

夏布的创新性研究

陈滢竹

(四川美术学院, 重庆 400331)

摘要: **目的** 针对夏布这一手工织造品进行分析, 为传统工艺与现代材料的审美融合提供具体的案例。**方法** 采用阅读文献、收集资料的方法, 对夏布的特点、发展现状、可创新点以及产业的可持续发展情况作初步说明。**结论** 通过对夏布以及产地环境、气候、织造技术、产品定位、市场潜力、创新点的了解, 以夏布为研究对象, 讨论个性化产品的定制设计。夏布这一传统手工艺在工艺、材料、装饰纹样、用途、销售等方面都存在着较大的创新空间; 只有引进新的设计观念, 拓展市场空间, 传统工艺才能焕发生机。

关键词: 夏布; 创新; 可持续发展

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)12-0029-04

Innovative Research of Grass Cloth

CHEN Ying-zhu

(Sichuan Fine Arts Institute, Chongqing 400331, China)

ABSTRACT: Grass cloth of manual weaving product is analyzed to provide specific case for the aesthetic fusion of traditional techniques and modern materials. By using the method of reading literature, collecting data of grass cloth, the characteristics, development situation, innovative point as well as the sustainable development of the industry are made a preliminary explanation. Through understanding of the grass cloth producing area environment, climate, weaving technology, product positioning, market potential, innovation points, taking grass cloth as the research object, it discusses the custom design of the individualized product. Grass cloth of traditional craft in the process, material, decorative pattern, purpose, sales etc. Has a great innovation space. Only the introduction of the new design concept can expand the market space, make the traditional craft vivid.

KEY WORDS: grass cloth; innovation; sustainable development

夏布是中国服饰的传统面料, 应用历史可追溯至夏商周时期, 广泛用于制作深衣、朝服、冠冕等。2008 年, 夏布织造工艺被列入第二批国家非物质文化遗产。目前国内对于夏布的使用集中于床上用品、家居装饰、服饰等方面, 对外出口原胚布, 引进韩国、日本夏布成品, 中国对于夏布的生产利用还处于较为低端的阶段, 因此这里着重于夏布的现代性开发, 融合现代与传统, 以可持续发展作为立足点, 使夏布不再成为“遗产”。

1 研究现状

关于夏布的研究, 目前中国的学术界已经涉足并且扩展到从夏布的原材料种植、制作流程以及之后的市场环节等整个系列。南京晓庄美术学院李雪洁关于夏布的研究文章《功能性转换与朴拙之美的强化——论荣昌传统夏布工艺文化及其当代创新发展》, 立足于荣昌这一原材料产地, 对夏布的历史记

收稿日期: 2016-02-07

作者简介: 陈滢竹(1974—), 女, 四川人, 硕士, 四川美术学院副教授, 主要研究方向为平面设计。

裁、传统服饰及帷帐使用、浆漂技艺,以及朴拙之美进行了详细介绍。尤其是浆漂技艺一节,通过对浆漂设备和浆漂工序的介绍,结合荣昌当地的气候、湿度以及河流冲水情况使得夏布制作流程被完整呈现,并配图加以说明。将夏布的“朴”和“拙”分别加以解释,并融入归于自然与寻求内心平和的思想。于红梅在《传统夏布及现代工艺研究》中,关注到了土织布机的效率低、成本高等问题,立足于现代科技,为夏布生产提供了新工艺和新方法,一是对传统手工绩纱过程进行了规范化处理,二是利用现代工艺对夏布进行了优化,着重技术与实验性的讨论。西南大学纺织学院的郭雨薇等人于江西宜春学院的朱宁,都将立足点放于夏布的时尚元素、服饰的流行性等艺术化视角,更为感性地提出了夏布如何吸引顾客与服务顾客。《基于夏布面料的服装结构设计》中对夏布面料的优势与缺点加以说明,在线条的分割设计、颜色拼接、面料拼接等方面,具体对夏布服装进行有效设计。张国云、李薇的《重庆荣昌手工夏布可持续发展研究》从文化生态出发,提出了对于夏布手工技艺的保护方式及其经济、文化、艺术等方面的价值,使夏布具有认同感与历史感,保护文化多样性。这里重点探讨夏布的创新再设计以及市场宣传等方面,一则对之前的资料进行总结,二则开拓夏布研究的新角度。

2 夏布传统

2.1 历史源流

苧麻是夏布的原材料,成品需手工绩麻继而织造。夏布主要用来做帷帐和夏季服装,因而名为“夏布”。苧麻单纤维横切面为腰圆形,有中腔,具有排湿排热的效果,此外,苧麻纤维具有极强的吸附力,将空气中含有苯、甲醛的不良气味消除。这种手工织成的平纹布具有凉爽舒适、易洗易干、透气通风、天然抗菌等优势。此外,它的纤维柔韧性极强,具有“千年不烂软黄金”之称^[1],故而早在周代便有“东门之地,可以沤苧”之说;汉代蜀地夏布以地域命名为“蜀布”;唐代张守节在《史记正义》中将其注释为“土芦布”^[2],而荣昌夏布因以卷装方式运输又被称为“筒布”,唐朝时期苧麻栽培与麻布编织已达到较高水准;明代的宋应星在《天工开物》中记载:“苧麻无土不生,其种植有撒子、分头两法,

色有青黄两样。”说明苧麻种植、使用的遍及程度之广。夏布由于具有天然性与保健性等优越特点,逐渐被现代人所熟知重视,产品出口日本、泰国、东南亚等地区。作为中国传统手工技艺与传统文化的代表,夏布所承载的文化价值、艺术价值、经济价值不断攀升。

2.2 传承状况

我国苧麻种植面积广,集中于西南地区如江西省万载县、重庆市荣昌县、湖南浏阳。其中江西新余境内的分宜县是农业部唯一授牌的“中国夏布之乡”。胡蓉蓉的《浏阳夏布——品牌文化的构建研究》系统介绍了浏阳夏布起源、发展与现状,着重其品牌设立的角度,为夏布推广提供了契机。重庆荣昌夏布以洁白细腻而闻名,改革开放后,国外对于夏布的需求不断增加,荣昌县应运而生了很多夏布厂,为适应世界市场需要,荣昌在境内的盘龙、远觉、大建等地建设了万亩优质的苧麻夏布原料生产基地,鼎盛时期全县年产夏布可达70万匹。

重庆市荣昌县位于湿润多雨的四川盆地中部,地貌以丘陵、平原为主,地势起伏平缓,气候属亚热带季风性湿润气候,年平均降水量1099 mm,年平均气温17.8℃,当地濑溪河、观音桥上游的沙堡为夏布的浆洗提供了便利条件。苧麻所需的生长环境需要年降水量达到800 mm,大气湿度在80%左右,四川盆地典型的亚热带季风气候为苧麻的生长提供了必要条件。荣昌县交通便利,距离苧麻产地大竹、达州350 km左右,便于取材。濑溪河、清流河在荣昌河段的酸碱程度也适宜于夏布的冲洗浆漂。1998年,国家农业部先后授予荣昌县“中国夏布之乡”、“夏布加工基地”的称誉。国家对于当地夏布生产的鼓励促使荣昌县及周边对夏布的开发很重视,作坊与现代化的产业园比比皆是。

荣昌夏布可分粗布、细布、罗纹布3类,依据一定尺幅中经验数量的多少而定,粗布一般被用来制作蚊帐、丧服等低端产品,细布用来制作布鞋、服装、床上用品等。当地的夏布手工织造步骤繁多,主要包括打麻、挽麻团、牵线、穿扣、刷浆、织布、漂洗及整形、印染等工序^[3]。虽然历史上当地人对夏布的使用率较高,商贩还专门做倒卖夏布的生意,但是随着各种新材料的出现和新技术的不断发展,手工夏布在发展过程中也遇到了不可回避的问题。首先,就原材料来说,苧麻的种植面积由于经济收

益较少而日渐缩减；手艺人年岁渐长，新时代的客家人不愿做这种繁琐的手工技艺，织布工艺面临失传的危险；来自市场的冲击使得夏布这种纯天然的布料不受重视；产品定位不明确，宣传不到位，政府对夏布手工织造不保护，缺乏政治与经济的强大后盾，荣昌夏布手工作坊的现状可想而知。

3 创新设计研究

夏布作为古老的手工艺产品，同时作为非物质文化遗产，不仅是中国传统的重要一支，在当代更应该是创新设计的发展目标。对于夏布的创新再设计，国内、国际都有新的成果，工具的改进、现代科技的应用、品牌的建立、绿色设计原则的坚持、各种面料衔接的初探等，都为夏布的可持续发展作出了贡献。

3.1 材料、工艺创新的可能性

夏布的创新追本溯源应从设备入手。由于手艺人逐年递减，经济利益的限制以及现代科技的发展，夏布的生产设备也应随之鸟枪换炮。考虑到生产成本，应该在生产过程中使用机器生产，降低人工成本以及时间成本，提高生产效益。将机器生产与手工生产的夏布作对比，找出优缺点进行改进。其次，考虑到夏布的面料特性，虽然具有挺括、轻盈、透气的优点，但是在保持布料直挺的同时也决定夏布不宜过度加工，并且顾客反映服装的衔接处对皮肤有刺激，产生刺痒感^[4]，因此面料之间应该加强联系。各种面料的应用不仅要加强其舒适程度，而且还应改变夏布产业结构单一的困境。工艺方面，以夏布面料为基础，采用刺绣、手绘、拼贴、抽纱以及丝网印刷等方式，改造其朴素与单纯的外观，丰富其肌理与质感。夏布作为平面性较强的材料，无论印染或是绘画都局限于二维空间，在刺绣和粘贴过程中改变其平面特性，形成三维立体形式。比如装饰材料设计方法、面料叠加方法、刺绣设计方法、拼布设计方法等^[5]。生态设计逐渐引起重视，对于夏布的生产发展具有推动性，生态设计优先考虑生态系统属性，即人—环境—产品的和谐统一^[6]，因此对夏布的创新迎合这一发展趋势。

3.2 装饰纹样创新的可能性

夏布的装饰纹样除了传统的印染图案外，还需

紧跟流行时尚，与受顾客欢迎的元素相结合。在设计过程中应充分关注人与自然的生态平衡关系，尽量减少对环境的破坏^[7]，使用绿色环保染料如植物染色，避免化学药物对人体的危害；数码印花保护水资源，减少水污染^[8]。夏布虽然属于中国传统的一部分，但是也要放眼国际流行趋势，关注纽约时装周、米兰时装周等国际性服装秀，寻求中西结合灵感。针对夏布产品种类确定主题风格，继而进行系列主题设计。夏布由于染色性差，因此夏布画需要层层上色，适宜工笔画创作。在服饰方面主打自然朴素的风格，有图案的花纹可以吸引人们眼球，具有强烈的视觉感染力。还可通过添加布偶、羽毛、毛绒、珍珠、纽扣等材料，与缝制、刺绣、拼贴等工艺相结合。家居用品可以直接采用丝网印刷的工艺，按照顾客不同的装饰风格进行主题制作，床单与窗帘等凸显出大方、简洁的特点，桌布与杯垫等小型物品可以加入蕾丝、布艺花边等轻盈可爱的元素，实现其艺术价值与使用价值的统一。

3.3 用途创新的可能性

随着现代生活的发展，人们越来越崇尚绿色自然的生活理念，夏布产品创意也随之呈现出多样化趋势。除了传统的服饰、布鞋、蚊帐、家居用品外，在旅游区还出售围巾、布包、刺绣手绢等旅游产品；夏布画、折扇、屏风等艺术品也逐渐兴起，时尚与健康共存，不仅开发国内市场，而且在国际上也打开销路。夏布创意产品是在夏布产业再度兴起的社会背景下出现的消费产品^[9]。创意产品打破常规，实现感性思想与实际操作的统一，朴素自然的特性与现代化的审美视角结合，开发具有时代化、多样化、产业化的设计链，赋予夏布时代符号，提高其附加值，不仅可以保护夏布手艺不会失传，而且又可以打开销路，实现经济收益。

3.4 销售与宣传

夏布的自然传统风格与日本品牌无印良品的原生态特点比较接近。对于夏布的销售与宣传，不仅要生产出符合大众品位的产品，而且更要注重品牌宣传、工艺保护与销售渠道的打开。一个品牌的包装形象一旦根植于消费者的记忆深处，消费者就会对品牌的整体形象产生信赖感，品牌就很难被市场淘汰^[10]。首先可以与国际品牌合作，比如无印良品、爱马仕等专注布艺的品牌，其次结合国际潮流创立

知名的国内品牌,塑造夏布的品牌质量、营销文化与品牌形象等,目前中国已有天运公司、一秋堂夏布坊等创意企业。再次,夏布的宣传也应与艺术品的宣传结合,不仅需要进行广告宣传,而且还可以策划夏布的主题展览,以夏布的起源发展为主线,使其富有趣味性与艺术性。以非遗展览形式吸引大众。此外,夏布手工艺应该被保护、传承,在艺术类或工艺院校应该开设有关夏布的课程,使更多具有新文化、新思想的学子致力于夏布的创新设计。

4 结语

夏布的材料、工艺应该继续保留传统,挖掘传统资源,继而进行装饰纹样、用途与技术的创新,借鉴吸收其他工艺的手法,扩展市场,加大宣传力度,使得夏布不仅仅是一份遗产,而且成为代代相传的手工艺艺术。

参考文献:

- [1] 周福英,张冠宇.“夏布”服饰创新设计[J]. 艺术与设计(理论), 2014(3): 93—95.
ZHOU Fu-ying, ZHANG Guan-yu. "Grass Cloth" Clothing Design Innovation[J]. Art and Design (Theory), 2014(3): 93—95.
- [2] 李雪艳. 功能性转换与拙朴之美的强化——论荣昌传统夏布工艺文化及其当代创新发展[J]. 内蒙古大学艺术学院学报, 2014(4): 33—45.
LI Xue-yan. Strengthening the Function of Conversion and Simple Beauty: about Rongchang's Traditional Grass Cloth Craft Culture and Its Contemporary Innovation and Development Process[J]. Journal of Art College of Inner Mongolia University, 2014(4): 33—45.
- [3] 于红梅. 传统夏布及现代制作工艺研究[D]. 上海: 东华大学, 2014.
- [4] 郭雨薇,李奇菊,柯文晴,等.基于夏布面料的服装结构设计[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2014(12): 107—110.
GUO Yu-wei, LI Qi-ju, KE Wen-qing, et al. Grass Cloth Fabric Based Clothing Structure Design[J]. Journal of Southwestern Normal University(Natural Science Edition), 2014(12): 107—110.
- [5] 张国云,李薇.荣昌手工夏布织造工具文化空间及其设计伦理价值研究[J]. 艺术设计研究, 2015(3): 133—136.
ZHANG Guo-yun, LI Wei. Study on Rongchang Manual Grass Cloth Weaving Tools of Cultural Space and Design Ethic Value[J]. Art & Design Research, 2015(3): 133—136.
- [6] 胡蓉蓉.“浏阳夏布”品牌文化的构建研究[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2014.
HU Rong-rong. Study on the Construction of "Liuyang Grass Cloth" Brand Culture[D]. Changsha: Hunan Normal University, 2014.
- [7] 薛娜. 荣昌夏布创意产品研发[D]. 西安: 西安工程大学, 2014.
XUE Na. Rongchang Creative Product Development[D]. Xi'an: Xi'an Polytechnic University, 2014.
- [8] 于红梅. 江西旅游商品开发视角下的夏布再创造研究[J]. 山东纺织经济, 2013(6): 57—59.
YU Hong-mei. Study on the Re-creation of Jiangxi Tourism Commodity Development Perspective[J]. Shandong Textile Economy, 2013(6): 57—59.
- [9] 凌旭,郭伟. 重庆荣昌夏布产业发展研究[J]. 西安工程大学学报, 2014(4): 519—523.
LING Xu, GUO Wei. Study on the Development of Rongchang Industry in Chongqing[J]. Journal of Xi'an Polytechnic University, 2014(4): 519—523.
- [10] 邓咏梅. 荣昌夏布产业现状及其发展研究[J]. 陕西科技大学学报, Grass Cloth 2004(6): 140—143.
DENG Yong-mei. Study on the Status Quo and Development of Rongchang Grass Cloth Industry[J]. Journal of Shaanxi University of Science and Technology, 2004(6): 140—143.