



Research

Comparative analysis of traditional handmade fabrics and modern machine fabrics - Traditional brocade craft and computer embroidery combined with DIY(传统手工面料与现代机器面料对比分析——传统织锦工艺与电脑刺绣结合 DIY)

Li Dong Ying(李冬英)^{1*}

¹School of Art and Design, Baise University, Costume Design Teacher. 21 Zhongshan Er Road, Youjiang District, Baise City, Guangxi Province, Postcode: 533000, China

*Corresponding author

Accepted: 1 October, 2019; Online: 4 October, 2019

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3473678>



Abstract:As the economy continues to evolve, modern technology is impacting anything traditional. Apparel fabrics also follow the latest fashion life, replacing traditional handmade fabrics with modern machine fabrics. People who know the post-consciousness gradually discover the reliability of traditional handmade fabrics and begin to strive to recall and pursue natural fabrics from ancient times. As a result, most scholars have long distances in collecting traditional fabrics, some are field trips, others are collecting historical data and consulting documents. Of course, I personally can only verify the materials from ancient books, but the only ones familiar with the traditional Tujia brocade fabrics, so the combination of brocade fabrics and computer embroidery, with the greatest difference to confirm the traditional crafts and modern embroideryCombine.(由于经济不断发展, 现代科技冲击着传统的任何东西。服饰面料也随着快时尚生活, 以现代机器面料取代了传统手工面料。后知后觉的人们渐渐发现传统手工面料的可靠性, 开始努力从远古时期回忆、追寻天然的面料。于是乎出现大多数的学者们热度不减的搜集传统面料的路程中, 有的是实地考察, 有的则是收集各类历史资料查阅文献等等。当然我个人对远古时期的面料就只能从书籍中查证资料, 而唯一熟悉的就传统的土家族的织锦面料, 所以将织锦面料与电脑刺绣结合, 以最大差别来印证传统工艺品与现代绣花的结合。)

Keywords:traditional handmade fabrics, modern machine fabrics, comparative analysis, traditional brocade crafts, computer embroidery combined with DIY(传统手工面料, 现代机器面料, 对比分析, 传统织锦工艺, 电脑刺绣结合 DIY)

一、传统手工面料与现代机器面料对比分析

传统的手工面料的特性优良, 如“中原地区传统服饰面料多选择棉麻丝毛等天然面料, 通过对现存传统服饰的分析, 棉麻是中原地区最为常见的面料。绵布是一种天然纤维材料, 保暖柔和, 吸湿性很强和导热性能, 棉麻优质价廉, 天然环保” [1], 这些面料全体现了传统面料自然环保的特色。纵观整个历史, 用天然纺织纤维织造的传统面料作为中华五千年服饰文明的一部内容相当

丰富。棉、麻、丝、毛四大天然纤维在我国均有其历史。在我国是最早被利用天然纤维的是麻纤维，新石器时代的遗址中就曾出土有葛、麻织物；《诗经》记载“东门之地，可以沤苧。”从这看出早在两千六百多年前的周代，人们就已经用自然发酵法来加工麻料；到了汉代，麻织布更是作为出口产品远销海外，所以我国的苧麻被西方人称为“中国草”。提到丝织，人们第一个想到的也是中国。早在原始社会晚期，我国黄河流域的仰韶文化氏族和长江流域的河姆渡文化氏族就已经开始接触和利用蚕茧了；河南安阳的商墓中出土的一个铜器上明显留有用回纹绢包裹的痕迹；到了周代，政府机构中设置有典丝官专门管理丝织的生产；两汉时开辟的“丝绸之路”更是说明了我国丝织业的繁荣昌盛，明清时的“江南织造”也曾经盛行一时，直至对今日还依旧有影响。毛纺织业在我国西北、西南以及北方一些地区的少数民族中。棉织布包括：绉布、云布、斜纹布、紫花布、药斑布、土家锦、侗锦和鲁锦；麻织布包括：夏布（苧麻）、汉麻（大麻）、傣锦、高山麻布和葛布等；丝织物除了“四大名锦”（云锦、宋锦、蜀锦、壮锦）还包括纱、绢、罗、缎等多个种类；毛织物中能够用来做服饰品的也有呢绒、毡、氈等多种。[7]我国地大物博，从远古时期就已有各种各类的服饰面料，到 21 世纪为至服装面料已经各式各样花色品种繁多。

经资料查询了解现代服装面料的特点：1、棉，纯棉透气性好，吸湿性强，穿着舒服，但有一个突出的缺点——经过水洗和穿着后易起皱，变形。但 60%棉+40%涤纶就不会很容易起皱和变形。涤棉通常采用 35%的棉与 65%的涤混纺。涤棉布俗称“的确良”，它既保持了涤纶纤维强度高、弹性恢复性好的特性，又具备棉纤维的吸湿性强的特征，易染色、洗后免烫快干。2、雪纺，“雪纺”的学名叫“乔其纱”——乔其纱又称乔其纱，是以强捻经、经纬制织的一种丝织物，乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。3、涤纶，涤纶最大的特点是它的弹性比任何纤维都强；强度和耐磨性较好，由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出 3~4 倍，而且挺括、不易变形，有“免烫”的美称；缺点是吸湿性极差，由它纺织的面料穿在身上发闷、不透气。另外，由于纤维表面光滑，纤维之间的抱合力差，经常摩擦之处易起毛、结球。4、锦纶，锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好，它的强度及耐磨性居所有纤维之首。锦纶的缺点与涤纶一样，吸湿性和通透性都较差。在干燥环境下，锦纶易产生静电，短纤维织物也易起毛、起球。此外，锦纶的保形性差，用其做成的衣服不如涤纶挺括，易变形。但它可以随身附体，是制做各种体形衫的好材料。5、腈纶，腈纶的外观呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软，酷似羊毛，多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品，故又被称为“合成羊毛”。腈纶的吸湿性不够好，但润湿性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的，腈纶纤维的熨烫承受温度在 130℃以下。6、维纶，维纶洁白如雪，柔软似棉，因而常被用作天然棉花的代用品，人称“合成棉花”。维纶的吸湿性能是合成纤维中吸湿性能最好的。另外，维纶的耐磨性、耐光性、耐腐蚀性都较好。7、氯纶，氯纶的优点较多，耐化学腐蚀性强；导热性能比羊毛还差，因此，保温性强；另外，它还有一个突出的优点，即用它织成的内衣裤可治疗风湿性关节炎或其它伤痛，而对皮肤无刺激性或损伤。氯纶的缺点也比较突出，即耐热性极差等等面料的特征优缺点。[7]现代服饰面料也不至这些，还有复合面料，太空棉、聚酯纤维、等等，他们共同的特性就面料看上去好看，但实际对人身体的健康是比不上天然面料的自然。机器面料跟传统的手工面料相比各有优缺点：1、传统手工面料——具有收藏价值，随性，如：手工绣花、织锦、等面料。不过手工面料花费时间长，布料可能由于手法不一，而出现差别；2、机器面料：——布料织造细腻、整齐，外表看上去光滑有质感。不过一般无收藏价值，所谓物以稀为贵嘛，如品种多样的电脑绣花，基本上是随处可见，所以没什么奇怪的。

传统手工面料在现代服饰中的运用：21 世纪传统的手工面料在服装设计中受广大服饰企业和个人设计师的青睐，天然面料在时尚品牌中有“江南布衣”，此品牌在风格的把握上就能够触摸自然、接近天然、与中原传统服饰面料的天然性有异曲同工之妙，JNBY 的衣服像是一个隐形的导体，自身的存在是引导着穿着者自然、轻松地展现真实的自我（如图 1）。江南布衣品牌正是由于注重这种“天人合一”“以人为本”的设计理念，才能很好的将理念上的天然性与现代时尚相结合，形成自己的品牌特色。[2]与江南布衣不同的花笙记服装品牌是将传统的工艺“盘扣”元素注入现代的服装设计中（如图 3），而“麻依坊”是新申集团有限公司 2010 年推出全新的亚麻终端产品品牌，迎合现在全球流行的低碳环保绿色风尚，以其材质的天然环保，设计出新颖独特的亚麻产品（如图 2）。



图 1 自 JNBY 江南布衣 2016 秋冬新品发

图 2 自美丽说 麻依坊服装

图 3 自花笙记旗舰店



（盘扣设计）

图 4 自中国丽人网编织盘扣设计

（图 4）此款是华裔设计师谭海燕玉在美国纽约“2011 年春夏时装周”上设计的时装，运用天然的色素、立体裁剪方法，配上传统的斜襟、盘扣在胸前起到点睛作用，这与花笙记服饰的盘扣元素的运用类似。

服装设计是以人为本的，无论是古代，还是现今时尚流行多变的年代，它都是为人服务的。总结发展和演变，传统和现代总是相互交织，不断在时代发展中变化得以新生。传统的手工艺品

越来越受人青睐，（如图 5 和图 6）这两款斜纹坎肩运用不同编织技法的披肩，色彩运用单色，图一整体采用斜纹织法，图二则运用立体图案则与整款坎肩的平纹编织效果产生对比，使其装饰性更强。[9]



图 5 自美丽说斜纹编织披肩



图 6 自印象网对襟编织披肩

无论是传统的手工面料还是现代的机器面料，服饰都是以实用为宗旨，另一方作为服装作为一种特殊的符号，表现出社会的不同阶层。追溯远古，原始的衣着更多是一种社会形态的表征，且不论其保暖御寒的实用功能，仅凭原始人的服饰特征就足以说明，服饰已在当时包涵了诸多的社会意义。以西安半坡和临潼姜寨出土的彩陶人面鱼纹为例，人面鱼纹是利用服饰帽子来装饰的巫师形象，由于原始民族之间图腾对象不同，以至于他们各自在服饰上的装饰也不同。再如：非洲原始部落酋长的装扮，用洁白的羽毛做头饰，以动物牙齿和贝壳做为饰物，上身画有似虎豹的纹样。充分突出了氏族酋长的威严与权力，在服饰的装饰上表现一种原始的最初的形态，借助服饰说明人与人之间一种社会形态。这种社会服饰形态更加严格地区分社会各阶层的地位、职业、身份等等。社会成员的分工不同，必然导致制服设计中识别性的不同。古今中外社会发展趋势使这种制服随之而形成，似乎这种约定俗成的做法，不言而喻已是历来制服设计的一项法则。在颜色、面料、款式统一之中，以不同的配饰来识别部落的图腾，对象多以神物为标志，这种神物是以自然界某一物体为基础的。

DIY 面料历史分析：

就说刺绣业繁荣时期，秦汉时期（公元前 221 年～公元 220 年）刺绣发展得益于大一统的局面，由于此时中央集权制取代了分封制，在经济文化上各地交流融合日趋广泛，社会农业生产和手工业生产的日益繁荣，纺织业快速发展的同时，也出现了专业的刺绣艺人，除了丝绣，在西北地区出土中也常见毛织物上的绣品。刺绣图案题材更丰富起来；针法除了成熟的辫子针绣外，也开始出现短促的直针谓之纳绣，是一种结合图案尝试的新技巧；矿物染料的发掘和植物染料的使用，进一步扩大了刺绣线色色谱；刺绣依然用于实用品，但不仅仅局限于服饰，开始触及日用饰品，有香囊、手套、枕巾、针黹筐、花边包袱、锦袍、护膝、袜带、粉袋、镜袋、靴面、织带、绣裤，不一而足，这当是刺绣史上的重要转折，为后世刺绣艺术性的提升打下了基础。[3]并且秦汉时期出现了有代表性的刺绣纹饰——“信期绣”和“乘云绣”，并且作为刺绣专业名词出现在当时的文献中，说明刺绣的普及和专业性已经有一定基础。



图7 自[3]信期绣

如图7 西汉，黑色罗地信期绣残片，此残片用辫子针绣，施以草绿、砖红、橙等色，绚丽典雅而不失高贵，图案流云卷枝花草生动，构图流畅，繁而不杂，相比当今的电脑绣花那绝对是佳品。

手工刺绣具有图案秀丽、构思巧妙、绣工细致、针法活泼、色彩清雅的独特风格，地方特色浓郁。绣技具有“平、齐、和、光、顺、匀”的特点。机绣是用缝纫机或者绣花机操作，以代替手工的一种刺绣品。[5]

土家织锦(图 8、9)是过去，当地婚俗中出嫁的女子必须携带数量不等的土花铺盖作为嫁妆，随嫁的织锦铺盖往往是衡量新娘贤惠程度及其家庭在当地的社会地位的重要凭证，所以织锦技术曾广泛流行于当地的年轻女子中。关于西兰卡普的起源，历史文献上没有明确记载，学者们习惯上总将其与文献中记载的武陵山区蛮人用作贡品的“賸布”、“溪布”联系起来。认为它们是西兰卡普纺织技术的源头。但是，根据文献记载：“秦昭王使白起伐楚，略取蛮夷，始置黔中郡。汉兴改为武陵，岁令大人输布一匹，小口二丈，是谓賸布。”——《后汉书·南蛮传》溪峒知保静军彭儒武，押案副使彭仕亮知渭州彭师聪、押案副使彭仕顺，各进贡兴龙节、冬至、正旦节溪布各一十五匹。——《续资治通鉴》[4]织锦历史是汉代开始就有的，与现代织锦相比无大差别，差别仅在于织造工具的转变和加快工艺技术的材料转化。



图8 自摄双白梅花

图9 自摄大刺花

二、传统手工面料与现代机器面料DIY设计

中国传统的刺绣与机器刺绣对比（如图10、11）



图10 自[8] 中国传统刺绣图案



图11 自[9] 现代机器绣花

传统的绣花手法细腻，栩栩如生，机器绣花中规中矩，比较死板。但由于目前快节奏的生活，不得不依赖于高科技技术，为了使更好的体现快时尚生活，我将尝试做出传统手工面料与现代机器面料的结合。

电脑绣花与传统的土家织锦面料结合，诠释传统与高科技共同生存，不仅传统文化且得以发展和继承，同时也跟上现代时尚文化，一举两得，尝试作品为“喜上眉梢和锦上添花”，不知是否合乎情理？，如果你从成语的表面意思去理解，会显得有趣生动。我打破了一贯的织锦思维，将梭罗线换成花线，纯织锦面料上进行与电脑机器绣花面料相结合，很明显织锦的粗糙与机绣的细腻对比的差别如此之大。旁边再加上四只手工织造的阳雀鸟，使得整个画面突然活跃起来。如果将此作为服饰面料是最好的选择，既美观又健康。

创做面料与作品赏析：



图 12 自摄锦上添花作品展示



图 13 自摄喜上眉梢作品



图自摄粗麻料（框边材料）



图自摄喜上眉梢作品 局部 1

图自摄喜上眉梢作品 局部 2

传统的面料与现代面料的结合是当今及今后的发展方向，时过境迁，传统服饰对于今天而言，服饰的演变思潮自然影响到我们这个时代。虽然在款式和工艺技术上有一定差异，但是服饰表现的某些因素也间接反映到现代的设计意念中。从原始社会到古代时期的各种服饰表现形式，集中

体现了社会人的不同阶层。这种以服饰为符号的简单区分，无非是传递给人们视感的第一印象，印象的概念是以服饰为先导的，这与当今提倡的企业形象设计有着异曲同工之处。

参考文献：

- [1] 王尧军, 丁学斌, 刘宏明.亚麻/面并纱生产中存在的问题和解决方案.现代技术, 2012,20(6): 39-41
- [2]李克兢, 田哈伟.中原传统服饰面料及手工艺的传承研究(J).中原工学院, 郑州, 2013.03
- [3]长水校尉.中国古代的刺绣与织锦(2)——秦汉刺绣,2016.08.25
- [4]长水校尉. 西兰卡普的秘密. 2016.11.28
- [5]灵雨心 996.传统服饰与现代制服设计的比较(J).2012.03.09 68 总第119期 2003-3
- [6]范铁明.孙翀.论传统面料在现代服饰设计中应用的意义[D],齐齐哈尔大学艺术学院 黑龙江齐齐哈尔 2012,12.17
- [7]大脑抽筋转.服装面料特点[D], 2012.08.05
- [8]枝红艳露凝香, 精美的中国传统刺绣艺术,2015.11.08
- [9]牟建彩, 编织艺术在现代服装设计中的理论梳理与应用研究, 广东大学硕士学位论文 [D].2014.5
- [10]刘晶晶.东周楚国青铜器龙纹饰研究[D].武汉理工大学。2010,4
- [11]黄尚明.论楚文化对巴文化的影响[J].江汉考古 2008, 2/总第 107 期
- [12]彭文.从秦陵铜车马上的菱形纹样看秦文化与楚国文化的交流 [J].陕西秦始皇兵马俑博物馆, 中国文化的交流 2013 年第一期
- [13]赵克仁.古埃及首饰工艺及文化意蕴[J].内蒙古民族大学学报(社会科学出版).2019 年 11 月第 36 卷 第 6 期
- [14]赵克仁.古埃及黄金珠宝工艺及作品的文化意蕴[J].全国中文核心期刊艺术百家.2008 年第 6 期 第 105 册
- [15]王宝珍.论古埃及时期的政治制度[D].吉林大学.2004



Li Dong Ying from School of Art and Design, Baise University, Costume Design Teacher. 21 Zhongshan Er Road, Youjiang District, Baise City, Guangxi Province, Postcode: 533000, China



© 2019 by the authors. USA ,NY ,TWASP. Author/authors are fully responsible for the text, figure, data in above pages. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

