Design and Remodeling of Apparel Fabrics in the Context of "Weaving and Mending"

Yuan Tao^{1,a*}, Yin Wei^{1,b}, Zeng Chen^{1,c}

¹Department of Clothing and Design Faculty, The Min Jiang University, Min Hou, Fu Zhou, Fu Jian, China

^{a*} yuantaotjpu@163.com

^b 15849088@qq.com

^c 284535250@qq.com

Abstract

Fabric is the carrier of costume art. With the requirement of sustainable development of industry, environmental protection design is on the stage. The article takes the design of apparel fabric reconstruction as the research object, summarizes and analyzes the design methods of existing works with the methods of image visual, reading and comparative study, proposes the "weaving and mending" environmental protection art creation method, and analyzes the classic cases of domestic and foreign designers using this method for apparel fabric innovation in recent years. The research results can provide a source of inspiration for the design of garment accessories and a reference for the study of traditional fabrics in China.

Keywords: Fabric Reclamation, Design Technique, Weaving and Mending, Patchwork

“织补”语境下的服饰面料设计重塑

原滔^{1,a*}, 殷薇^{1,b}, 曾晨^{1,c}

¹ 闽江学院服装与艺术工程系, 闽侯, 福州, 福建, 中国

^{a*} yuantaotjou@163.com

^b 15849088@qq.com

^c 284535250@qq.com

摘要

面料是服饰艺术呈现的载体,随着产业可持续性发展的要求,环保设计登上舞台。文章以服饰面料再造设计为研究对象,以图像视读、对比研究等方法对现有作品的设计手法进行归纳分析,提出了“织补”环保型艺术创作手法,并分析了近年国内外设计师运用这一手法进行服饰面料创新的经典案例,研究成果可为服饰品设计提供灵感来源,同时为国内传统织物的研究提供借鉴。

关键词: 面料再造, 设计手法, 织补, 拼接

1. 前言

面料再造设计是现代服装设计创新的主要手段之一,是指利用一切材料——面料、珠片、纽扣等,和相关手法对现有的面料进行加工再造,使之达到特定的效果,设计师时常需要使用这种特殊化的处理方式来实现自己的设计意图。^[1-2]“织补”一词本意为仿照织物的经纬线交织方式将面料破损的地方补好,分为机补与手工补两种工艺方式。在现今可持续发展理念的助推作用下,服装产业也从多维度开启了绿色

时尚二次转型之旅,“织补”被视为一种具有复古韵味的民间设计手法,通过设计师的应用改良,传达了当代人对“破旧”“复古”艺术审美的怀念,是一种延续老一辈的智慧做出的环保再生设计,亦是传承可持续理念并将其植入生活的一种方式。

2. 面料再造织补设计的重要性

随着服饰品牌对可持续发展的重视,循环、绿色发展已经成为全球纺织行业发展的重要趋势,2021年《旧衣物回收与资源化利用环境效益评价白皮书》

发布,中国纺织工业联合会副会长孙淮滨提出,中国是全球最大的服装与纺织品生产国与消费国,每年的纤维消费总量约达 3000 万吨,人均纤维消费量为 22.4 公斤,而在每年的生产与消费环节共产生的约 600 万吨左右的纺织品垃圾(不包括存量),还在以每年超过 10%的速度增长。^[3]

图 1 堆积的废旧纤维

织补设计的灵感源自于中国古代人的“拼布艺术”,传统的拼布技艺有着悠久的历史,源自朴素的惜物思想与祈福情结。回顾历史,古时手工布料织出来就是矩形的,制衣时根据需要剪出不同比例的矩形,以平行、对称、旋转等方式拼接布料。零碎料头早被古人以拼布工艺的形式结合在服装上进行探索,这种方法是实现省料、固定或装饰焕新的妙招,其与织补设计的绿色属性和工艺手法是融会贯通的,也可以说织补设计是我国非物质文化遗产——拼布技艺与服装再生设计的融合与衍生。

3. 织补设计的基本方法

优秀的设计作品离不开出众的工艺手法。工艺方法选择不同,造就面料的肌理形态和时装风格等就完全不同,基于设计美学原则,为充分展现织补设计的新艺术风格,就要充分的利用以下几个设计原则^[4]。

3.1. 结构中的“织补”

平面拼接是服饰面料织补设计中较为常见的拼接形式。拼接方式可以大致分为两种:直拼和斜拼。“直拼”是指平行于经纬方向进行裁剪布片,再将这些纱线方向都是水平或垂直的衣片运用各种线迹工艺缝合起来,直拼的方式可以大大提高织物的利用率。

我国明代的水田衣(又名百衲衣),便是利用各色零碎布料拼接而成,因服装表面交错纵横形如水田而得名。其雏形初始于唐代,当时多用来缝制僧人袈裟,水田衣出现之初面料之间拼接较为规则,先将各种锦缎织料裁成矩形,然后进行规律的编排缝合。到了后期,料子大小、形状不同,色彩愈加丰富,形似补丁,其拼接形式类似于清朝至近代的“百家衣”。

“斜拼”则是指将同一水平的经纬向纱线结合特定的角度进行拼接,具有弹性大的优点。而平面拼接的改造方式经由折叠、编织等技法和工艺的处理,又

使二维平面造型逐渐衍生出三维架构,三者结合的拼接方式使服饰设计层次丰富,耐人寻味。

图 2 应用在丹宁外套上的拼接艺术

3.2. 图案的“织补”

图案代表了一件作品的性格,它带给我们最直观的视觉感受,在服饰设计中出于对时间、经济成本的考虑,设计师对图案的把控能力便显得尤为重要。我们可将图案设计大致分为几个种类:

3.2.1 规律图案

传统的织补设计,大多是将简洁抽象的几何图案按照一定的形态(对称、四方连续、二方连续等)进行有序拼缝,具有很强的秩序感。但是在现代服装作品中,随着人们对个性化的追求、受解构主义影响,除了将这种形式延续之外,图案造型比例的调整、民族元素的融入都为设计增添了现代美感。例如在丹宁布料内层拼接了民族元素的花纹图案,这种复合面料常被运用于衣领、口袋、袖口等的细节设计中,在着装时可展示出不同的穿搭时尚。

图 3 民族元素的几何图案

3.2.2 不规则图案

不规则拼接图案也可以称之为自由图案,是人们追求个性、表达自我的一种表现方式。近些年由于“国潮”“联名”文化的火热,slogan 也以图案的形式出现在各类服饰中,深受消费者的喜爱(例如李宁公司的悟道、中国李宁等系列服饰产品),图案在一定程度上直观的反映出现代人们对待生活的一种态度和

方式。不规则图案的无序、活泼，经过设计师的斟酌推敲，将图案的无序与服装的整体框架之间制造了均衡点，在无序和有序、空间和大小变换中找寻到了均衡，由此制造出了美的视觉形式。

图4 凌乱的图案美

3.3. 色彩间的“织补”

色彩的再度搭配赋予了服饰面料较为重要的丰富特性，一般有同类色、邻近色以及对比色三种搭配方式。同类色是在色调环中 15° 角范围内的颜色，同色系的组合使得服装面料温和统一，整体中有变化，层次分明。

邻近色与同类配色相比，相邻的色彩会更加自然和柔和，在服饰面料设计中加入相邻颜色的拼接元素，可以增强服装的安定、柔和感。对比色不同于前二者，它在服饰面料上的运用创造了强烈的视觉冲击，对比色的运用也有多种搭配方式，可以是明、纯度的对比，比例面积的对比等。服装设计师们根据设计的目的和需求，有计划和选择的将色彩以及搭配方式移植于面料设计当中。

图5 对比、邻近、同类色在服饰设计中的应用

3.4. 工艺的“织补”

除了从色彩和图案等方面组合形成的整体艺术效果外，还有利用机缝和手缝等线工艺创造的一系列服饰面料肌理。线迹是人类自远古制衣以来最为朴

素的手工艺手法，不同的线迹呈现多样传统风格的同时，还具有很强的时尚感。

例如日本 Boro 上所用刺子绣 (Sashiko)，就是用白色的棉线将单层或者多层织物缝合在一起，线迹呈现数量多、排列密集的特征，形成独特的线迹装饰纹样。这种工艺不仅可以加固织物，还能增强衣物的保暖性能和耐磨性能^[5]。

如今，缝线的取材更加多变，刺子绣也逐渐演变成了服饰设计中一种新的装饰艺术，线迹纹样也愈发丰富。在现代服饰设计中，为了营造面料肌理的层次感，设计师还会将平针缝、倒针缝、千鸟缝、贴布缝、梯针缝和锁边缝等缝合技法混合使用在作品上，将碎布进行拼合、叠加再缝合或修补，非但不将线迹隐藏，还可选用与面料对比强烈的线，加上针法本身的多样性，会在面料上形成简单或花式的线形纹样，起到了局部的装饰效果^[6]。

图6 线迹在服饰设计中的装饰效果

4. 织补语境下近几年服装设计运用案例

时尚的突破，源于面料。面料再造的织补设计以其古老、朴素、节用的设计理念和特有的工艺形式展现着中国传统造物的思想与文化内涵，在时尚界愈发火热起来，不断吸引着中国年轻设计师的目光。在2018年柯桥·中国轻纺城杯大赛中^[7]，金奖获得者杨岳的作品《阿嬷》不禁让人眼前一亮。

其作品结合了实用功能与美感，以独特的工艺形式：拼接、织补、刺绣等融合和环保的理念，用老一辈的智慧做出一系列环保再生设计，在一针一线漫长手工缝合过程中将设计师的创造力和热爱注入。作品秉承循环利用的设计原则，服装面料源于各种废旧面料样卡，将不同色质的色卡拼接成新的面料，色彩鲜艳而又色调统一，强烈的视觉冲击力夺人眼球。

在服装款式和尺寸的设计上，设计师从幼年记忆中阿嬷的穿衣搭配习惯入手，对衣身尺寸进行了加量，并将套袖、围裙、长手套、遮阳帽、老花镜、大耳环、大手镯、编织袋、花篮等元素大胆的运用于男装设计中，以科技的手法，展现出属于东方的可持续时尚美。

图7 作品《阿嬷》及细节展示

除此之外, 2019 年由奥运服饰文化研究中心、北京服装学院民族服饰博物馆承办的“节用·惜物——可持续创新设计展”于北京服装学院的民族博物馆馆展厅开幕^[8], 展厅陈列着许多以中国传统造物思想与技艺研究为基础、可持续发展概念为主题的织补艺术的作品, (如图 8 所示) 青年设计师们秉承传统服饰中“节用”、“惜物”、“可持续”等设计理念, 在传统服饰的结构、纹样、装饰、工艺的基础上进行解构重组。

此次展览分三个主题设计版块: “一方布”、“拼布”、“线迹”, 分别体现中国传统服饰中结构、工艺、纹样等所折射的可持续设计理念。当破旧的表层被不断纳上新的碎布, 十几种不同的线迹在同一件作品上交织, 毫无关联的布块之间却有着相互融合的美感。又或本该是腰头部位的衣片却巧妙的拼接在袖口, 配以重工的线迹装饰, 解构的美感体现的淋漓尽致, 设计作品以现代的方式表现和延伸了传统技艺中的智慧, 在传承中感悟民族服饰并探寻创新之道, 这种将纱线和面料都利用到极限的织补设计也是对全球倡导低碳环保生活和可持续发展理念的有力回应。

图8 民族博物馆部分馆藏设计作品

5. 结语

“新三年、旧三年, 缝缝补补又三年。”

贫困并没有阻挡中国人民对生活的追求, 反而用精湛的手工艺弥补了这种资源匮乏。随着纺织技术的发展和物资的充裕, 我们不再需要像民谣里传诵的老一辈那样通过织补来应对生活需求, 但是其中“物尽其用”的惜物思想留下的痕迹却饱含着深远的民族优良传统。其汇聚了朴实无华的童年回忆、艰苦奋斗的过往岁月以及亲人间的关怀和对生活的期盼, 从最基本的实用性工艺演变成了我们对家族历史和情感的那份情感羁绊。

在消费欲日益膨胀的今天, 织补设计正以全新的姿态不断传播着可持续理念, 唤醒人们心中的环保意识, 也为设计从业者提供了源源不断的创作灵感, 其中以“破旧”艺术为美的审美意识, 对人们的时尚消费观、时尚产业的发展理念有着现实和长远的指导意义, 同时对当代世界的文化理念和艺术审美具有深远的影响。

项目基金

本文为福建省教育厅中青年社科基金一般项目《智能化时代户外运动服饰创新设计研究》(服饰面料创新)的阶段性成果之一。

REFERENCES

- [1] Wu, X.X. (2018) Innovative Application of Fabric

Reconstruction and Bionic Design in Fashion Design. China Textile Leader. vol.04, pp. 78-80.

- [2] Chen, Q, Yang, B, Qin, M.R. (2020) Exploration and Research on the Application of Three-dimensional Assembly Design and Clothing Design. Art and design. vol.03, pp. 82-84.
- [3] Tuo, X. (2021) Clothing design trends: sustainability design. Textile reports. vol.40, pp. 73-74.
- [4] Luo, G.L. (2017) Research of design and artistic expression forms of fabric reconstruction. Wool Textile Journal. vol.45, pp. 78-80.
- [5] Fang, C.L, Wu, Z.M, Lv, Y. (2021) Research on the art characteristics and cultural connotation of Japanese Boro. Journal of silk. vol.58, pp. 110-116.
- [6] XU, D, YUAN, T. (2017) The Reconstruction of Traditional Fabric Texture under the Context of Fashion. In:14th Asian Textile Conference (ATC14). Hong Kong, pp. 399-403.
- [7] China textile news. (2018) Take the image of the elderly as a ruler to measure the wisdom and environmental protection of the older generation. <https://www.163.com/dy/article/DVKINM6G0530KM9Q.html#>
- [8] Ethnic Costume Museum. (2019) Sustainable Innovation Design Exhibition. https://www.sohu.com/a/348575273_698884