

竹编肌理在时尚设计中的面料改造应用研究

李佩珊, 傅冰琪

浙江理工大学, 服装学院, 浙江 杭州

收稿日期: 2023年7月17日; 录用日期: 2023年8月31日; 发布日期: 2023年9月7日

摘要

本研究以竹编在服装面料中的应用为研究对象, 旨在探究竹编结构肌理, 分析服装品牌中对竹编肌理的应用, 并在其设计手法的基础上进行创新, 为时尚面料改造提供新的设计方法。研究采用归纳总结法, 对竹编的结构进行归纳与绘制, 以探析竹编的文化内涵与外在视觉特征; 同时, 通过描述性研究法, 分析与概括当代服饰对竹编肌理的应用形态, 为服装面料创新提供设计学依据。研究结果分别从编织法、编织与车缝结合法、激光镂空法三种面料改造方法提供服装面料对竹编的借鉴设计方法论。竹编融入面料的设计研究, 不仅为时尚设计提供了更多的素材、提升了附加值, 还实现了传统竹编艺术在当代服装设计视角下的多种可能性。

关键词

竹编肌理, 时尚设计, 服装面料改造, 设计方法

Research on the Application of Bamboo Woven Fabric in Fashion Design

Peishan Li, Bingqi Fu

School of Fashion, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou Zhejiang

Received: Jul. 17th, 2023; accepted: Aug. 31st, 2023; published: Sep. 7th, 2023

Abstract

Taking the application of bamboo fabric in clothing fabric as the research object, this paper explores the structure texture of bamboo fabric, analyzes the application of bamboo fabric in clothing brands, and innovates on the basis of its design techniques, so as to provide a new design method for the transformation of fashion fabric. The structure of bamboo weaving is summarized and drawn by the method of induction and summary, in order to explore the cultural connotation and external visual characteristics of bamboo weaving. Through descriptive research method, the paper analyzes and summarizes the application form of bamboo woven fabric in contemporary clothing, providing design basis for garment fabric innovation. The methods of weaving, weaving and sewing, and laser hollowing are used to provide reference design methodology for bamboo weav-

ing. The research of bamboo weaving into fabric design not only provides more materials for fashion design, enhances the added value, but also realizes a variety of possibilities of traditional bamboo weaving art in the perspective of contemporary fashion design.

Keywords

Bamboo Woven Texture, Fashion Design, Clothing Fabric Transformation, Design Method

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

随着国风、国潮时尚的兴起,消费者对于传统文化情怀的需求越来越旺盛,在时尚设计中融入传统技艺是当下的流行发展趋势。作为一门国家非物质文化遗产,竹编技艺绵延于中国历史长河 7000 余年[1],其起源远远早于历史上可记载的文字和图腾艺术。中国传统竹编是渗透着中华民族优秀传统文化的重要载体,是传统文化艺术的重要组成部分,更是中华民族的活化石。东晋许询的《竹扇》诗中写道,“良工眇芳林,构思触物骋。蔑短秋翼蝉,因助望舒景。”竹编凭借着深厚的文化底蕴、精细繁复的工艺、实用美观的造型,一直以来深受人们的关注和喜爱。竹编肌理在服装面料中的设计研究既是民族手工艺造型及文化内涵的深度挖掘与传承尝试,也是时尚面料设计创新的路径探索。阿黛尔在《时装设计元素:面料与设计》一书中提到,“好的面料设计遵循的是可持续发展的原则,手工艺为其增加附加值并兼顾未来的发展趋势[2]”。因此,如何借鉴和创新竹编的纹样肌理,转译到面料设计中,对竹编进行活态化的传承、传播与创新成为一个值得研究的课题。民族手工艺的多样性造就了丰富多彩的民族文化,融竹编纹样肌理于服装面料设计中,使竹编语言纹样资源在更大范围内得以共享,扩充服装领域的设计方法论,让竹编艺术绽放出新的时代光彩。

2. 竹编的肌理形态

中国传统竹编按照编织的形态划分,可大体分为两种类别:二维形态竹编和三维形态竹编。二维形态竹编即在一个平面上的编织,如竹编画、装饰性编织等,三维形态竹编一般用于在编织好的竹编平面上进行立体的编织,形成一种三维的浮雕效果,例如弹花、插筋等编法[3]。竹编技艺是一门制作流程非常繁复的综合性艺术,常规的竹编编织工序从前期准备到最终编织成型需要经过多道复杂的步骤。其基本原理就是把竹丝分成经丝和纬丝两组,经丝纬丝上下相互交叠,利用竹丝的韧性和弹性相互挤压牵连成一个固定形态的整体。竹编的组织结构基于技艺本身,通过千变万化的经纬穿插,构造出众多的几何纹样、文字与图案。在组织结构上,根据编织的复杂程度可划分为常规式竹编结构和装饰性竹编结构,常规式结构是比较常规的竹编编织结构;装饰性结构是在其基础上进行二维或三维的“加法设计”,形态更加复杂、美观。

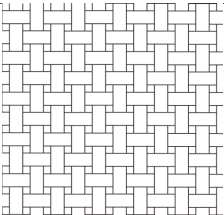
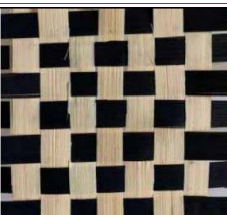
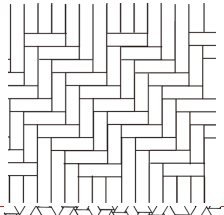

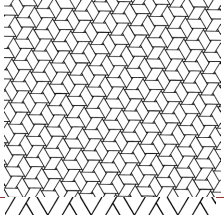

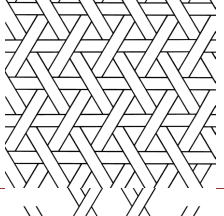
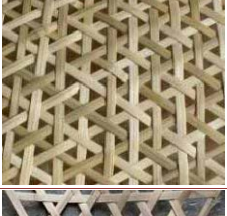
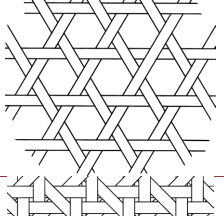

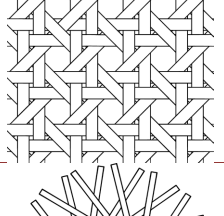
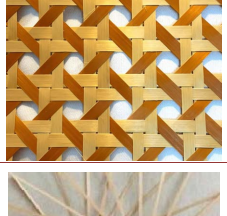
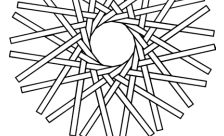

2.1. 常规式竹编结构

竹编的组织结构多种多样,不同地域所创造的竹编工艺品也各有千秋,仅东阳就有二百多种竹编结构。各个地区的竹编特色各有不同,但是在编织结构和外观上大体是一致的,再复杂的编织结构归根到底都离不开最基础的“挑一压一”编法[4]。“挑”,即是以篾片挑起被编的篾片;“压”,是把篾片压在被编的篾片上,编织出经纬分明的竹片纹理。常规的编织技法有挑一压一法、挑二压二法、挑三压三法、挑一压二法、挑一压三法、挑一压四法等,用不同粗细的竹篾进行挑压的排列组合,可以产生丰富多样的纹理效

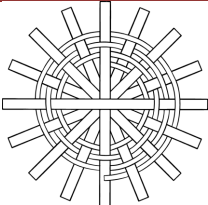

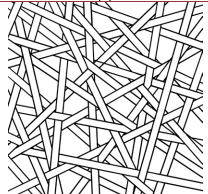

果, 其中最为常见的是平编、人字编、龟纹编、三角编、六角编、八角编、螺旋编、圆面编、自由编等编法, 如表 1。当这种蔑片的挑压形成一种规律性的变化时, 就会成为手艺人们有意识地追求的美的图案。

Table 1. Classification table of conventional bamboo woven structure

表 1. 常规式竹编结构分类表^①

编织技法	组织结构	竹编实例	工艺方法
平编			又称“十字编织”, 是最基础的编织方式, 垂直交叉而形成的肌理。
人字编			由两条经纬 90°相交的蔑片组成基本结构, 挑二压二或挑三压三。
龟纹编			一般采用三种颜色, 且宽度和薄厚相等的蔑片编织成的形似龟纹的图案, 用了一横二斜交叉提三压三的编织技法。
三角编			三条蔑片围绕一个中心点, 按同样的角度交叉挑压, 分别穿插。
六角编			以三条蔑片为基础各自相交 60°, 挑一压一, 同方向的蔑片需要保持平行。
八角编			以四根蔑片平编为基础, 另外四根蔑片呈 45°角穿插进去, 以此循环往复。
螺旋编			由多根蔑片从一个方向顺位交织而成一个圆形的口。交接处的蔑片前后交叉固定, 蔑片与蔑片之间的角度相等。

Continued

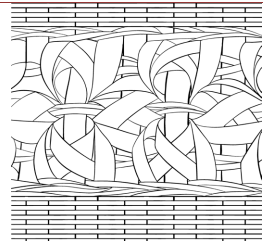
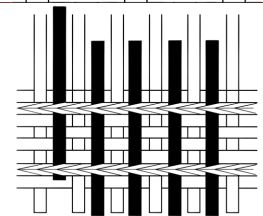
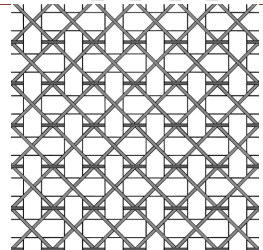
圆面编			先用多条交错于一点的均匀夹角篾片作为编织结构框架, 再在框架上围绕圆形一圈圈向外均匀地编织。
自由编 (乱编)			自由编法与其他编法大相径庭, 首先用六角编法进行编织, 随后篾片不再按规律排列, 而是从各个角度进行穿插编织, 最后形成随意乱序的效果。

2.2. 装饰性竹编结构

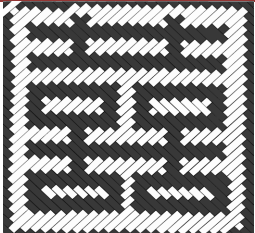

中国人喜竹, 不仅是文人墨客以诗画歌颂的虚怀若谷、高洁正直的气节, 更多的情感来自于与竹一同生息的烟火生活。老祖先以竹的韧性编织出精用的器皿, 也编织出更美的艺术品。历经数千年的发展, 竹编技艺在各朝各代文化与艺术的演进中日渐精细, 尤其在宋代以后, 竹编从生活器皿之列跨入到工艺品之列, 自此竹可编万物, 可美万物。装饰性竹编在常用技法的基础上, 更加注重美观性, 从色彩搭配、纹样肌理到图案等方面的设计都更有美感, 常见的有“弹花”、“插筋”、“穿篾(丝)编”、“正字编(硬板花)”、“书画编”等[5], 如表 2。

Table 2. Classification table of decorative bamboo-woven structures

表 2. 装饰性竹编结构分类表[®]

装饰性竹编技法	组织结构	工艺方法
弹花		又称外插花, 在疏散的编织面上靠篾片的弹性, 将篾片两端插入编织的缝隙中, 中间适当隆起, 从而形成一种浮雕式的凸起花纹。
插筋		“筋”是指宽窄、厚薄一致的扁蔑, 插筋是将这种插在产品的两端和中间, 做有规则的排列。
穿篾(丝)编		在篾片疏编的基础上, 再用篾片或蔑丝进行规律穿插装饰, 使编织面由无数个规则的几何图案组成。

Continued

正字编(硬板花)		是从“挑三压三”斜纹编法演变而来的一种装饰手法, 所编得的文字类图案代表了人民的祝愿和吉祥如意, 如福、禄、寿、喜或万字、回字等。往往采用染色的竹篾编织, 编出来的是正方形或长方形。
书画编		以篾代笔, 以丝作画, 竹编大师仿照丝织纹样再现了这副苏东坡的字画。先铺好一层底蔑丝, 在底蔑丝上画上文字或图案, 然后交叉铺上上层蔑丝, 编织时将图案线条部分挑上来即可。一般以黑白两色的竹蔑经纬交织, 竹篾细如发丝、薄如蝉翼。

3. 服装品牌中竹编应用的市场分析与运用规律

竹编有着浓厚的民族风情, 为服装设计带来了新的时尚元素和设计方式。由于竹子材质过硬, 不能贴合皮肤, 竹编本身并不具备可穿戴性, 除了少数秀场设计运用竹条来打造立体的服装造型以外, 品牌设计中主要是运用可服用材料代替竹篾进行编织, 其中不乏借鉴竹编技法设计的作品, 各式各样的竹编肌理带给人们新潮与传统兼具的视觉感受。最常见的是利用竹编的“挑一压一”方法进行款式设计, 如图1, 中国设计师王逢陈 Feng Chen Wang 2020 春夏系列, 将中国竹艺的复杂编织技术融入到皮革和牛仔面料设计中, 纹样采用了捕鱼竹篓的编织技法。Jean Paul Gaultier spring 2010 couture, 如图2, 运用不同的面料在服装的肩部、全身等部位进行编织, 疏编形成局部镂空, 密编使用不同色彩的织条, 整体系列风格自由奔放。Lecavalier22/23 秋冬系列也利用“挑一压一”的竹编技法进行编织设计, 如图3, 红与黑的线条在腰间纵横交错, 纵向线条自然垂下形成流苏下摆, 给人强烈的视觉冲击。随着国风时尚的兴起, 不少旗袍品牌也将竹编这一传统工艺融入到设计中, 设计师们在旗袍的领部、肩部、袖口、门襟、腰部、下摆、开衩等部位进行装饰性的细节设计, 为旗袍增添设计亮点。荷言旗袍改良了宋庆龄生前常穿的编织旗袍, 如图4, 在旗袍的不同部位进行镂空的编织设计, 使素色旗袍焕然一新, 清新雅致。四件旗袍分别在领口、胸前、下摆用了平编疏编、八角编和人字纹编法, 粗细不同的材质带来了不同的视觉感受。

Figure 1. Feng chen wang 2020 SS
图 1. 王逢陈 Feng chen wang 2020 春夏系列®

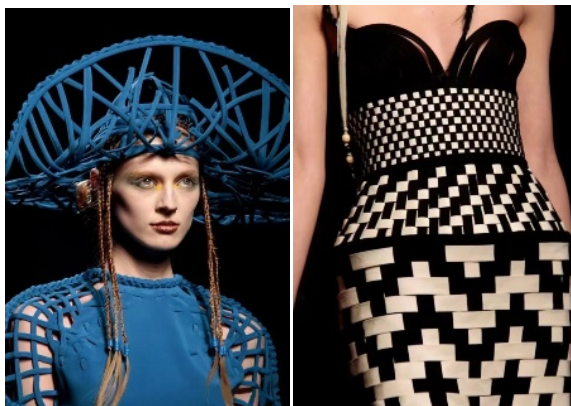

Figure 2. Jean paul gaultier spring 2010 couture
图 2. Jean Paul Gaultier 2010 春高定[®]

Figure 3. Lecavalier22/23 FW
图 3. Lecavalier22/23 秋冬[®]

Figure 4. Dutch language cheongsam
图 4. 荷言旗袍[®]

2022 年第六届“James Fabric”杯休闲装创意设计大赛银奖《不秋草杂货铺》，如图 5，从“万物有灵”主题出发，运用了竹编元素和可持续设计理念，亮点是面料的染色运用，以多种手工印染及天然染色方式，包括植物染、矿物染、植物热转印、渐变吊染等，最终呈现出的竹叶剪影图案独一无二。其次是编织方面，将部分压条手工染色后，运用多种材质进行手工编织改造，将竹编工艺贯穿在每一套结构中。包括腰带、包、耳环等配饰也用了不同的竹编花型，主要提取出八角编、挑二压二、挑四压四等编法。由此可见，竹编在面料改造设计中是具有很强的实用价值的，竹编工艺在面料中的运用方式之多样，

在面料的肌理改造、面料的切割再编织、面料的纹样印花等方面均有体现。

Figure 5. Bamboo knitting craft clothing design

图 5. 竹编工艺服装设计^⑦

4. 时尚面料改造对竹编肌理的应用路径

4.1. 编织面改方法

条状面料的编织与竹编的“挑压”制作过程相似，将抽条的面料进行规律性排列，根据面料材质的不同，编织的肌理形态和整体效果也会有所差异。由于牛仔面料偏硬、色泽暗淡、缺乏弹性，贴身穿着的舒适感较差，经过适当的后整理扎漂工艺能使面料变得更加柔软[6]。将扎漂之后的牛仔织条编织成面，出现的肌理兼具随机性与规律性的美感。将牛仔编织面改在服装的各个部位进行不规则的拼接，其中镂空肌理“透”和“漏”的特性起到分割服装空间和遮挡皮肤的双重作用，镂空与不镂空之间的对比使拼接部位错落有致，如表 3。

4.2. 编织与车缝结合的立体面改方法

编织与车缝结合的立体面料改造方法由于其灵活多变，从无到有、从少到多的特质，是获得肌理对比美感的有效方式，稳定中对比，对比中变化，具有强烈的层次感和造型感。这种“加法”的面料改造方式如果运用不当，容易出现过多、冗余的视觉效果，因此在加法设计的过程中也要遵循设计美学，强化视觉效果的同时也要考虑面料的色彩、肌理、经纬纱线等因素的协调。通常用一种或两种以上材质在现有面料的基础上运用车缝、绣等工艺手段，增加面料的体积感、立体感[7]。如表 4，根据电脑绘制的创新竹编结构，用粉色织条编出结构，在成品的上、下方分别放置一块牛仔面料，沿着织条的外侧边缘进行车缝，形成凹凸有致的三维面料肌理。

Table 3. Woven fabric modification

表 3. 编织面料改造^⑧

创新竹编结构	编织方法	旗袍面料改造效果	旗袍应用效果	拼接部位
	平编 + 乱编			肩部 领部 下摆

Continued

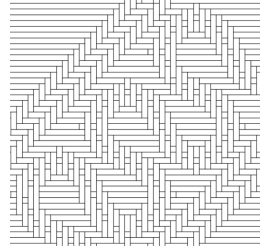

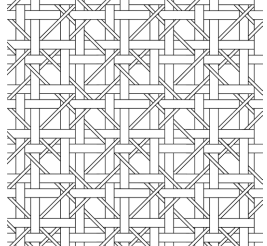
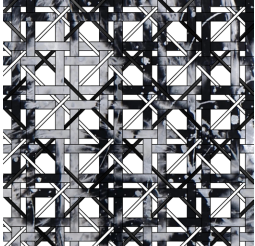

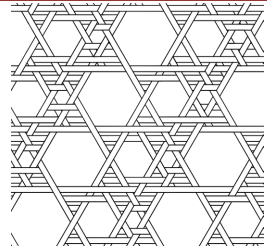
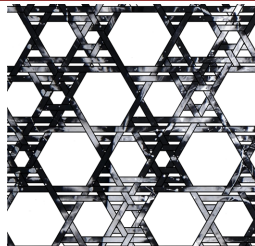

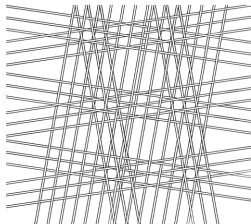
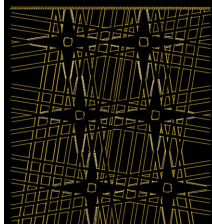
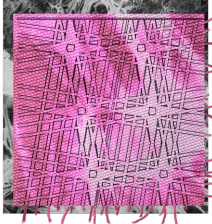
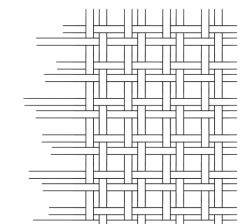
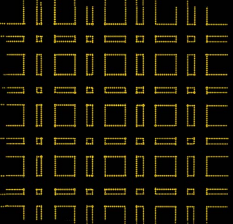
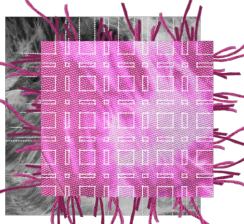
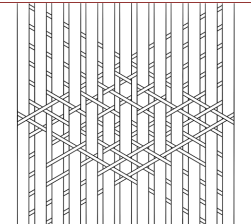
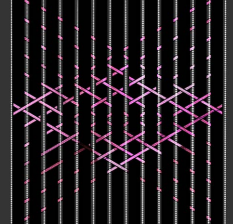
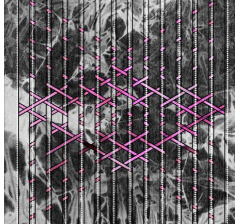
	S形硬板花			斜开衩
	双篾条平编 + 双篾条穿 蔑编			胸前 腰部 袖子
	六角编的变 形			胸前 下摆

Table 4. Fabric transformation combined with knitting and sewing
表 4. 编织与车缝结合的面料改造[®]

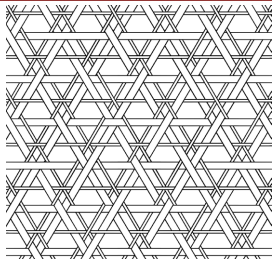
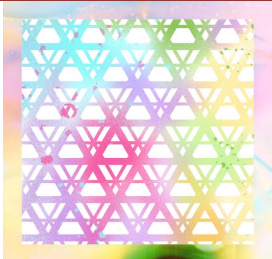
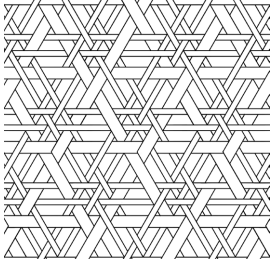
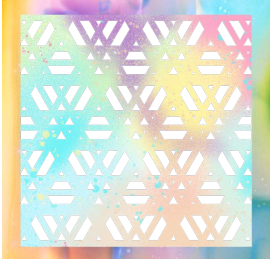
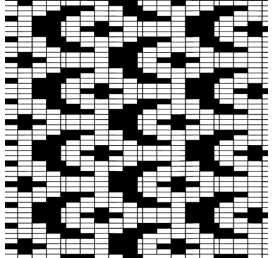
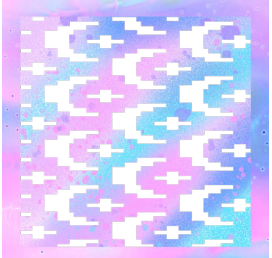
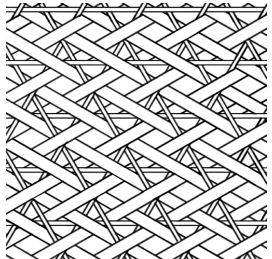

创新竹编结构	编织方法	绗缝图案	旗袍面料改造效果
	斜编的变形		
	平编的变形		
	穿蔑编的变形		

4.3. 激光镂空面改法

在稀疏定式结构编织的应用中, 由于皮革抽条面料表面光滑, 不像竹蔑一样有很强的韧性, 编织后大面积的镂空结构容易松散, 因此采用间接运用的设计方法, 通过激光镂空技术实现竹编肌理的平面化面料转译。与传统镂空方式相比, 激光镂空速度更快更精准, 图案边缘线条光滑、流畅[8]。不同样式的竹编结构肌理各有千秋, 融入高科技工艺设计后, 更加体现中华传统文化的兼容性, 传递出与编织品不同的美感。分别设计三种编织结构, 包括三角编的变形交叉结构、硬板花图案结构、斜编与穿蔑编的组合结构; 再借助影像原理, 模拟竹编肌理在阳光下的倒影, 对编纹部分进行激光切割设计, 如表 5。竹编工艺纵横的立体肌理转化为面料的平面镂空图样, 密集、精致、准确的皮革镂空面料体现了科技与艺术的融创。

Table 5. The transformation of laser hollow fabric using bamboo weaving for reference

表 5. 借鉴竹编肌理的激光镂空面料改造[®]

创新竹编结构	编织方法	旗袍面料改造效果
	三角编的变形 (粗篾条三角编与细篾条三角编交叉编织)	
	三角编的变形 (粗细不同的 3 层篾条交叉编织)	
	月牙形硬板花 (平编的变形)	
	斜编 + 穿蔑编 (篾条粗细不同)	

5. 结论

传统竹编历史悠久, 其发展至今仍有很大的创造空间, 竹编肌理在服装中的面料改造创新设计有着

非凡的意义。本文在借鉴竹编肌理的基础上,从色彩、纹样、韵律三个方面对竹编艺术形态进行剖析,并分别将编织、车缝、激光镂空等面料改造工艺与创新的竹编肌理相结合,进行面料设计。利用编织面改法将扎漂后的牛仔织条编织成面,模糊了竹编纵横分明的界限;通过叠加面料和车缝的方式遮盖编织材料,使竹编结构从“有形”转变为“隐形”;借助激光镂空技术将皮革面料切割出棱角分明的编织轮廓,为竹编技艺增添了科技感。在现代时尚设计中融入精细的竹编肌理,是将传统手工艺传承下来的最好的方式,同时也为现代服饰承袭传统文化并推陈出新提供了再设计途径。

注 释

- ①表 1 来源: 笔者自绘, <http://www.xiaohongshu.com>
- ②表 2 来源: 笔者自绘, <http://www.xiaohongshu.com>
- ③图 1 来源: 网页引用, <http://www.iftrend.com/>
- ④图 2 来源: 网页引用, <http://www.iftrend.com/>
- ⑤图 3 来源: 网页引用, <http://www.iftrend.com/>
- ⑥图 4 来源: 网页引用, <http://www.xiaohongshu.com>
- ⑦图 5 来源: 网页引用, <http://www.xiaohongshu.com>
- ⑧表 3 来源: 笔者自绘
- ⑨表 4 来源: 笔者自绘
- ⑩表 5 来源: 笔者自绘

参考文献

- [1] 张本俊, 吴菡晗. 西南地区竹编工艺数字化平台建构及创新应用研究[J]. 包装工程, 2023, 44(2): 349-357.
- [2] 杰妮·阿黛尔. 时装设计元素: 面料与设计[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2015.
- [3] 罗露芸, 沈叶, 张毅. 竹编工艺在面料设计中的创新应用与表现[J]. 丝绸, 2017, 54(7): 61-67.
- [4] 尤立思, 季铁, 赵云彦, 等. 基于数字化的竹编产品设计研究[J]. 包装工程, 2021, 42(10): 163-171.
- [5] 石丹沁. 传统竹编工艺的现代产品再设计探索[D]: [硕士学位论文]. 成都: 四川美术学院, 2021.
- [6] 房雪梦. 基于牛仔水洗工艺研究下的牛仔服装设计研究[D]: [硕士学位论文]. 上海: 东华大学, 2020.
- [7] 宋洁. 服装面料再造与立体造型的创新应用研究[D]: [硕士学位论文]. 青岛: 青岛大学, 2021.
- [8] 冯绎冉. 基于激光雕刻技术的哥特风服装设计研究[D]: [硕士学位论文]. 上海: 东华大学, 2022.