向世界。■

基金项目: 山西省软科学研究项目(2018041013-5); 山西省哲学社会科学规划课题(2019b055); 山西省哲学社会科学规划重点课题(2020zd008)

参考文献:

- [1] 李英华. 中国古代织绣艺术[M]. 台北: 南天书局, 1997.
- [2] 王兴业. 民间造物色彩观研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2017.
- [3] 陈丽丽, 王立川, 陈雁. 色彩感觉特性的评价[J]. 纺织学报, 2017, 38(09): 127-130.
- [4] 朱姿静. 满幅构图的运用与意味[J]. 文艺生活·文艺苑, 2017, 000(002): 37.
- [5] 张夫也, 李鑫扬. 森口邦彦友禅和服纹样构成研究[J]. 艺术与设计(理论), 2020(12): 131-134.
- [6] 安徽竹, 赵丰. 印度帕西刺绣的特征研究[J]. 毛纺科技, 2020, 048(005): 1-6.
- [7] 刘金莲, 莫合德尔·亚森. 传统技艺与女性文化身份解读——基于新疆地区锡伯族绣花鞋技艺的讨论[J]. 美术大观, 2020(1): 104-106.
- [8] 李泓. 中国吉祥图像及其“文-图-语音”对应关系[J]. 美术大观, 2020, 000(004): 49-53.
- [9] 国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见[J]. 内蒙古政报, 2005(05): 12-17.
- [10] 芮正佳, 吴婷婷. 浅析民间艺术舞狮与现代服装的融合——以南狮为例[J]. 艺术与设计(理论), 2021(02): 101-103.
- [11] 徐平华, 冒海琳, 张玉杰, 等. 民族服饰色彩构成分析方法研究[J]. 丝绸, 2019, 56(3): 031105.
- [12] 谢敏, 李昌菊. 博物馆青铜器类文化创意产品设计分析——以纹饰转化为例[J]. 艺术与设计(理论), 2020(12): 96-98.
- [13] 匡迁. 隆林壮族“三层楼”服饰的艺术特征[J]. 美术大观, 2020, 385(01): 109-111.
- [14] 吴馨萍. 无形文化遗产概念初探[J]. 中国博物馆, 2004(01): 68-72.