

宜兴彩陶挑毛点技艺在毛衫设计中的创新应用

胡少华¹, 吴鹏²

(1. 无锡工艺职业技术学院 服装工程系, 江苏 宜兴 214206;

2. 上海纺织装饰有限公司, 上海 200052)

摘要:为传承与弘扬宜兴彩陶装饰技艺, 为现代针织毛衫的创新设计提供新方法, 以现代宜兴彩陶中独特的装饰手法挑毛点技艺为研究对象, 通过实物调研, 阐述宜兴彩陶挑毛点装饰技艺的起源、审美及情感表达, 深入挖掘宜兴彩陶挑毛点技艺的装饰艺术特色。并通过元素转化将宜兴彩陶挑毛点技艺创新应用于5~14针/25.4mm针织毛衫平面图案装饰及立体组织变化上, 开拓新的针织毛衫设计思路, 塑造新的产品风格, 具有一定的理论指导意义和实践价值。

关键词:宜兴彩陶; 挑毛点技艺; 针织毛衫; 装饰手法; 创意表达; 设计应用

中图分类号: TS 941.2

文献标志码: B

文章编号: 1000-4033(2019)10-0062-05

Application of Yixing Painted Pottery Texturing Technology in Knitted Sweaters

Hu Shaohua¹, Wu Peng²

(1. Clothing Department, Wuxi Institute of Arts & Technology, Yixing, Jiangsu 214206, China;

2. Shanghai Textile Decoration Co., Ltd., Shanghai 200052, China)

Abstract: In order to inherit and carry forward the craftsmanship of Yixing colored pottery decoration, and provide a new method for the innovative design of modern knitted sweaters, this paper takes the unique decorative techniques of the modern Yixing painted pottery as the research object. Through physical investigation, it elaborates the origin, aesthetic and emotional expression of Yixing painted pottery techniques, and deeply explores the decorative art features. Through the transformation of elements, colored pottery decoration is applied to the decorative pattern design of G 5~14 knitted sweaters. It opens up a new design idea of knitted sweaters and shapes a new product style, which has certain theoretical guiding significance and practical value.

Key words: Yixing Painted Pottery; Picking Up Skills; Knitted Sweater; Decoration Techniques; Creative Expression; Design Application

现代宜兴彩陶是江苏省非物质文化遗产的代表之一, 在沿袭古彩陶技艺的基础上发展出鲜明特色, 创造了许多装饰技艺。其中挑毛点技艺属于独创的装饰手法, 它首先在施釉彩陶坯体上划出图案, 然后在图案多余的地方用扁尖刀具挑除釉色, 利用底色、表面釉色的差异形成装饰图案。挑毛点以不

同形状及深浅的点状为主, 可挑出均匀点状, 也可挑出深浅变化, 图案形成黑白灰的浓淡效果^[1], 纹饰简洁大气、表现力强、适用范围广。

随着人们穿着方式趋于时尚化、外穿化和品类细分化, 针织毛衫的装饰分为附加装饰和本原装饰^[2], 装饰元素涵盖纱线、图案、肌理、后期加工等。但激烈的市场竞

争和信息互通加剧了毛衫装饰形式的同质化, 毛衫设计领域亟需新鲜设计元素。陶器与服装均属日用品范畴, 两者所涵盖装饰艺术领域有一定交叉性与兼容性。为传承及弘扬宜兴陶艺, 探究不同领域技艺的交叉融合, 本文将宜兴彩陶挑毛点技艺转化应用到针织服装中, 实现其理论与实践的双重研究价值。

基金项目: 江苏省高校哲学社会科学研究基金项目(2018SJA0896)。

作者简介: 胡少华(1984—), 女, 讲师, 硕士。主要从事服饰设计理论与应用研究。

1 宜兴彩陶挑毛点装饰技艺特色

2011年,宜兴彩陶装饰技艺被列入江苏省非物质文化遗产名录中^[3],其中最具特色的装饰技艺就是挑毛点技艺。

1.1 起源

中国陶瓷艺术大师邱玉林介绍,挑毛点装饰技艺灵感来自于北宋磁州窑的锦地装饰。锦地纹样装饰艺术注重纹样图案的结构,首先在瓶、坛、罐或枕等器物腹部,用一圆形、椭圆形、菱形等划分出一个框,行业中称其为开光区,在开光区内刻画或彩绘表达意绪主题的纹样;在开光区边框外填画密密麻麻、零零碎碎的边饰纹样,其中点状装饰最常见,发挥对主题纹样陪衬、烘托、铺垫等重要装饰作用^[4],如图1所示。宜兴彩陶艺术大师于20世纪70年代末深化宜兴彩陶的装饰技艺,创造的挑毛点装饰技艺或突出、陪衬主纹,或与主纹融为一体,或以主纹作为装饰元素呈现,成为宜兴彩陶装饰特色之一。

图1 磁州窑锦地装饰(大英博物馆藏)

1.2 审美

宜兴彩陶挑毛点装饰技艺结构灵巧多变,色彩简约古朴,肌理细密精致,蕴含颇具艺术特色的结构美、色彩美、肌理美。

1.2.1 结构美

宜兴彩陶挑毛点装饰技艺以点为基础,通过点的大小、形状、疏

密、深浅增加彩陶艺术表现力,有4种结构形式:散点均匀排布,以不规则点或规则圆点等距离排列;单向散点渐变,点从装饰面一侧由大到小渐变或由密集到稀疏排列;双向散点渐变,点由装饰部位中心线向两侧由密集到稀疏扩展渐变;色块衔接与过渡,黑白相接,白色区域黑点做延伸,黑色区域白点做延伸,相互交融,如图2所示。

挑毛点主要运用在表现羽毛、头发、陀螺等抽象弧线形的题材或几何图形中,点丰盈了线条,加强了块面的体积感,构筑了点、线、面、体和谐的结构之美。如图3所示彩陶作品《同一首歌》(拍摄于宜兴陶瓷博物馆),细密精致的挑毛点塑造了女性长发,弧线结构中点元素的运用增加了作品层次。

1.2.2 色彩美

宜兴彩陶挑毛点装饰色彩具有纯粹、雅致、庄重的特点,根据主题、表现元素和空间布局来呈现黑、白、灰的经典色彩搭配,反映中国传统文化思想中朴素的哲学观念。挑毛点色彩运用有两种形式:挑色,在施釉(一般为黑色)坯体上

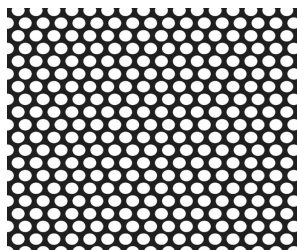
均匀挑出陶土颜色(如白色)毛点,装饰格调浓厚,也可挑出深浅浓淡效果的毛点,形成灰度递进,塑造表现物象的体积感;填色,借助宜兴当地釉色和化妆土,挑毛点装饰色彩可更加丰富,如图4所示彩陶作品《扇舞瓶》(拍摄于宜兴陶瓷博物馆)采用黑色无光釉为背景,划线结合挑毛点填色手法,在陶体中心区域刮去黑色釉填充蓝色釉,结合挑毛点工艺形成独特装饰艺术效果。

1.2.3 肌理美

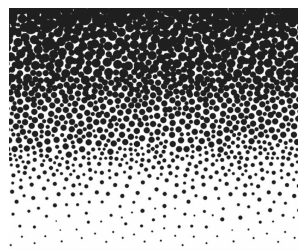
彩陶中挑毛点装饰技艺是在平面釉上挑出深浅不同的立体装饰点,使装饰面呈现细密而略带粗糙感的肌理效果,彩陶作品形成光与毛、平面与立体的质感意趣。根据表现需要可选择圆点刀头、尖点刀头形成不同形状的点。不同的姿势和雕刻角度也会影响点的装饰效果。挑毛点的装饰肌理没有过多的具象概念,但它自身无形的表征却可以产生独具魅力的意境,留给受众更大的联想空间^[5]。

1.3 情感表达

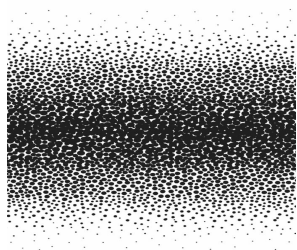
宜兴彩陶挑毛点作品或表达

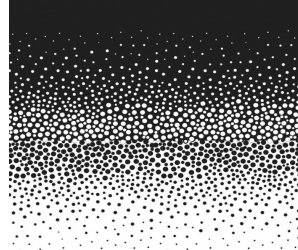
(a)均匀散点排布

(b)单向渐变

(c)双向渐变

(d)色块衔接与过渡

图2 宜兴彩陶挑毛点的结构形式

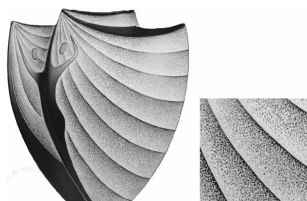

图3 宜兴彩陶《同一首歌》

图4 宜兴彩陶作品《扇舞瓶》

吉祥如意,或隐喻美好时代,内容兼具主题性与文化内涵,既有形式美、色彩美,也有内容美,如图5所示彩陶作品《时来运转》(拍摄于宜兴彩陶大师邱玉林工作室),创意来自转动的陀螺,细密精致的挑毛点起到装饰和塑造体积的作用,疏密渐变的螺旋状排列加强了运转的动势效果,传达美好的精神诉求。现代宜兴彩陶是当代人情感和泥与火的交融。挑毛点技艺在创作过程中倾注创作者大量时间和精力,凝聚了创作者的情感和修养,使观者产生艺术认同感和情感共鸣。

2 针织毛衫中的创新应用

为探索装饰艺术的跨界生命力与体现人文关怀,本文将宜兴彩陶挑毛点技艺质朴与灵动的基因从陶器中凝练出来,针对针织服装特有的编织工艺,通过编织组织、平面图案及二次加工(如点绣、钉珠、烫钻、印花)等方式体现,着重讨论挑毛点在针织毛衫平面图案及立体组织变化上的创新应用。

2.1 图案装饰表达

将宜兴彩陶挑毛点技艺所形成的图案进行甄选归纳,采用针织设计软件进行排针图案设计,辅以对应的纱线进行毛衫编织,形成针织毛衫独特的艺术呈现方式。

图5 宜兴彩陶作品《时来运转》

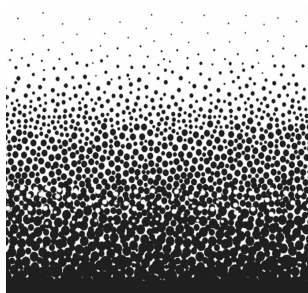
2.1.1 渐变散点排列图案

散点是宜兴彩陶挑毛点技艺所呈现的基本方式和最小装饰单元,渐变散点装饰是典型的表现形式之一,可分为单色渐变散点和多色渐变散点。以12针/25.4mm女式翻领长袖套头衫为例,采用35.7 tex×2(28 Nm/2)腈纶与黏胶浅灰色混纺纱(30:70),基于渐变散点图案设计排针图,以大身G色(主色)为底色,以A色(辅色)+1根银丝为装饰色,利用双色芝麻点提花工艺编织,得到单色渐变闪亮散点效果

的成品,如图6所示。此外,纱线色彩和特性的变化可以丰富针织服装的设计效果^[6]。以7针/25.4mm女式圆领长袖套头衫为例,采用62.5 tex×2(16 Nm/2)锦纶白色羽毛纱,在单色渐变散点编织图案基础上,将A色纱换为短距离多色段染纱,利用双色芝麻点提花工艺编织,得到多色双向渐变散点效果的成品,如图7所示。渐变散点图案在针织毛衫中还可做到多层渐变、半边渐变、不对称渐变等多种编织形式,形成细腻知性的毛衫风格。

2.1.2 色块衔接排列图案

色块衔接与过渡是宜兴彩陶挑毛点技艺体现装饰层次的重要手法,通过改造将其植入针织毛衫中,可获得层次分明、斑驳细腻的毛衫成品。以5针/25.4mm男式翻领长袖套头衫为例,采用100.0 tex×2(10 Nm/2)羊毛、腈纶、锦纶混纺纱(30:30:40),以白色为G色、黑色为A色,基于色块衔接设计排针图,以芝麻点提花工艺编织,在4层编织

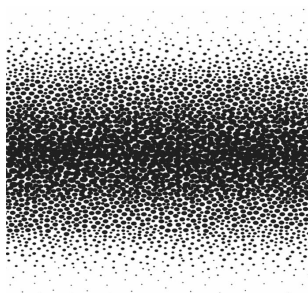

(a)图案设计

(b)成品图

图6 挑毛点单色渐变散点编织毛衫

(a)图案设计

(b)成品图

图7 挑毛点双向多色渐变散点编织毛衫

基础上,第1层为G色,之后每层均较前一层增加33%~34%A色散点编织量,第4层为纯A色编织,由此获得色彩下浅上深、层次分明的毛衫成品,如图8所示。同理,如果将渐层排针图在编织前进行反转或交换G色与A色纱线喂入,则得到色彩下深上浅、层次分明的毛衫成品,如图9所示。以上色块衔接图案形式的毛衫结合较粗的针型,成品粗中有细、刚中带柔,形成北欧粗犷的毛衫风格。如果将A色纱更换为多色段染纱、彩点纱、AB纱或金属纱,可营造不同的渐层编织效果,设计层次丰富多彩。

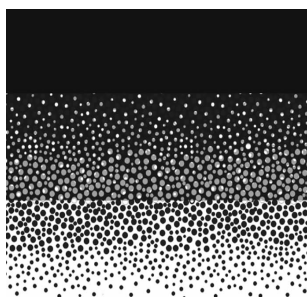
2.1.3 几何排列图案

几何排列是宜兴彩陶挑毛点技艺中表现较为广泛的装饰形式。以5针/25.4mm女式圆领长袖套头衫中的格纹图案为例,采用90.9tex²(11Nm/2)锦纶羽毛纱,以蓝紫色为G色、驼色为A色,基于挑毛点形成的格纹图案设计排针图。方案一:以芝麻点提花工艺编织,可不受导纱器数量限制,将格纹图案进行任意尺寸设计,但仅限于2~3色格纹图案编织;方案二:提前规划用色数量,将A色纱换为彩点纱或AB纱,以嵌花工艺进行编织,但格纹尺寸需受嵌花横机可用导纱器数量的限制,如图10所示。规则曲线图案也是针织毛衫中应用较频繁的图案元素之一,现以14针/25.4mm女式V领长袖开衫中的规则曲线图案为例,采用20.0tex²(50Nm/2)涤纶、锦纶、金属丝AB混纺纱(45:45:10),以炭灰色为G色、金黄色为A色,基于挑毛点形成的规则曲线图案排针图,以嵌花工艺编织,由此获得均匀点状效果的毛衫成品,其视觉层次规整而丰富,形成后现代视错装饰毛衫风格,如图11所示。

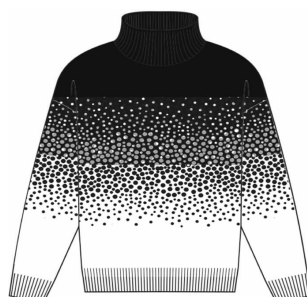
2.1.4 不规则排列图案

挑毛点装饰除规则排列外,还可排列组合为各不规则图案。将图案提炼和转化,以不规则图案形式

应用于毛衫,可呈现特殊的不规则美和丰富的装饰层次。以12针/25.4mm织物为例,采用33.3tex²(30Nm/2)羊毛、锦纶、腈纶混纺纱

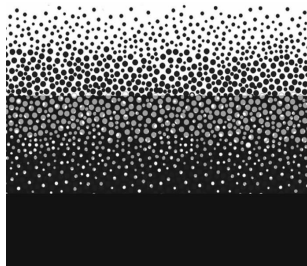

(a)图案设计

(b)成品图

图8 渐层+段染纱编织下浅上深效果毛衫

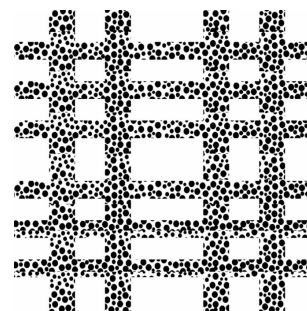

(a)图案设计

(b)成品图

图9 渐层+段染纱编织下深上浅效果毛衫

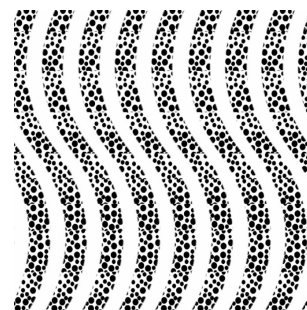

(a)图案设计

(b)成品图

图10 挑毛点格纹图案编织毛衫

(a)图案设计

(b)成品图

图11 挑毛点规则曲线图案编织毛衫

(5:20:75),以黑色为G色、暗红色为A色、大红色为B色、焦糖色为C色,基于均匀分布的挑毛点图案设计排针图,以空气层提花工艺编织,通过对椭圆图案打散与重组将不同辅色穿插进图案,获得装饰感强、色彩层次丰富的不规则叠搭图案毛衫成品,如图12所示,形成多层次视觉空间织物风格。

2.2 组织变化表达

2.2.1 鼓波组织

宜兴彩陶挑毛点装饰形式可密集分布,也可稀疏分布,在针织物中,利用鼓波组织进行挑毛点二次设计是一种既有视觉美感又有触觉感受的呈现方式。鼓波组织是一种前后针床以不同速率编织使纱线在织物表面形成堆积效果的基础组织形式^[7]。细密均匀的鼓波组织结合不规则的曲线色彩,可构成疏密结合、颇具韵律的层次美。以12针/25.4mm织物为例,采用31.3 tex×2(32 Nm/2)羊毛、黏胶、PBT混纺纱(50:30:20),以白色为G色、大红色为A色,基于均匀分布的挑毛点图案设计不规则排针图,以鼓波组织工艺编织,获得有不规则流动韵律感且肌理性较强的针织成品,如图13所示,形成具有3D立体肌理感的针织物风格。

2.2.2 镂空组织

在毛衫设计中,挑毛点技艺还可以通过镂空形式呈现立体触觉装饰形式,可分为全镂空和半镂空两种形式。以14针/25.4mm织物为例,采用1根20.8 tex×2(48 Nm/2)黏胶、锦纶橘色混纺纱(65:35)和1根7.8 tex(70 D)涤纶透明丝,基于凌乱分布的挑毛点图案设计镂空组织排针图,采用选针编织法进行局部1P或2P的交叉编织,获得具有不规则半镂空外观的针织成品,如图14所示,织物风格知性婉约。

图12 挑毛点重组叠搭椭圆图案针织毛衫

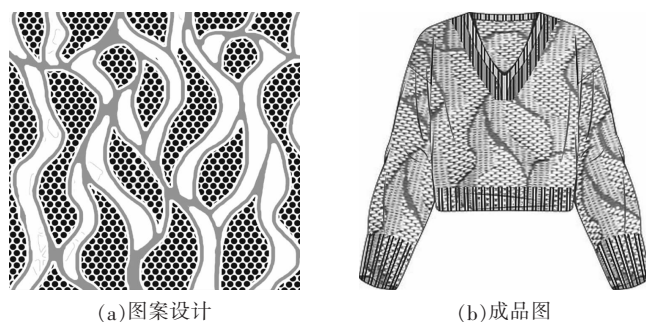

图13 挑毛点-均匀分布鼓波针织毛衫

图14 挑毛点-不规则分布镂空组织针织毛衫

3 结束语

宜兴彩陶装饰图案与针织毛衫设计相结合,一方面拓展了针织毛衫设计领域的图案元素,衍生出针织品中散点、渐层、几何等现代图案装饰艺术,丰富了现代针织毛衫的艺术表现形式;另一方面,通过工艺试验,将艺术提炼后的彩陶艺术元素应用于针织毛衫中,开辟了彩陶与针织服装艺术交融的先河;此外,将宜兴彩陶中独特的挑毛点装饰技艺经艺术提炼后应用于针织毛衫中,赋予了宜兴彩陶装饰艺术元素强大的跨界生命力,并为其传统艺术的现代衍生形式提供具体试验方法与借鉴。

参考文献

- [1]史俊堂.宜兴彩陶[M].苏州:古吴轩出版社,2015.
- [2]李熠.现代毛针织服装装饰设计探析[J].毛纺科技,2016,44(7):55-60.
- [3]沈建军.宜兴彩陶的传承特色[J].江苏陶瓷,2015,48(3):32.
- [4]刘志国.磁州窑锦地开光装饰纹样与艺术[J].东方收藏,2014(11):49-53.
- [5]王爱红.陶艺表层肌理的表现之探析[J].中国陶瓷,2006,42(7):64-66.
- [6]吴鹏,胡少华.段染纱在纬编针织服装设计中的应用[J].针织工业,2015(3):61-63.
- [7]王勇.针织服装设计[M].上海:东华大学出版社,2015.

收稿日期 2019年3月9日