

三星堆青铜纹样在针织服装中的 创新设计应用

罗璇,钱瑶佳,许文迪,戎甜甜

(常州大学 美术与设计学院,江苏 常州 213164)

摘要:三星堆文化是中国文明发展史中的灿烂瑰宝,其装饰纹样展现了古蜀国人卓越的想象能力、出众的造型能力和高超的工艺技术。文中通过分析三星堆青铜器纹样的文化意蕴,探寻青铜纹样与针织服装设计的结合点,并进行针织提花图案的创新设计应用。通过对三星堆青铜纹样的图案类别和图案在服装中布局形式的研究,以3款设计实例具体阐述三星堆青铜纹样提取和重构方法,并对其针织编织工艺进行实现。结果表明,将中国传统文化特色与针织服装设计相结合的方法,可以丰富针织服装设计思路,更好地拓展中国传统文化的传播路径。

关键词:三星堆;青铜纹样;针织服装;图案设计;针织提花;编织工艺

中图分类号:TS 941.2

文献标志码:B

文章编号:1000-4033(2024)10-0061-04

Innovative Design Application of Sanxingdui Bronze Patterns in Knitwear

Luo Xuan, Qian Yaojia, Xu Wendi, Rong Tiantian

(School of Art and Design, Changzhou University, Changzhou, Jiangsu 213164, China)

Abstract: Sanxingdui culture is a shining treasure in the history of Chinese civilization, and its decorative patterns demonstrate the ancient Shu people's excellent imagination, outstanding modeling ability, and superb craftsmanship. In this paper, the cultural significance of Sanxingdui bronze patterns was analyzed, the intersection between bronze patterns and knitwear design was explored, and the innovative design and application of knitted jacquard patterns were carried out. Through the study of pattern categories and pattern layout of Sanxingdui bronze patterns in clothing, this paper specifically elaborated on the methods of pattern extraction and reconstruction with three design examples and implemented the knitting process. The results show that the method of combining Chinese traditional cultural characteristics and knitwear design can enrich knitwear design ideas and better expand the dissemination of Chinese traditional culture.

Key words: Sanxingdui; Bronze Patterns; Knitwear; Pattern Design; Jacquard; Knitting Technology

近年来,随着人们文化自信不断增强,以及传统文化产业不断发展,如何传承发扬民族文化成为重要议题。针织服装因编织结构立体鲜明,款式形式简洁多变,是文化艺术传承的优良载体,设计师可赋予其丰富的象征意义和精神内涵,使之具有弘扬中国特色文化作用。

三星堆青铜器作为古蜀国时期地域文化和精神文明的重要载体,体现了当时社会的生活方式,展现了古代工匠们的智慧和精湛技艺以及独特审美,是中国文化艺术的瑰宝。目前大量文献皆是针对三星堆青铜器纹样的特点和内涵进行分析,或是基于三星堆青铜器

进行文创产品设计,少数研究者尝试将其应用于服装设计中,如郭常山^[1]将三星堆遗址中最具代表性的器物之一进行造型元素提取,并与服装创意设计相结合实现多款服装设计,李京芝等^[2]以三星堆青铜面具为灵感来源,将纹样元素解构重组的图案应用于现代服装设计

基金项目:国家自然科学基金项目(62202068)。

作者简介:罗璇(1988—),女,讲师,博士。主要从事针织技术及针织品设计与工艺研究。

中。然而鲜有对三星堆青铜器纹样在针织服装设计中的应用研究。本文通过分析三星堆青铜器纹样的文化意蕴及美学特点,着重探究三星堆青铜器纹样重构在针织服装设计上的应用,以实现技术创新和文化传播的双重价值。

1 三星堆青铜纹样的文化意蕴

三星堆青铜器通过抽象的艺术符号、局部夸张的艺术表达等形式来展现其丰富的文化意蕴。复杂多变的青铜器纹样和结构展现出古蜀国人青铜铸造技术,对于研究和补充中国青铜器发展史有着巨大实物价值。以铜人头像、人首鸟身、青铜纵目面具等文物为典型代表,造型夸张,纹样繁复,极富独特文化特点。与过去中原文明青铜器的知识体系区别明显,是中华文明多样性构成研究的重要文物,印证了中华文明在构建中所展现的原创性、包容性和开放性特点。

2 三星堆青铜纹样在针织服装上的应用分析

三星堆青铜器以人像纹、兽面纹和几何纹为主要装饰元素。将青铜纹样通过多种布局形式应用于针织服装上^[3],符合现代人追求设计凸显传统文化元素的需求,其跨界设计在一定程度上符合当下的审美趋势和设计潮流。

2.1 图案类别

三星堆青铜纹样分类见表 1。人像纹主要以单一的人像造型出现,其形象特征为粗眉上挑,双眼斜长,鼻梁短而挺立,阔口缝深,整体面露神秘微笑。兽面纹分为动物类和怪兽类两种。动物纹样以鸡、羊、牛、象等常见的飞禽走兽为基础,加入夸张抽象的手法进行雕饰。怪兽纹如饕餮纹、夔纹等,其结构对称,形态凶猛,变形奇特,融合了各种猛兽特征。几何纹通常作为

地纹广泛运用于各种青铜器物上,其中云雷纹应用较多,利用线条的粗细疏密和面的大小对比突出装饰的主体纹样。此外,还有鱼鳞纹、圈带纹、乳钉纹等。

2.2 图案布局形式

三星堆青铜纹样在针织服装上的应用依据图案的装饰性与形

式感有如下几个典型形式的布局:焦点式布局结合纹样的主题图案放置于服装胸前、背部、袖口等位置,以单一整体的形象展现完整的图案特征和文化寓意;连续式布局分为二方连续和四方连续,结合三星堆青铜纹样特点,以二方连续图案为例,循环图案首尾相连,既是

表 1 三星堆青铜纹样分类

纹样类型	文物名称	装饰纹样	造型纹样
人像纹	铜人面具		
	纵目面具		
兽面纹	青铜鸟		
	青铜鸟		
	青铜鼎		
	青铜钺		
几何纹	鸛尊		
	豕卣		
	兔形尊		

开始也是结束,表达了三星堆青铜器文化的延绵不断、源远流长;分散式布局形式多变,相对灵活,但构图要注意疏密和大小关系,图案布局过于琐碎会显得凌乱而失去美感,失去整体的平衡性,设计中需要根据针织服装款式特点,有节奏性地将图案以分散式规则放置于服装前片、袖片等位置,将毛衫的秩序感和美观性达到统一。

3 三星堆青铜纹样在针织服装上的设计与工艺

3.1 青铜纹样图案提取应用

以焦点式图案、二方连续图案和分散式图案为例进行设计流程阐述。

在焦点式图案设计中,选择部分具有代表性的三星堆青铜器文物,通过图形矢量化处理进行纹样提取。以青铜鸟和兔形尊的造型纹样为例,如图1所示。对青铜鸟造型纹样进行简化,将复杂的曲线造型替换为重复的单线条和圆形,鸟身尾部和承重的立柱以对称形式呈现;对兔形尊提取的几何纹样进行二次分解,选择两组几何元素;对以上元素进行重组设计。考虑青铜器所体现的古朴庄重、高雅神秘的意蕴,在色彩上选择不同明度的绿色为主色进行配色设计,以短款女上装为例,焦点式构图的针织服装效果图如图1所示。

在连续图案设计中,根据上述纹样提取方法,以青铜鸟、青铜面具、纵目面具和鸛尊的造型纹样为基础,如图2所示。青铜鸟纹样经过简化后,提取鸟首、鸟尾、鸟羽和叶形图案。青铜面具和青铜纵目面具纹样简化后,提取出面具部分图案和几何形状,复制和缩放青铜耳,构成重叠复杂的形状,将具有代表性的青铜面具部分纹样与曲线进行增减和置换,融合构成新的

图案元素。鸛尊纹样提取最具特色的云头纹,形似如意。将所有变形后的纹样放置于九宫格中,在配色中考虑以两种不同明度的绿色为主色,与青铜固有的锈迹颜色形成反差,加入米白色与之形成冷暖对比。图案可放置于服装的前身、后身和袖身依次连接,连续式构图的针织服装效果图如图2所示。

在分散式图案设计中,从造型纹样中提取有效元素,以兽面纹中的青铜鼎和青铜钺为例,如图3所示。通过简化与提取得到云头纹和圆形几何纹样,其中以云头纹为基础纹样,将其进行二次变形后复制、旋转,构成多瓣花型。再分别增添线条与图案镜像的方法实现花

苞造型和花朵盛开造型。整体配色以粉色与青铜绿色相结合,对应花瓣和叶子的配色,清新典雅,适于各年龄层的女性穿搭,分散式构图的针织服装效果图如图3所示。

3.2 工艺设计

在针织结构中为了能高效细致地实现多种色彩的交叉图案编织,可采用提花、嵌花、局部编织等工艺,其中芝麻点提花结构各色纱线过渡均匀,线圈大小差异较小,织物挺括、有质感,可以很好地表现青铜纹样的文化与特色。

以焦点式构图和分散式构图的图案为例进行上机编织。选用米色、深绿色、淡绿色为主色,选择27.8 tex×2(36 Nm/2)美利奴羊毛、锦纶、

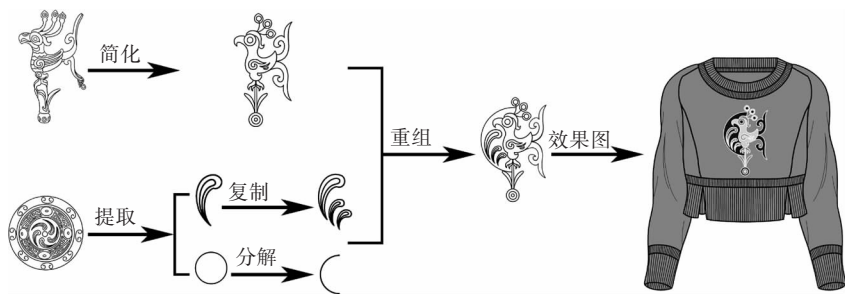


图1 焦点式图案设计流程

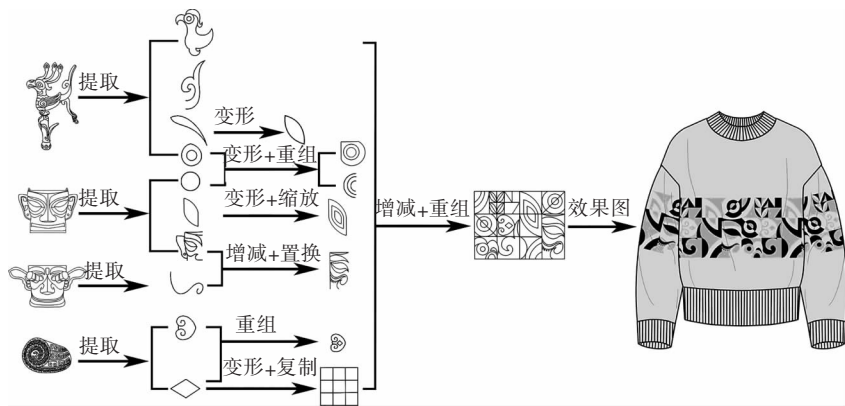


图2 二方连续图案设计流程

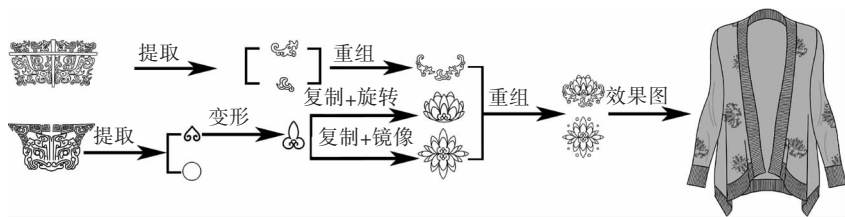


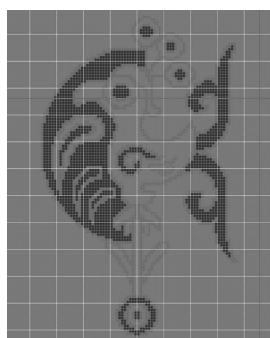
图3 分散式图案设计流程

腈纶(15:25:60)混纺纱,编织全身芝麻点提花,使用14针/25.4 mm的普通国产电脑横机,以横密为6.4针/cm、纵密为3.2转/cm制作排针图,横机速度为0.75 m/s,编织中根据组织结构与纱线张力调整编织速度。由于针织结构纵密和横密要小于设计图案分辨率,色彩也只有3种,因此需要将设计图案进行分辨率与色彩的转换。根据编织样片的横密、纵密以及织片的宽高,在Photoshop软件中建立分辨率为6.4像素/cm、长宽均为40 cm的画布,256像素×256像素,并对图案色彩进行区域分割和色彩分层,确保得到符合编织要求的3种配色的针织结构图片。使用针织设计软件,建立256针×256针的四平组织织片,将转换过的设计图导入到针织设计软件中,形成针织组织色彩图案,如图4a、图4b所示。织物实物图如图4c、图4d所示。

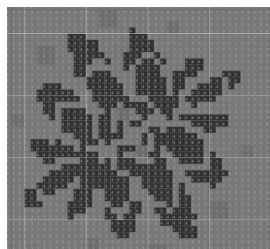
选择二方连续图案进行针织服装上机编织。设计宽松休闲款式,以落肩套衫为款型。循环图案在袖身和大身部分进行连接设计,利用提花图案的肌理效应实现大身图案层次变化。在下摆、袖口、领口等部位设置罗纹组织并在机号为9针/25.4 mm的电脑横机上编织,大身在14针/25.4 mm的横机上编织。纱线选择、编织密度与编织速度如前面案例所述。编织领部收针放缓,均匀收针,领部造型更为细腻,在袖窿底部与大身连接处将图案对齐,防止花型错位。为了使服装更有保形性,在起底与领口部位加织7.8 tex透明弹力丝。如图5所示为二方连续图案针织服装花型示意图与实物图。

3.3 文化引导

随着国潮风在服装领域盛行,将中国青铜纹样运用于针织衫设



(a)青铜鸟花样图



(b)多瓣花型花样图



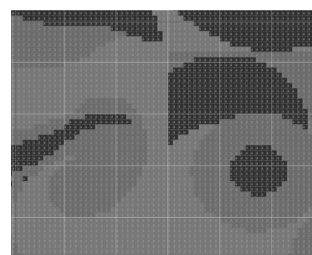
(c)青铜鸟织物图



(d)多瓣花型织物图

图4 针织花型编织案例1

计中具有很好的文化引导性。遵循创新应用、发扬传承的原则,把三星堆青铜器纹样与针织服装相结合,推进针织服装产业创新性和可持续性发展,引导设计师在未来的针织服装设计中,将中国传统文化与时尚潮流巧妙结合,促进文化和经济融合共生。同时,在中国传统文化的视域下,探究三星堆青铜器纹样的艺术价值,将现代的艺术审美同传统元素相结合,运用解构和重构的方法对青铜纹样进行二次



(a)循环图案局部花型图



(b)针织服装实物图

图5 针织花型编织案例2

设计,使纹样呈现全新面貌。

4 结束语

目前,将青铜器纹样运用于针织服装设计较为少见。同时,国内针织服装设计逐渐趋于同质化,在图案设计应用、文化传承、技术创新等领域仍有很大发展空间。本文以三星堆青铜器纹样为灵感来源,通过纹样分析提取,运用传承创新的设计思维进行图案设计。在进行针织组织设计时,对图案进行针织组织结构化,利用针织密度模拟、色彩分层绘制方法,实现针织提花结构图案,并上机编织。本研究实现了三星堆青铜纹样在针织服装上的创新设计应用,丰富了针织服装文化内涵,拓宽了设计思路,为中国传统文化元素在针织服装设计中应用提供了可行方法。

参考文献

- [1]郭常山.三星堆青铜器造型艺术元素在服装创意设计中的应用[D].济南:齐鲁工业大学,2017.
- [2]李京芝,陈杨轶,邱夷平.青铜记忆[J].毛纺科技,2022,50(7):142.
- [3]夏冬琴,吴志明.针织T恤衫定位图案设计与创新[J].针织工业,2021(7):99-102.

收稿日期 2023年12月20日