

浅析南京绒花在女性礼服上的应用

孟苏云, 范丽*

(金陵科技学院, 江苏 南京 210000)

摘要:南京绒花是我国传统手工艺之一,也是一个民族文化的体现和传承。综述了南京绒花的背景和发展趋势,通过南京绒花在礼服上的设计与应用,阐述了南京绒花的发展前景和发展思路,以促进对南京绒花的保护与传承。

关键词:服装;南京绒花;传承与保护;设计;礼服

中图分类号:TS941.73;J528.2

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2021)01-0049-03

南京绒花清雅素净,不落俗套,以蚕丝、铜丝为主要原料。绒花的谐音为“荣华”,代表着人们对美好事物的向往。其主要制作工序有炼丝、染色、晾晒、勾条、烫绒、打尖、传花、粘花和包装等。

1 南京绒花的背景及发展趋势

相传南京绒花始于唐代,但实际上并无准确的历史考究。在唐代武则天时期,南京绒花就被当作扬州绒花上贡,作为皇室贡品,明清时期绒花的流行度达到顶峰,在清康熙、乾隆年间,南京绒花的制作生产进入了鼎盛时期。《红楼梦》中谈到的“宫里作的新鲜样法堆纱花儿”,其实就是七作二房做的堆丝花,也就是我们熟知的绒花^[1]。

由于战乱,整个南京绒花行业都严重受挫。再随着科技的进步,机器制造代替了传统手工业,传统手工业日益萎缩,南京绒花也在其中。目前,赵树宪先生是南京绒花的唯一传承人。

如今,由于南京绒花原料成本高、产量低、题材不新颖,且缺少传承人等诸多因素影响,整个南京绒花行业濒临消失。但随着2018年《延禧攻略》的热播,南京绒花又重现在大众的视野,这为南京绒花的保护与传承提供了新的思路。目前,南京绒花应用范围相较于传统已经扩大了领域,例如用于服装、服饰、室内及商业展柜等方面;而且它还打破了局限,与时尚杂志、婚庆典礼、摄影行业等合作,寻求传统与时尚的碰撞,例

如2017年6月LV旗下香水品牌“帕尔玛之水”绒花礼盒(图1)召开发布会,在南京惊喜亮相。轻开礼盒,由绒花制成的粉色“牡丹”瞬时开绽,赵树宪先生亲手打造花心部分,它还是一枚设计巧妙的胸针。同时,南京绒花还与一些服装连锁零售商家如无印良品等品牌合作。由于与时尚的密切接触,绒花开始受到越来越多的新一代年轻人关注,他们开始围绕南京绒花着手创作一些原创周边产品,收藏、使用绒花的传统文化爱好者数量也相应增加。

图1 “帕尔玛之水”绒花礼盒

虽然南京绒花受到了很多时尚服装品牌和服装设计师的青睐,但是大多设计基本都以单个独立的个体作为装饰品,而鲜有将绒花当作装饰元素融入到服装设计当中。姚星彤在第65届法国戛纳电影节中身穿的礼服,是赵树宪先生与劳伦斯·许合作设计的“雪绒花”,这一南京绒花与礼服的成功结合证明了绒花融入服装设计的可行性。服装作为人们日常生活中必备的四大基本元素“衣”“食”“住”“行”之首,如果能将南京绒花融入服装设计当中,那么必定能将南京绒花的传承与发展提高到一个新的台阶,同时也为服装设计带来新的血液。

收稿日期:2020-07-05;修回日期:2020-07-09

基金项目:江苏省高校哲学社会科学基金项目(2019SJA0481);江苏省创新训练项目(202013573054Y);江苏省教育厅教改课题——《艺术设计类专业基于创新创业的课程体系研究与实践》(2019JSJG344);江苏省高校一流本科专业建设资助项目;江苏省一级重点建设学科项目

作者简介:孟苏云(2000-),女,学生,主要研究方向为服装与服饰设计。

*通信作者:范丽(1978-),女,副教授,主要研究方向为服装设计、民间艺术,E-mail:57912961@qq.com。

2 南京绒花在女性礼服上的应用

2.1 礼服的背景

礼服是指在一些重要场合上出席者所穿着的庄重而且正式的服装,其基本款式以裙装为主。在欧洲,关于礼服的起源,可以追溯到文艺复兴时期,那时女士礼服中最具特色的就是撑裙。在中国,礼服的起源可追溯到殷商时代。周代时,人们会在祭祀、会盟、宴饮、朝见、田猎、丧葬、婚娶等重要场合对穿着者所穿的服装加以规范化。周代之后,各个朝代所颁布的服装礼规制度就是在祖先遗留下来的制度基础上结合当时的具体情况加以调整修改的^[2]。从近现代开始,中西礼服并用的局面逐渐扩大,其典型代表——旗袍,被誉为中国国粹和女性国服。

图2 绒花若雪礼服

2.2 礼服的发展趋势

随着人们生活方式与观念的更新,礼服的应用范围越来越广,礼服的造型变得简洁、时尚以及大众化,也更加符合现代人的衣着观念。礼服的材料、款式、装饰物也不仅仅局限于传统礼服,而是更加富有创新意识同时又不失美感。在此背景之下,将传统的南京绒花融入到现代礼服的设计中,是符合当今礼服发展趋势的。在不同类别的礼服中,南京绒花也可以有着不同的设计与创新。

2.3 南京绒花在女性礼服上的具体应用

南京绒花的主要原料是蚕丝和铜丝,所以绒花的保养应尽量避免遇水,在礼服的应用上一般都为高级礼服的定制,故成本极高。要想绒花更好地与现代审美接轨,绒花的原材料可以适当地更新,对于一般的礼服可以使用仿蚕丝作为原料,扩大南京绒花在礼服上的使用范围,或是把原材料毛条重新组合,用人们现代的审美赋予绒花新的定义^[3]。此外,绒花还可与其它

常见的装饰品如亮片、珍珠、毛羽等进行组合,让绒花更适用于现代礼服。

礼服根据风格样式可分为简洁礼服、复古礼服、浪漫礼服、异国民族风格礼服和另类礼服等。

2.3.1 南京绒花在简洁礼服中的应用

简洁礼服顾名思义,以简单、素雅作为礼服的主要风格,礼服线条简约、大气,这与传统的南京绒花有着意境相通之处。简洁礼服颜色一般较为单一,以深色系和淡色系居多。传统的南京绒花的颜色一般以红色、绿色等饱和度高的颜色为主,但为了与简洁礼服整体相协调,绒花的配色应当向礼服靠齐,以达到色相的统一或是相协调。其次,绒花的造型应尽量小巧精致,可选用一些简单高雅的元素图案如兰花、梅花等。而绒花的使用部位可以在领子、腰部、胸部、肩部、裙摆等地方,但值得注意的是,绒花占比面积不能过大,否则可能会使礼服丧失简约、大气之感。譬如,对于旗袍来说,绒花可以应用在胸前的盘扣处或是领子、裙摆处。

2.3.2 南京绒花在复古礼服中的应用

一般情况下,复古是指将旧时代元素应用到现代设计中,引领新的风尚。在欧美的复古风潮中,其礼服具有浓缩型的结构特征以及韵律感极强的特点,比如洛可可、巴洛克等风格的礼服^[4],2017年杜嘉班纳以当代文艺复兴为主题的系列服装让世人感受到了文艺复兴的魅力。欧美礼服的复古元素多为宫廷、名画、花朵等元素。这些元素也可应用在绒花上,因为绒花本身就具有强烈的复古感。传统的绒花样式无法满足现代欧美的复古礼服,所以绒花的元素素材需要拓宽,不要仅局限于传统的花鸟等元素。珍珠配蕾丝或是锦缎作为花瓣是点缀礼服的常用手法,如果将花瓣换为绒花,可以提高整个花朵的饱和感,让花朵显得更加富有美感,再将之装饰在礼服所需要的部位上,其效果不言而喻。

另一方面,在中国,复古元素多为中国传统的一些文化元素,比如青花瓷、龙、凤、梅兰竹菊等纹样。目前,这些传统图案与纹样多以刺绣、印花或者传统的染色等方式呈现在礼服上,这些都只是平面化的应用,虽然可以通过面料褶的堆叠或者面料再造来实现礼服的立体感,但方式过于单一。绒花使用的图案素材与现代礼服使用的复古元素有部分相通,可以直接应用。立体感是绒花很重要的特征,可以与刺绣等传统工艺相结合,实现现代礼服的立体与平面的融合。

2.3.3 南京绒花在浪漫礼服中的应用

一般具有浪漫风情的礼服多用在喜庆的派对或是

婚礼等重要场合,要表现出穿着者开心浪漫的心情以及身材线条的优雅,故礼服多用白色、红色、紫色、粉色等鲜明的色彩并线条鲜明,需要的装饰物不需要太小或者密集排布。绒花应用在浪漫礼服中,需要选取与浪漫风格相协调的颜色,可以将毛羽和绒花相结合,图案偏大但不复杂如玫瑰、郁金香等,可以出现在礼服的胸部、腰部、肩部、裙摆处等。另外,如果要使用较小的绒花装饰,礼服最好是有褶皱或是有打结之处,将绒花装饰根据整体礼服的需求在这些部位进行点缀。如蕾丝与绒花相结合可做裙摆处、袖口处的简单点缀物。

2.3.4 南京绒花在异国民族风格礼服中的应用

异国民族风格礼服也就是具备当地鲜明文化元素的礼服,比如苏格兰的格纹、中国的龙凤等。每个民族所具备的特征不一样,如果要将绒花应用在这类风格礼服中,绒花所使用的元素就不应当仅仅是大众固有印象的中国传统礼服服务,而是要根植于各国名族的文化,找出各个名族或是国家的具有代表性的元素,并且要明确礼服是要表现一个民族还是一个国家的文化,再将这一元素放大使用,不能与其他文化元素相杂糅,要体现出原汁原味的当地文化。在进行现代礼服设计的过程中,要满足当代人们对于礼服的审美需求,就要科学应用各民族的装饰图案,让礼服具有当地的民族特色与文化内涵,表现人们对于民族特色与现代艺术的双重追求^[5]。设计师要想将绒花应用在各国民族风格礼服中,就要摒弃对绒花传统的思维,在保留绒花的工艺手段的前提下,融入当地文化的独特之处,并对绒花的展示形制进行适当地改良,如对于苏格兰来说,要如何利用绒花表现出格纹的效果,或者说要如何体现当地的英伦风情。

2.3.5 南京绒花在另类礼服中的应用

另类礼服也就是不合常规,与众不同的礼服,通常出现在具有搞怪性质的重大派对聚会上。对于这类礼服,绒花的造型也需要创新,或是几个简单的绒花造型通过独特的编排,达到另类的效果。在绒花的配色上,

可以选用有怪诞、强烈对比感的配色,但是配色不能脱离礼服本身。绒花在礼服出现的部位,不必局限于一般礼服出现的部位,因为另类礼服本身的造型、面料肌理也不同与常规礼服。例如一件礼服由一层层面料堆叠而成,绒花可以从面料与面料之间延伸出来,依附在面料上,或是像植物生长一样让它长出来,或是两者相结合。也可以将绒花做成具有切割效果的造型,配上亮片或是珍珠等具有提亮效果的小装饰物装饰在礼服需要的部位。总之,绒花在另类礼服中的应用,需要设计者具有发散思维,以及对绒花工艺有深刻的理解。

3 结语

南京绒花不仅仅是一个手工艺品,它更是一个民族文化的体现和传承。南京绒花也凭借着它的特色一步步地登上了国际舞台。

对于礼服设计而言,将南京绒花应用在其中,可丰富礼服的装饰效果,让礼服的图案、造型、面料、配色达到更好统一。南京绒花要想持续发展,从根本上摆脱日益萎缩境遇,只靠政府和相关专业人员开展的保护措施还远远不够。让南京绒花能够融进大众的生活和视野里,一定要找到一种生活载体与其融合,而服装与人们的生活息息相关,将南京绒花融入服装设计,成为人们生活的一部分,可促进对南京绒花的保护与传承。

参考文献:

- [1] 周 游.南京绒花的制作工艺及其价值研究[J].大众文艺, 2012,(8):179-181.
- [2] 高秀珍.中国民族元素在现代礼服设计中的运用[D].天津:天津科技大学,2016.
- [3] 陈家琪.南京绒花的现代设计创新研究[J].美与时代(上), 2020,(1):32-33.
- [4] 吕 岩.中国国际时装复古风潮寻踪与发展[D].天津:天津工业大学,2017.
- [5] 陈 放.传统装饰图案在现代设计领域中的演化与应用[J].设计,2019,32(7):86-87.

Application of Nanjing Velvet Flower in Women's Formal Dress

MENG Su-yun, FAN Li*

(Jinling Institute of Technology, Nanjing 210000, China)

Abstract: Nanjing velvet flower was one of the traditional handicrafts in China. The background and development trend of Nanjing velvet flower were summarized. Through the design and application of Nanjing velvet flower on formal dress, the development prospect and development ideas of Nanjing velvet flower were elaborated, to promote the protection and inheritance of Nanjing velvet flower.

Key words: costume; Nanjing velvet flower; protection and inheritance; design; formal dress