粤绣中的珠绣工艺在休闲服装的创新设计研究

文 | 段辉红　彭　淼

摘要：本文将粤绣中的珠绣工艺应用于休闲服装设计中，并从休闲服装款式、针法构图、色彩运用、工艺等方面作了详细的阐述，探讨了粤绣艺术在休闲服装中的创新应用特征，以期让人们通过休闲服饰更加深入了解粤绣艺术，打破粤绣这种国家级非物质文化遗产濒临绝迹的现状，达到传承和发扬光大的目的。

关键词：粤绣；珠绣；休闲服装；创新设计

中图分类号：J523.6　　**文献标志码**：A

A Study on the Innovative Design of Bead Embroidery Art in Yue Embroidery in Casual Wear

Abstract: The paper discusses the application of bead embroidery, an art of Yue embroidery, in the design of casual wear by elaborating on styles of casual wear, needle patterns, color application, related process, etc. It also discusses the characteristics of this innovative application, hoping to help people better understand the art of Yue embroidery through casual wear, and help this endangered intangible cultural heritage to be better protected, inherited and carried forward.

Key words: Yue embroidery; bead embroidery; casual wear; innovative design

DOI:10.16481/j.cnki.ctl.2017.03.018

粤绣是中国四大名绣（粤绣、湘绣、苏绣、蜀绣）之一，发展历史悠久，始于唐宋，盛于明清。自上世纪中叶，因战争、经济、东西方文化冲击，再加上刺绣之工艺易学难精通，年轻人很少选择并坚持，导致出现上一代艺人年事已高、后继无人之困境。同时，因受机绣工艺及政治文化冲击，且自身创新应用不足、推广较难等各种原因，导致传承与发展举步维艰。笔者通过对粤绣的发展历史、分类、综合应用的资料整理，从粤绣艺术工艺技法、图案与色彩等角度展开调查梳理研究，然后从“生产性保护”角度提出新思路和方向，尝试以粤绣中有代表性的珠绣为例，开展与休闲服饰结合的创新实践，以市场为导向，赋予其时代特征。

1　粤绣中的珠绣工艺

作者简介：段辉红，女，1984年生，讲师，主要研究方向为服装与服饰设计、民间艺术与粤绣应用等。

作者单位：华南农业大学珠江学院。

基金项目：广东省教育厅教育科研“十二五”规划课题（项目编号：2013JK347）；广东省教育厅青年创新人才项目人文社科类（项目编号：2014WQNCX186）研究成果。

粤绣主要有珠绣、盘金绣、丝绒绣和线绣等 4 个品种，珠绣是以各式珠子为材料的刺绣品，隋唐时期已有珍珠绣于艺人演出的服装。《杜阳杂编》中提到，宫廷内已有珠绣被面，用米粒大小的珍珠绣成花卉、鸳鸯等图案。据史料记载，玻璃珠进入刺绣始于光绪年间，至今已有上百年的历史。当时，福建漳州首用玻璃珠模仿菲律宾做法试制珠绣拖鞋，逐渐在东南沿海蔓延开来，一直影响到毗邻的广东沿海地区。特别是从18世纪末到19世纪初期，随着资本主义经济的发展，珠绣原料的大量进口，促进了国内珠绣手工艺的蓬勃发展。直到19世纪中、后期，珠绣品已发展成为我国一种独具特色的手工艺品。

珠绣品大致分为日用品和观赏品，品种有毛衣、晚礼服、手袋、头花、拖鞋等。18世纪末19世纪初，珠绣原料大量进口，并开始运用于日常生活用品。20世纪30年代，广东各地绣庄采用彩珠绣片，取代昂贵的金银绣线，开始生产珠绣手袋供应外国客商，但珠绣仍未成为独立之绣种。直到新中国成立之后，珠绣因材质的独特、工艺的别致，在海外市场颇受欢迎，而渐渐成为粤绣的一大崭新品种，流传至今。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2 粤绣中的珠绣在休闲服装中的创新应用

珠绣在现代服饰中的应用非常广泛，如国外的一线奢侈品牌Chanel多次在服饰高级定制发布会上应用珠绣的手工艺以加强服装的整体效果。国内潮州名瑞集团婚纱晚礼服采用中西结合，在现代的婚纱礼服上应用传统的珠绣手工艺，不仅提升了服装精美的艺术效果，还提高了商业价值。目前市场上，珠绣在婚纱礼服、高端女装品牌中应用较多，在休闲服装中应用较少。

休闲服饰穿着舒适、随意，是现代服装设计产品的主要门类。休闲服饰体现了大众所追求的流行时尚感，其设计紧跟流行趋势，款式简洁大方，版型百搭，色彩设计紧跟流行色，图案设计丰富多彩，面料一般采用棉麻纤维，常用针织、牛仔等面料。

本系列作品《鹿野仙踪》的构思借鉴粤绣元素中传统动物图案和珠绣工艺技法，结合休闲服饰崇尚的流行色，将 3 者融为一体，运用在休闲服饰中，体现传统手工艺在现代休闲服饰中的传承与创新。

2.1 款式

服装设计的 3 要素是款式、色彩、面料。款式指的是服装的外部廓型和内容结构特征。粤绣在服饰中大多应用在传统的褂、马面裙、袍、戏服中，服装外形轮廓以直筒宽松为主。本系列的款式造型吸取了粤绣传统服饰的精华，继承了古代服饰“天人合一”的宽衣文化理念，设计作品是一系列时尚休闲款（图 1），外型特征可以用字母形状概括为“H”型。“H”型服装具有修长、简约、宽松、舒适的特点。

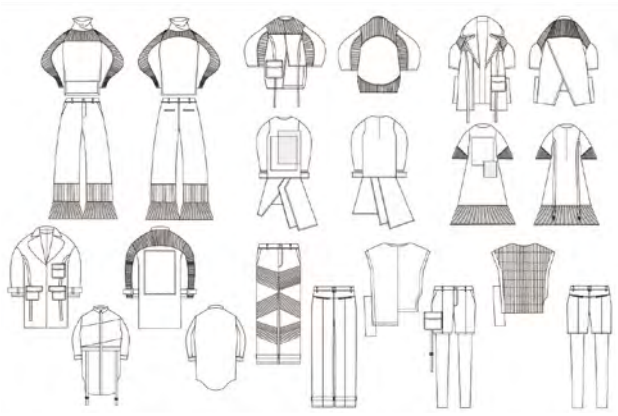

图 1 《鹿野仙踪》服装款式图

2.2 色彩

粤绣服饰色彩明快，常用对比强烈的色彩，如红、绿搭配，善于利用线条勾勒，服饰色彩富丽，雅而不俗，追求华美艳丽的艺术效果。本系列作品《鹿野仙踪》整体色彩设计（图 2），在传统粤绣色彩的基础上做了一些新的尝试，主要根据设计主题、款式结构、面料特点、2016年流行色等综合构思，打破传统粤绣色彩的红绿强对比，而运用了近似色彩设计，采用粉雪蓝、靛蓝、珊瑚红等 3 种2016年流行色，以蓝色系为主，混合纯白色，色彩搭配协调，清新雅致，提升了服装的艺术审美。在色彩的细节上，精心设计了冷暖差的微妙对比，主色粉雪蓝和靛蓝，偏冷色系，辅色珊瑚红，偏暖色系。冷暖色彩的面积对比打破了单一色调的沉闷气氛，增添了服装丰富的视觉效果。

图 2 《鹿野仙踪》 服装系列色彩设计

2.3 图案

服饰图案是指以纺织、印染、刺绣、提花、手绘、钉缀等各种手段在服饰表面形成抽象或具象的，并具有形式美感的装饰纹样。服饰图案的设计在现代服装中占据非常重要的地位，具有很强的审美价值和人文价值。在粤绣服饰中，花鸟是粤绣最钟爱的题材，尤以百鸟朝凤、孔雀开屏、龙凤呈祥、三阳开泰、松鹤猿鹿、金狮银兔、麒麟吐书、玉堂富贵、杏林春燕、公鸡牡丹、海产鱼虾以及佛手、瓜果等寓意吉祥、美好祝福的传统题材绣制的图案较为多见。

图 3 《鹿野仙踪》 图案设计

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

本系列作品《鹿野仙踪》借鉴了传统粤绣的图案，选用动物图案（图 3），作品通过鹿的形象表达对梦想、未来前程的美好憧憬，古人称鹿为长寿之仙兽“鹿”与“禄”谐音，寓意财富，长寿和繁盛。动物图案造型来源于自然，却因中国式的寓意使之呈现出特殊的装饰美感，使服饰因之增色。作品图案还采用了3D数码印花和珠绣的手工艺相结合，在图案表层添加了PVC材质起到保护钉珠的作用，服装整体效果更加丰富，做工更加细致，这种传统技法与现代科技的综合应用呈现出一种新的视觉效果。

2.4 面料

传统粤绣服饰的面料主要采用丝绸、绫罗绸缎、棉麻面料等，在丝绸面料上用丝线来刺绣纹样。本系列《鹿野仙踪》作品的面料打破传统，选用秋冬较厚的毛呢面料，里料选用太空棉，尝试在厚的毛呢面料上进行刺绣，加强图案纹样的立体感，材质方面由各种颜色的珠管、小圆珠、手工花朵、亮钻等多种材料来完成（图 4）。

图 4 《鹿野仙踪》珠绣订制过程图

2.5 工艺

珠绣工艺在运针走线之前，应思考如何绣制完美的表现物象。纹路是刺绣的灵魂，笔者在对《鹿野仙踪》物象的纹路由整体到局部逐一分析研究后，采用了粤绣中珠绣里面的平针和凸针等工艺技法对其进行绣制，以下对其重要部位的艺术语言逐一剖析。

图5（a）鹿头部图案以珠绣技法制作而成，在3D印花的基础上，依据固有颜色选用材质光亮洁滑、大小均匀的塑料小珠管，根据图案的明暗关系、形体结构运针走珠，形成抽象风格的服装装饰效果。首先以黑、深蓝等深色小珠管运直针、续针以鹿的物像脉络纹理来绣制鹿嘴、眼部及鹿角的暗部颜色，为此奠定整个图案的重色调，然后以铺针与直针穿紫、湖蓝、土黄等灰色系的小珠管刻画出图案整体的紫灰色调。为区别头部与身体的结构，在鹿角、下巴与颈部处采用了横纹与斜纹的直针针法，稳定了画面重心，从而达到繁而不乱的效果，而其他部位铺针的使用活跃了画面的装饰效果，最后用浅色珠管以掺针将亮色珠管渗入高光处，如鹿眼的点睛之处，珠管光亮洁滑的特性反射出3D印花颜色的色彩并使之融合于绣面之中，整个绣品呈现出俏皮和谐的艺术效果。

（a） （b）

图 5 《鹿野仙踪》珠绣图案

图5（b）构图上采用对称式构图法，将两只鹿相互对视，而鹿角交接，形成心心相印的双鹿图。图5（a）鹿的图案以紫灰色调为主，图5（b）以蓝色调为主。双鹿图运用钉珠的技法，以直针、纵针主体针法，穿珠走形，以绣线做点缀，呈现出绚丽灿烂、丰富多彩、层次清晰、集立体感与装饰性于一体的效果。

3 结语

粤绣作为一种代表岭南文化的非物质文化遗产，其文化底蕴和艺术历史深厚，将中国传统文化和工艺技法与现代休闲服装设计理念相结合，以市场为导向，不仅提升服饰产品的内涵，赋予其时代特征，更让广大群众通过大众化的日常休闲服饰了解粤绣艺术，以期从“生产性保护”角度打破粤绣濒临绝迹的现状，使得优秀的传统文化得以延续和传承。CTL

参考文献

[1] 胡继芳．广绣的艺术风格及其与西方艺术的相互影响[J]．丝绸，2009（8）：45－47，51．
[2] 杨晓旗，胡大芬．高端化开发——传承广绣艺术的新思路[J]．装饰，2012（2）：129－130．
[3] 李宏复．中国刺绣文化解读[M]．北京：知识产权出版社，2015．
[4] 黄柏莉．锦绣岭南：广东刺绣[M]．广州：广东教育出版社，2009．

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net