

基于扬州刺绣手工艺创新的首饰包装盒设计

李卉¹, 卫芳²

(1.扬州市职业大学, 扬州 225009; 2.卫芳大师刺绣工作室, 扬州 225009)

摘要: **目的** 从保护与传承扬州传统手工艺的角度出发, 研究扬州刺绣传统手工艺创新及其在现代产品设计中的方法。**方法** 梳理作为非物质文化遗产代表的民间传统手工艺——扬州刺绣的艺术特色, 并从平面及立体两个角度探讨其现代化创新手法。从装饰形式、色彩搭配、构建形式等方面, 剖析现代首饰包装盒设计作品案例。**结论** 将扬州刺绣传统手工艺艺术特色融入到现代产品中是传统手工艺创意产业发展的趋势, 在具体设计时应选取扬州刺绣手工艺中最有代表性和表现力的元素, 经过提炼和重构与现代科技相结合, 创造既有民族风韵又符合现代人审美观念的时尚产品, 为扬州刺绣技艺的保护与时尚化传承以及现代首饰包装盒个性化设计提出新的设计思路。

关键词: 扬州刺绣; 工艺创新; 首饰包装盒设计

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)08-0086-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.08.015

Design of Jewellery Box based on Handicraft Innovation of Yangzhou Traditional Embroidery

LI Hui¹, WEI Fang²

(1. Yangzhou Profession College, Yangzhou 225009, China; 2. Weifang Master Studio of Embroidery, Yangzhou 225009, China)

ABSTRACT: From the purpose of protection and inheritance of Yangzhou embroidery traditional handicraft, this paper aims to study the handicraft innovation of Yangzhou embroidery and its application in modern product design. Artistic features of Yangzhou embroidery which is deemed as a representative of the intangible cultural heritage were presented. Methods for modern handicraft innovation of Yangzhou traditional embroidery were discussed from two angles of plane and three-dimension. Cases of modern jewelry box design were analyzed from decorative form, color match and form of construction. Fusing characteristics of traditional handicraft into the modern product is an inevitable trend for development of creative industries in the minority areas. In design, we should find out the most representative and expressive element combined with modern technology, to create fashion products with both national charm and modern aesthetic concept through refinement and reconstruction, thus provide a new development direction for the protection and inheritance of Yangzhou embroidery as well as personalized design of jewellery box.

KEY WORDS: Yangzhou embroidery; technological innovation; design of jewellery box

扬州传统刺绣手工艺创新是指借助现代高科技手法对传统扬州刺绣手工技术的改良及其时尚化创意融合。它是传统工艺适应现代化发展的创新实践, 也是现有诸多中国原创产品赋予品牌个性化发展的有效途径。本文以传统手工艺创新发展为切入点, 分析扬州刺绣手工艺在首饰包装盒设计中的创新应用

案例, 探讨扬州刺绣在现代化产品中的创新设计手法及特色化发展之路。

1 首饰包装盒设计现状

包装盒作为首饰产品的外在表现形式和营销手

收稿日期: 2018-10-11

基金项目: 2018年度扬州市科技计划项目(YZ2018074)

作者简介: 李卉(1986—), 女, 江苏人, 硕士, 扬州市职业大学讲师, 主要研究方向为服装设计理论与应用。

段,近些年越发受到商家和消费者的重视。优秀的首饰包装盒设计不但能够强化饰品的风格和档次,吸引消费者注意及进一步促使其产生消费等行为,而且还可作为附属商品,满足除包装以外的收纳、装饰、收藏等其它产品功能。现有的首饰包装盒设计多以丝绒、缎布等材质为主,加以丝带、品牌烫金标识等进行装饰点缀,色彩不但多为单一纯色,且款式设计简单。这些特征虽满足了产品包装的基本特性,但包装设计雷同,缺乏辨识度。更有甚者,有些包装盒设计非但不能起到凸显饰品风格、提升饰品档次和品味的作用,反而使原本价格不菲的饰品产生廉价感,影响消费者对首饰产品的认知。

2 扬州传统刺绣手工艺的艺术特色

扬州刺绣作为苏绣技艺的分支,源于汉代。作为具有鲜明扬州地区民俗文化意蕴的工艺美术形式,在题材来源、色彩表现、工艺技法等方面具有区别于其它刺绣的典型民间艺术特色及人文价值。“人心感物,景由心造”是扬州刺绣区别于其它地区刺绣技法的一大特征。斑斓的色彩、细腻准确的线条变化,使得扬州刺绣纹样色彩变化丰富、工艺技法灵活、简单而具有历史厚重感,达到“物我交融”的境界^[1],极具扬州地区独特的人文艺术魅力。其中,“写意绣”和“工笔绣”是扬州刺绣的两大特色。

“写意绣”作为扬州刺绣的主要工艺技法之一,追随中国传统水墨画的笔墨情趣,将绘画的水墨晕章通过针法组织与丝线配色表现出来,在造型上追求“似与不似之间”的意象造型^[2],是扬州刺绣区别于其他地方刺绣工艺的一大特点,见图1。“工笔绣”古朴雅致、灵动秀丽,追寻中国工笔画的艺术风格及笔墨意蕴,见图2。

图1 “写意绣”图案效果
Fig.1 Pattern effect of "freehand embroidery"

两种风格的工艺技法具有独特个性魅力,同时把扬州地区人文艺术特色通过刺绣手工艺技法表现出

来,借助绣师不同针法的组合和穿插以及精巧的刺绣技艺^[3],形象表达或写意无形的笔墨情趣,或细腻传神的工笔神韵,用针线将绘画艺术提炼升华,通过技法变化强调其技艺之美。

图2 “工笔绣”图案效果
Fig.2 Pattern effect of "meticulous embroidery"

3 扬州传统刺绣手工艺创新的手法

传统手工艺创新是扬州刺绣适应现代化时尚语境发展及当下工业化生产的必然需求,现阶段扬州刺绣的发展仍主要停留在工艺品的绣制上,产品老旧、脱离市场是主要问题。将扬州刺绣工艺精髓与现代科技及设计理念有机糅合,是扬州刺绣手工艺摆脱传统加工模式、时尚化、大众化发展的有利手段。

3.1 平面化手法

扬州刺绣传统手工艺制作周期长、成本高,不适宜现代大规模机械化生产的需求。因此在现代化设计中,可根据产品设计特点将刺绣工艺与现代多种图案加工手段相结合,塑造多元化的图形视觉效果。平面化的处理形式可分为现代化工艺加工和传统手工艺结合两种形式。现代化工艺加工可与印染、转移印花、数码印花工艺等相结合,通过机器喷绘大面积图案情景,再将扬州刺绣图案进行装饰点缀。这种加工手法图案效果变化丰富、风格多样,且成本较低,适合批量化生产形式。传统手工艺结合形式可将扬州刺绣工艺与传统扎染、蜡染等手工艺有机结合,通过扎染工艺先将大面积图案进行染制,然后将部分纹样通过刺绣工艺进行二次加工,见图3。扎染工艺图案具有形状不规则、色彩渐变效果突出的特点,将其与写意绣“大象无形、似与不似”的图案形态相结合,通过干湿、浓淡、虚实等丰富的色彩层次,促使面料呈现出光怪陆离的色彩效果。这种工艺处理形式不但可以简化生产成本,同时多

种工艺之间的糅合混搭能够解决单一工艺的技术难点,突破单一刺绣工艺带来的观感^[4],凸显中国传统手工艺结合所带来的强烈观感,使图案画面变化更加丰富,极具民俗气息。

图3 平面化手法
Fig.3 Plane method

3.2 立体化手法

立体化的处理手法可将扬州刺绣传统手工艺与珠绣、浮雕式面料立体肌理再造、三维压褶等工艺相结合,根据扬州刺绣不同工艺艺术特色进行加工,打造品质高端的时尚个性化风格。如“写意绣”现代立体化加工手法可选用与钉珠、镶钻等材质进行结合,通过不同材质的色彩和光泽感强化“写意绣”本身水墨画般渐变色彩效果。“写意绣”花卉题材与珠绣的结合见图4,先将花卉形象通过“写意绣”工艺技法进行表达,再通过各种色彩渐变的珠管、小圆珠、亮钻等进行装饰。图案色彩绚丽、层次清晰,具有强烈的装饰感,效果繁而不乱,极具时尚趣味。“工笔绣”则具有小巧细腻个性特色,其立体化打造则可与珍珠、立体花卉、面料立体肌理再造等进行结合,塑造不同材质组合所营造的三维情景感。相对平面化处理形式而言,立体化工艺处理较为复杂,且成本较高,但面料肌理效果变化丰富,工艺对比强烈,装饰感极强,适用于高端产品的设计、装饰点缀。需要注意的是,面料在进行立体化处理时应充分考虑面料的承重性及厚度,使其能够满足不同工艺处理形式对基础材质的需求。立体化手法见图4。

总之,任何传统手工艺的开发都是为了满足今天消费者或使用者的需要^[5]。为了更好地迎合时尚需求,扬州刺绣手工艺技法的创新可不拘泥于平面或立体手法的单独体现,而是将多种不同手法工艺有机结合,根据工艺特点及流行趋势塑造变化万千、肌理丰

富的图案视觉效果。

图4 立体化手法
Fig.4 Three-dimensional method

4 扬州传统刺绣手工艺创新在首饰包装盒中的应用

扬州传统刺绣手工艺图案题材丰富、灵动雅致,在首饰包装盒中的应用不仅能强化饰品设计的风格特征,提升饰品精美的艺术效果,还大大提高了饰品的商业价值^[6],使消费者对中国传统手工艺产品产生深刻的印象及认同感。当前,强调地域特征的设计成为消费市场的宠儿^[7]。扬州刺绣手工艺经过现代化创新处理后产生出平面及立体的多维转变和丰富的色彩及材质组合,对于首饰包装同质化现状具有极大的改进。设计应考虑图案的装饰形式、色彩搭配、构建形式等,使扬州传统刺绣手工艺能够在保留自身艺术特色的同时与饰品风格设计理念完美结合。

4.1 装饰形式

扬州刺绣工艺现代化创新在首饰包装盒中的应用在装饰形式上可分为小面积点缀及大面积装饰两种形式。小面积点缀主要是指将其装饰于首饰包装盒的四周或中心,这种装饰形式小巧细腻,能够凸显刺绣工艺的手工魅力,烘托饰品格调高雅的艺术品味。在工艺处理形式上,小面积的装饰可采用平面化处理手法。“工笔绣”图案在首饰品包装上的应用,先采用吊染工艺渲染水墨晕色的效果,而后将仙鹤采用工笔绣进行展现。通过纯度较低色彩搭配形式,凸显刺绣幽雅的光泽感,加之简约流动的包装盒线条处理,越发彰显出扬州刺绣图案灵动细腻的艺术效果,可用于玉石、玛瑙类手镯、挂件等的外包装盒设计,衬托饰品材质古朴雅致的个性魅力。大面积装饰则可将立体化手法融入其中,通过亮钻、珍珠等立体材质的加入,应用于钻石、珍珠类饰品包装,不但改变单一刺绣的视觉观感和肌理特征,同时与内部首饰材质进行

呼应,使包装层次感更加丰富。工笔绣图案在首饰品包装上的应用见图5。

图5 工笔绣图案在首饰品包装上的应用
Fig.5 Application of Yangzhou meticulous embroidery in jewellery box design

4.2 色彩搭配

扬州刺绣传统图案色阶变化丰富,追随中国绘画的文化内涵和笔墨神韵,形成了格调高雅、雅逸传神的艺术特色。其中“写意绣”图案在色彩的表达上多以无彩色或是纯度较低的柔和有彩色表达水墨画写意悠远的精神意蕴。其匠心独具的色彩搭配方式和水墨浓淡湿干、变化万千的墨色效果更是扬州刺绣与其它地方刺绣显著的区别之一^[8]。在应用时,可利用“写意绣”墨色变化丰富的色彩效果与中国风格饰品包装进行结合,通过“写意绣”墨干湿墨色的营造,使饰品风格与包装特色交相辉映,更具传统特色。此外鉴于传统式的色彩表达形式对于现代时尚色彩的应用较为有限,为了适应现代多种风格饰品设计对包装色彩多元化的需求,可在保留扬州传统刺绣图案的同时与现代化数码印花色彩搭配相结合。复古风格蝴蝶主题饰品包装设计,见图6,以“写意绣”蝴蝶图案为设计原型。先将色彩斑斓、形态各异的数码印花图案进行喷印,而后根据构图特点将“写意绣”图案点缀其中。纯度较高的色彩搭配形式使包装图案产生斑驳陆离的视觉效果,改变了传统扬州写意绣图案单一的风格认知,不但包装视觉效果更加夺目俏丽,且不同情境对比反差产生强烈的视觉对比与刺激感,一改传统刺绣写实情景的表达手法,既保留了传统手工艺技法特色又迎合了饰品主题及年轻消费群张扬独立的个性需求。在具体应用时可根据饰品风格色彩特点进行主题呼应。

图6 “写意绣”蝴蝶图案在饰品包装上的应用
Fig.6 Application of Yangzhou freehand embroidery in jewellery box design

4.3 图案构建

服饰图案的“感性”化使得图案超脱于具体的“形”,而升华到了抽象的思维层面,同时也是对中国传统思想观念的高度概括^[9]。扬州刺绣以丰富的装饰语言展示着深邃的文化底蕴,如喜鹊象征喜事临头,莲花寓意纯洁高雅等。不同寓意的刺绣图案可与婚庆、节日等饰品主题风格进行结合,能够进一步强化饰品美好的精神寓意。此外,扬州刺绣在首饰包装盒上的应用不仅仅是对传统形态元素的生搬硬套,更多在民族精神的指引下的深层次创新^[10],除了保留扬州刺绣传统的完整式图案构建形式打造高雅素丽的传统风情外,还可以将现代解构手法应用于包装设计,打造趣味化首饰包装设计。图7为解构的扬州刺绣飞鸟图案在现代混搭风格首饰设计包装中的应用。包装采用解构的刺绣图案进行装饰,具有强烈的装饰意味,只需简单的外形设计就能达到极强的艺术效

图7 解构刺绣飞鸟图案在饰品包装上的应用
Fig.7 Application of deconstructing the birds pattern in jewellery box design

果。不同的组合形式能够产生出变化万千的图形效果,独具韵味的残缺美能够满足混搭风格首饰个性化的审美需求。此外,除了解构刺绣图案本身以外,还可以通过解构的理念把扬州刺绣图案与其它装饰形式、工艺处理技法进行糅合,通过差异性对比和融合产生更多趣味性改变,产生多元化的趣味情境构造,使首饰包装应用风格范围进一步扩大化。

5 结语

扬州传统刺绣手工艺图案色彩古朴秀丽、针法缜密多样、形态灵秀俏丽,作为服饰品装饰手段流传至今。随着现代工业化的发展和流行不断改变,其传统化的加工手法和艺术形式无法适应时代的改变,慢慢淡出现代产品设计的范畴。现代化工艺和流行理念的加入是扬州传统刺绣手工艺再次回归到人们视线的有力手段,多元化的风格、个性化的创意理念使其与首饰品包装进行结合,一方面可以为首饰包装盒设计注入新的设计理念,提升原创设计的文化内涵和人文价值,从而促进首饰包装个性化发展;另一方面是传统刺绣手工艺顺应现代审美理念及工艺技术发展的一次革新,对扬州地区传统文化的发展与推广具有重要的现实意义。

参考文献:

- [1] 袁理,李汉平. 浅谈传统工笔花鸟画对湘绣历史发展的影响[J]. 艺术教育, 2016(2): 152.
YUAN Li, LI Han-ping. The Influence of Traditional Painting and Bird Painting on the History Development of Xiang Embroidery[J]. Art education, 2016(2): 152.
- [2] 李卉,严加平. 扬州写意绣花鸟图案在现代中式丝绸女装中的应用[J]. 纺织导报, 2017(4): 80—82.
LI Hui, YAN Jia-ping. The Application of Yangzhou Freehand Embroidery Flower and Bird Pattern in Modern Chinese Silk Dress[J]. China Textile Leader, 2017(4): 80—82.
- [3] 严加平,陈欣. 扬州写意绣的艺术特征[J]. 丝绸, 2016(5): 55—60.
YAN Jia-ping, CHEN Xin. The Artistic Characteristics of Freehand Embroidery in Yangzhou[J]. Journal of Silk, 2016(5): 55—60.
- [4] 傅丽,叶松. 传统刺绣在现代丝绸服装中的创新应用[J]. 丝绸, 2009(11): 6—8.
FU Li, YE Song. The Innovative Application of Traditional Embroidery in the Modern Silk Clothing[J]. Journal of Silk, 2009(11): 6—8.
- [5] 濮安国. 传统手工艺在新时代的发展[J]. 上海工艺美术, 1994(4): 6—7.
PU An-guo. The Development of Traditional Handicraft in the New Era[J]. Shanghai Arts and Crafts, 1994(4): 6—7.
- [6] 段辉红,彭森. 粤绣中的珠绣工艺在休闲服装的创新设计研究[J]. 纺织导报, 2017(3): 77—79.
DUAN Hui-hong, PENG Miao. A Study on the Innovative Design of Bead Embroidery Art in Yue Embroidery in Casual Wear[J]. China Textile Leader, 2017(3): 77—79.
- [7] 张玉萍,陆瀚. 羌族文化产品设计研究[J]. 包装工程, 2015, 36(4): 93—96.
ZHANG Yu-ping, LU Han. Qiang Cultural Product Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(4): 93—96.
- [8] 李卉,严加平. 扬州刺绣图案在现代毛呢服装设计中的应用[J]. 毛纺科技, 2016(11): 60—64.
LI Hui, YAN Jia-ping. Application of Yangzhou Embroidery Pattern in Modern Woollen Clothes Design[J]. Wool Textile Journal, 2016(11): 60—64.
- [9] 唐香宁,徐利平. 融入京剧服饰元素的丝巾创新设计[J]. 丝绸, 2015(9): 41—45.
TANG Xiang-ning, XU Li-ping. Innovative Design of Silk Scarf Integrating Elements of Peking Opera Costumes[J]. Journal of Silk, 2015(9): 41—45.
- [10] 黄圣游,林立平. 基于白族文化的酒店客房家具设计[J]. 包装工程, 2017, 38(22): 217—221.
HUANG Sheng-you, LIN Li-ping. Hotel Guest Room Furniture Design Based on Bai Culture[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(22): 217—221.