

清代黄袍十二章纹的刺绣技艺及其创新设计

陈佩珠, 李欣华

(浙江理工大学服装学院, 杭州 310018)

摘要: 十二章纹是中国传统服饰内容之一, 是体现中国统治者形象和权力的重要组成部分。中国古代帝王冕服中的十二章纹图案与自然中的元素紧密相连, 体现了中华民族“天人合一”的文化观念和美学思想。文章以清代皇帝服饰中的十二章纹为例, 从其应用概况、构图形式、装饰技法等方面进行了分析。通过解构、重组、图底互换等技法, 对清代黄袍中十二章纹的应用及装饰技法进行现代设计, 同时融入传统寓意、流行色彩、几何造型等设计元素, 使十二章纹具现代感与趣味性, 为中国传统元素在现代服饰中的运用提供借鉴。

关键词: 十二章纹; 清代黄袍; 刺绣技艺; 应用研究; 现代设计

中图分类号: TS941.2

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2020)08-0448-11

The embroidery skills and innovative design of the Twelve-Chapter pattern of emperor's costumes in the Qing Dynasty

CHEN Peizhu, LI Xinhua

(School of Fashion Design and Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: Twelve-Chapter pattern is one of the contents of traditional Chinese costumes and also an important part of the image and power of Chinese rulers. Twelve-Chapter pattern in the ancient Chinese emperor's clothing is closely associated with the elements in the nature, reflecting the cultural concept of the "human in nature" in Chinese nation and aesthetic thought. The article took Twelve-Chapter pattern in the emperor's costumes of the Qing Dynasty as an example, and analyzed its application, composition form and decoration techniques. The modern design was carried out for the application and decoration techniques of Twelve-Chapter pattern in the emperor's costumes of the Qing Dynasty through deconstruction, reorganization, and the exchange of picture and bottom. Meanwhile, some elements such as traditional meaning, fashionable colors and geometric shapes were integrated to make Twelve-Chapter pattern have a modern and interesting style. It brings the reference to the use of traditional Chinese elements in modern costumes.

Key words: Twelve-Chapter pattern; emperor's costume in Qing Dynasty; embroidery skills; applied research; modern design

十二章纹是中国传统服饰图案的重要内容之一, 包括日、月、星辰、群山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼和黻, 每一章纹的内容都来源于天地自然, 是对生动的自然景观的模仿^{[1]820}。近年来, 关于十二章纹的研究成果较为丰硕, 主要集中在其起源与发展、美学特征、结构规制及实践运用四个方面。起源

与发展上, 中国在进入农桑社会后, 纺织技术随着中国社会生产力的快速发展而逐渐成熟。服装不仅具有驱寒保暖、遮羞蔽体的实用性, 而且能够象征穿着者的身份和地位。舆服制度开始确立, 装饰有十二章纹图案的服饰被称为章服。章服大致出现于夏、商, 发展于周, 确定于秦汉, 大成于盛唐且终止于明

收稿日期: 2019-06-27 网络出版日期: 2020-01-17

基金项目: 国家社会科学基金后期资助项目(17FMZ007); 浙江理工大学“青年创新专项”(2019Q076)

作者简介: 陈佩珠(1997—), 女, 浙江杭州人, 硕士研究生, 主要从事服装艺术设计方面的研究。

通信作者: 李欣华, E-mail: xinhuali@zstu.edu.cn

清^[2]。关于清代十二章纹的出现年代,房宏俊^[3]认为清世宗雍正才是清代十二章纹的创建者。且至乾隆朝中晚期,十二章纹的服用制度,突破了明朝后妃不能采用“十二章”的界限^[4]。美学特征上,十二章纹不仅蕴含中华民族追求吉祥、和平的美好寓意^[5],而且含有对众多图腾的崇拜意义^[6]。相关研究以史料论证和理论逻辑推理的方法,结合中国文化和美学传统观念,得出中国服装图案是以宗法礼制观念为主导、通过文化与美学因素客观显现的结论^{[1]816}。唐朝的十二章纹,造型比前朝代更加生动形象,色彩变化也更丰富^[7]。明朝和清朝是十二章纹最为复杂精细的两个朝代,从美学角度来看,也是十二章纹发展的顶峰期^[2]。清代对龙袍在形制、制作工艺、装饰图案以及服饰的色彩等规定十分严谨苛刻^[8]。结构规制上,依据古籍及壁画和出土文物,孙静^[9]提出十二章纹重行的排列方式在唐朝和隋代分别为横行十二行与纵列十二列两种。受古代哲学思想的影响,明清帝王丝绸服饰十二章纹排列方式各有异同^[10]。结合文献记载可发现,清末十二章纹与“九条龙纹”遵循以“十字坐标为准绳经营位置”的纹章规制^[11]。实践运用上,民间编织艺术中的十二章纹,记载了文化的传播与记忆^[12]。中国历史上第一个国徽——“十二章国徽”是传统文化和西方文化相结合的产物^[13]。现代学者通过分析十二章纹在品牌标志中的应用设计,探究其在现代设计发展中的传承与运用^[14]。

以上研究成果和观点构成了十二章纹研究的重要基础,但关于十二章纹装饰技法的分析相对缺乏,且学者们多注重理论研究,对十二章纹的应用研究及现代设计问题探究较少。鉴于此,笔者通过文献查阅,对清代黄袍十二章纹的应用概况、构图形式、装饰技法等方面进行了分析,并结合现代装饰技法,对十二章纹的应用进行现代设计,以期为中国传统元素在现代服饰中的运用提供借鉴。

一、十二章纹概况

(一)十二章纹的寓意

十二章纹包括日、月、星辰、群山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻,如图1。其涵盖了天文、地理、生物、神灵等万物规律,每章都有特殊的象征寓意。日、月、星辰,取其照临也;山,取其镇也;龙,取其变也;华虫,雉,取其文也;宗彝,虎雉,取其孝也;藻,水草,取其洁也;火,取其明也;粉米,白米,取其养也;黼,斧形,取其断也;黻,为两己向背,取其辨也。^[15]

图1 十二章纹^①

(二)十二章纹在中国各历史时期的应用

十二种纹饰早在西周时期就已出现。《尚书·益稷》记载:“予欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫,作会(绘);宗彝、藻、火、粉米、黼、黻,絺绣,以五采彰施于五色,作服。”^[16]这段文献资料很好地证明了西周时期十二种纹饰的兴起和运用,但并没有直接指明十二章纹是周代天子的专用礼服纹饰。

东汉时十二章纹被确立为重大礼仪专用纹饰。“天子、三公、九卿……祀天地明堂,皆……日月星辰十二章,三公、诸侯用山龙(以下)九章,九卿用华虫(以下)七章,皆备五采……”^[17]即具有不同身份地位的人物,可使用的章纹数量也不一样。自此以后,十二章纹被历代帝王相继使用。

隋代时对每个章纹在龙袍上的具体位置有了规定。隋炀帝在章服之制中将日、月分于两肩,星辰列于后背,自此这种章服款式被作为历代统治者所沿用的即定款式^[18]。

明代维持了十二章纹的规制。明代洪武十六年明文规定了章服之制,皇帝衮冕“玄衣黄裳,十二章,日、月、星辰、山、龙、华虫六章织于衣,宗彝、藻、火、粉米、黼、黻六章绣于裳”。^[19]

清代十二章纹地位下降。当时满族人想以自己的服饰来同化汉人,巩固统治,于是,十二章纹遭受冷落,只能作为皇帝冕服众多装饰图案中的一种,如不细看甚至难以发现其位置。封建帝制从黄帝起始到清朝覆灭,历经几千年更朝换代,鲜有能完整传承之物,十二章纹却以其独特方式贯穿整个中华文明史,见证了中国几千年阶级统治、皇权思想的兴衰起伏^[20]。因此,十二章纹不仅仅体现了中国服饰文化的历史,更是见证了中国古代皇权、社会、政治、法制的历史。

① 作者手绘图。

二、十二章纹的思想内涵与构图形式

(一)十二章纹的思想内涵

作为中国古代黄袍的重要组成部分,十二章纹具有独特的文化意义和审美内涵。中国古代自“黄袍加身”以来,便把黄袍视为皇帝权威的载体。服饰图案通过使用太阳、月亮、花朵、鸟类和原始图腾等元素,反映了中华民族“天人合一”的文化观念和审美思想。

中国古代的服制化要求服饰的装饰必须严格按照服饰制度要求。古代服饰制度受儒家哲学所倡导的社会正统观念的影响,居中式排列多应用于标志性图案,如明清时期的团龙造型;对称式排列多应用于双数图案,如十二章纹中的藻与粉米,黼与黻等^{[1]819}。体现天人和諧、中庸之道是儒家的最高审美追求。

(二)十二章纹在服饰中的构图形式

1. “单章”和“重章”

以图2中雍正黄色缎绣云龙狐皮龙袍为例,从整体布局来看,十二章纹以“单章”和“重章”的形式呈现^[21]。单章指的是在同一位置的左侧和右侧使用不同的图案,如“日章”和“月章”。重章是指在不同位置重复使用图案的形式,如黼章和黻章。日章和月章分别装饰左右两肩;黻章分布于腋下两侧的前、后部分;星辰章分布于领口处;宗彝章和华虫章分布于龙袍前后两侧的下摆部分。龙袍整体纹样采取对称式构图,给人厚重沉稳之感,整体视觉效果呈对称等腰梯形几何结构,具有丰富而不凌乱的效果,体现出集权制对服饰的影响。

图2 雍正黄色缎绣云龙狐皮龙袍^①

2. 个体章纹构图

各章纹的造型设计多样且独特,动作特征传达了动物的生命力。例如,月章中的玉兔采用站姿,使兔、月、人之间的关系更加紧密。华虫章中的锦鸡通过抬头、展翅来表达其灵动欲翔之势。除了动物本身的造

型,其构图最大的特点是多以左右和上下方向分布。如龙章中,两条龙一上一下,有回环飞翔之感。宗彝章中,猴子和老虎的尾巴一上一下,有一弱一强的平衡之感,采用对称式构图的同时合理分配了视觉上强弱分配的平衡,实现了“对称而不死板”的效果。

植物纹样中,山章和藻章以“面”“线”结合的方式配置画面,山章以面为主,藻章以线为主,曲线的曲度适中,利用色彩明度推移的方法,使画面实现了“活”的视觉效果。此外,十二章纹中还有与生命密切相关的火与粉米。火章以线形呈现,线条粗细变化有度,统一朝向左上方,具有闪烁的效果。粉米通过点的连接形成7个同心圆,点线分布均匀,使得“点”的存在具有“多而不乱”的效果。

三、清代黄袍中十二章纹的装饰技法

本文选用明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍、蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍及明黄缂丝十二章龙袍作为主要研究对象。其中明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍为乾隆于御殿朝贺及地坛祭地、先农坛和祭太庙等场合所穿,蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍为同治于祭天和天坛祈谷等场合所穿,明黄缂丝十二章龙袍为雍正于御殿朝贺及地坛祭地、先农坛和祭太庙等场合所穿。选择这三件龙袍为研究对象的理由为:第一,十二章纹应用较为完整。这三件龙袍完整地体现了十二章纹的刺绣技法,且绣法多样;第二,这三件龙袍的装饰材料各异,具有代表性。每件龙袍的刺绣装饰中所应用的底料和绣线不同,表明清代黄袍十二章纹装饰材料具有代表性。

(一)各章纹的刺绣技法

1. 日章

在图3所示的明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍中,日章中心的三足金乌纹样主要以平针绣制而成。例如翅膀部位,先以平针铺底,后以短平针在底线1/3处绣出羽毛分支,变化精妙,富有动感。日章下半部分则采用套针绣以五彩祥云,其特有的和色功能使颜色渐变更加自然,各色祥云之间留出平均间隙露出黄色底料。蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍中的日章绣法与明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍相比,金乌本身色彩变化更加丰富。例如翅膀部位用四种颜色的绣线来进行表现;在翅膀末端,先将深蓝色绣线以短平针铺满,再以施针将绒毛绣在铺绣的底子上,加绣羽毛针路。在明黄缂丝十二章龙袍中,日章的表

① 图片来源:故宫博物院官方网站。

现形式有较大不同,主体上先用红色绣线以戗针进行圆形勾边,再以短平针铺满内部纹样,相较于前两种金乌的表现手法上,此金乌显得较为粗糙,先将红色

绣线以短平针大面积铺满金乌主体,再将黄色、白色绣线加以施针。用黄色绣线以扎针绣法表现鸟足,最后用黄色绣线进行勾边,使纹样更加凹凸有致。

(a) 明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍^①

(b) 蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍^②

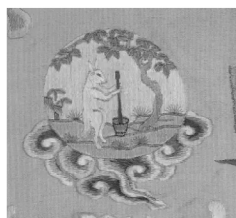
(c) 明黄缂丝十二章龙袍^③

图3 三种清代黄袍中的日章

2. 月章

在图4所示的明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍中,月章先将淡黄色绣线以长直针铺满底色,采用白色绣线以短平针将玉兔绣于月亮之上,再以柳针勾边。草地的表现手法也十分巧妙,将绿色绣线以撒针绣于底线上,针脚分布呈放射状。运用套针绣以五彩祥云,颜色渐变更加自然。在蓝色绸

绣彩云金龙纹十二章龙袍中,将黄色绣线以平针表现底色,玉兔采用平针,再使用深蓝色绣线以柳针进行勾边。在明黄缂丝十二章龙袍中,月章大面积采用直平针表现底色,用套针以青、白两色绣线表现草地,玉兔全部采用直平针,树干采用横平针,树叶用人形针表现纹理。整体色彩呈现较平面化,缺少渐变。

(a) 明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍

(b) 蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍

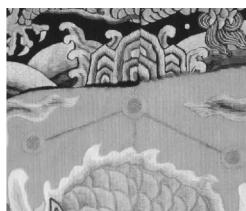
(c) 明黄缂丝十二章龙袍

图4 三种清代黄袍中的月章

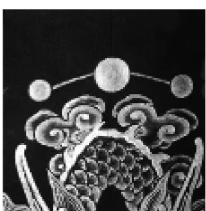
3. 星辰章

在图5所示的明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍中,星辰章主要采用盘金绣法,将浅黄与金黄两色绣线以圆形盘接于底料上。蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍的

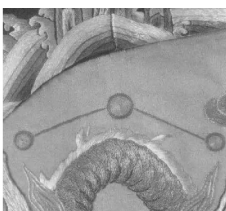
星辰章同样采用盘金绣法,盘金绣线自身的光泽感与星辰的特性相符合。在明黄缂丝十二章龙袍中,星辰章也采用盘金绣法,不同的是内圈采用金黄色绣线,外圈采用红色绣线,使星辰章与龙袍底色区分开来。

(a) 明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍

(b) 蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍

(c) 明黄缂丝十二章龙袍

图5 三种清代黄袍中的星辰章

4. 山章

山章在绣法上并不多变。在图6所示的明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍中,山章中部纹样采用了三色绣线,以双套针使色彩过渡自然,其中间色的针迹较两边更短,有和色作用。靠边的几组纹样只采用了两种绣线,过渡效果较差,在山之间留出间隙露出黄色底料,使群山纹样更加突出。在蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍中,山章主要采用了套针,每组山都采用三种颜色进行

渐变,深浅度相差较大,颜色过渡不够自然,在山之间使用深蓝色绣线以柳针进行勾边。在明黄缂丝十二章龙袍中,绣法上也大面积采用了套针,颜色渐变更加自然,中间色的针迹较长,所以和色作用较前两种更好。

① 图片来源:故宫博物院官方网站。

② 图片来源:粘碧华. 刺绣针法百种简史与示范[M]. 台湾:雄狮图书,2003:10-11。

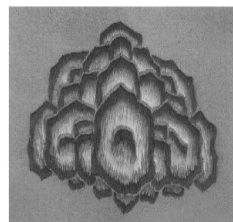
③ 图片来源:大嘴貔貅官方网站。

(a) 明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍

(b) 蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍

(c) 明黄缙丝十二章龙袍

图6 三种清代黄袍中的山章

5. 龙章

龙章是十二章纹中绣法运用最丰富的一章。在图7所示的明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍中,龙身先以白色短平针铺底,再以柳针绣在白色底线上以半圆形线迹绣上龙鳞纹,最后在各半圆交叉处运用撒针以放射状呈现,增强龙鳞立体感。绣线与袍身贴合紧密,线迹平整。龙首部位主要运用套针依次将白、粉、红三色绣线进行和色渐变,龙须和鳍状部位

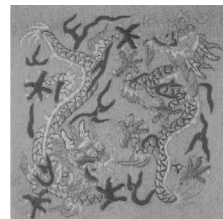
以及火纹样多采用短平针进行填充,最后将黑色绣线以柳针进行勾边,增强体积感。右侧龙的各部位与左侧绣法运用完全相同,色彩上运用了互补色。在蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍中,龙身和龙须部位大多运用了短平针,鳍状部位以柳针来表现。在明黄缙丝十二章龙袍中,左右两条龙身都运用了两色绣线,以平针来表现。再在其上用柳针表现龙鳞,其余部位也多采用平针,柳针用以勾边。

(a) 明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍

(b) 蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍

(c) 明黄缙丝十二章龙袍

图7 三种清代黄袍中的龙章

6. 华虫章

华虫章运用的绣法也十分丰富。在图8所示的明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍中,鸟首主要运用套针,先将底色铺满,后以横向柳针丰富颈部羽毛质感。在身体部位,先将青色绣线以平针铺满底色,再将褐色绣线以柳针呈半圆状均匀绣于底线上,最后在各半圆交叉处运用撒针以放射状表现羽毛。在华虫尾部以人形针表现,再以施针加绣羽毛针路以表现羽毛质感。蓝色绸绣彩云金龙纹十

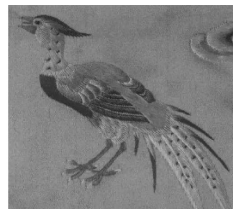
二章龙袍中华虫章纹的绣法与前者大致相同,色彩的运用上更加丰富大胆,鸟首部位采用了多色绣线以套针绣法进行和色,使华虫面部更加生动。更特别的是,在鸟冠、身体下部及尾部边缘都以柳针加绣了一圈细短的单行线迹,增加绒毛之感。在明黄缙丝十二章龙袍中,鸟身大面积采用平针,衔接部位用较稀疏的平针表现羽毛,在翅膀和身体局部采用套针,鸟颈和尾部在平针的基础上,采用了极短的平针丰富羽毛之感。

(a) 明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍

(b) 蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍

(c) 明黄缙丝十二章龙袍

图8 三种清代黄袍中的华虫章

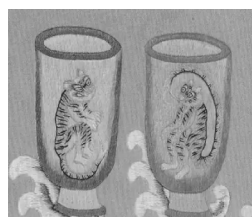
7. 宗彝章

在图9所示的明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍中,先以平针铺满酒器,后在酒器边缘由外向内以套针竖向铺满酒器外圈,再将中间以套针和色,线迹较

短。在杯底和杯口位置,以竖平针铺满。酒器内部的猴和虎纹样先以浅色竖平针铺满,后以黄色套针和色,再在黄色绣线表面施以细短的“s”形柳针表现褐色纹样,最后紧挨纹样边缘用柳针勾边。在蓝色

绸绣彩云金龙纹十二章龙袍中,先以套针铺满酒器底色,再以平针填满酒器口和底,柳针将金黄色绣线用以勾边,动物纹样主要采用套针,再在其上用极短平针表

现花纹。在明黄缙丝十二章龙袍中,酒器将白色绣线以平针铺满,动物纹样全部以平针铺满,再在边缘以斜平针勾勒,最后将褐色绣线以少量极短平针勾边。

(a) 明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍

(b) 蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍

(c) 明黄缙丝十二章龙袍

图9 三种清代黄袍中的宗彝章

8. 藻章

在图10所示的明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍中,藻茎呈线型向四周发散,再将藻叶以点的形式分布于各藻茎上。在绣法上藻茎采用柳针,藻叶的绣法主要采用套针将深绿、绿、浅绿三色绣线过渡,向两边呈发散状,越临近叶尖时线迹越短。蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍

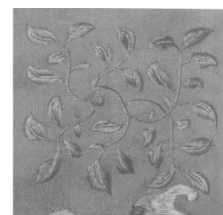
中,藻章整体呈方形,叶茎主要以“s”形由中间向四周发散,绣法上采用柳针,叶茎则用细一倍的绣线以柳针表现。在藻叶的绣法上使用了撇和针,长短不一,顺叶茎留出参差不齐的空隙露出底色。在明黄缙丝十二章龙袍中,以斜平针表现藻叶,由中间向四周逐渐缩短线迹,线迹排列紧密不留间隙,藻叶外形多样生动。

(a) 明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍

(b) 蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍

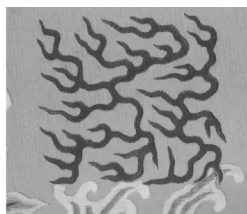
(c) 明黄缙丝十二章龙袍

图10 三种清代黄袍中的藻章

9. 火章

在图11所示的明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍中,火章整体采用短平针来表现,越接近火苗顶部则线迹长度越短,在火苗弯曲处采用斜平针的绣法。色彩上统一采用红色来表现。蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍中,火

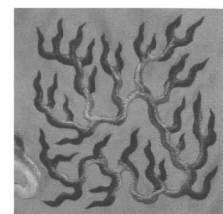
章主要采用了套针,在火苗靠近底部的位置将红色绣线以长短不一的线迹来表现,越接近火苗顶部的位置黄色绣线采用得越多,用来表现火光之感。明黄缙丝十二章龙袍中,火章先采用斜平针铺满底纹,再将银白色绣线以斜平针点缀于底纹之上,使之具有渐变之感。

(a) 明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍

(b) 蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍

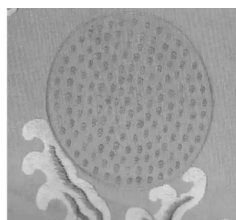
(c) 明黄缙丝十二章龙袍

图11 三种清代黄袍中的火章

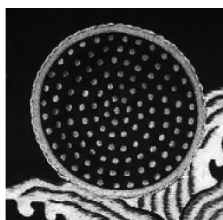
10. 粉米章

在图12所示的明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍中,首先运用了多排柳针绣来表现粉米外圈的空心圆,再运用极短的线迹来表现粉米,绣面平整光滑,粉米大小一致,呈放射状有序排列。在蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍中,外围的空心圆更宽,运用了盘金绣法,排列紧密,曲度自然,在粉米的绣法上与前者

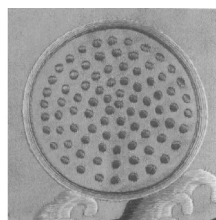
一致。在明黄缙丝十二章龙袍中,粉米章的表现形式更加多样,首先外圈采用了柳针绣法,各排线之间连接紧密,共有5排,运用了5种颜色深浅不一的绣线,由内向外颜色越来越浅,虽使用的不是盘金绣线,却呈现出一种光泽感。内圈的粉米统一采用了极短的平针绣法,呈放射状排列,绣线较粗,立体感强。

(a) 明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍

(b) 蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍

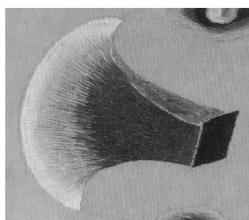
(c) 明黄缙丝十二章龙袍

图12 三种清代黄袍中的粉米章

11. 黼章

在图13所示的明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍中,斧头正面采用了白、浅蓝和蓝三色绣线,蓝色绣线的面积最大,以套针绣最易表现其放射效果,线迹排列紧密,中间以浅蓝色绣线和色。浅色针脚多落在深色针脚2/1处,渐渐过渡至斧锋。黼章侧面采用了斜套针,并没有进行颜色渐变,底部采用了斜平针,

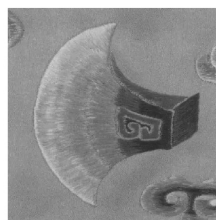
颜色为深蓝色,与另两面区别开来,整体具有强烈的立体感。在蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍中,主要采用套针将深蓝、蓝、浅蓝、白四色绣线进行过渡。在明黄缙丝十二章龙袍中,首先采用平针绣法铺满底纹,斧头侧面和底部都采用了斜平针绣法,在斧头底色与图案间和斧头各部位转折处留出均匀间隙漏出龙袍底色。

(a) 明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍

(b) 蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍

(c) 明黄缙丝十二章龙袍

图13 三种清代黄袍中的黼章

12. 黻章

在图14所示的明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍中,黻章整体采用了横平针,绣线方向与经线垂直,边缘齐整,绣面平滑。在色彩运用上,姜黄色与淡黄色平均分配,使章纹具有立体感。在蓝色绸绣彩云金龙纹十二

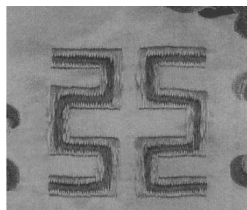
章龙袍中,黻章表现形式稍有变形,中间凸出,两端缩短。在绣法上运用了套针,斜平套针使色彩渐变更加自然,各色绣线所占比例大致相同。在明黄缙丝十二章龙袍中,黻章全部采用平针,先将浅蓝色绣线铺满底纹,再将稍窄的深蓝色线迹绣于浅蓝色绣线之上。

(a) 明黄色缎绣彩云黄龙夹龙袍

(b) 蓝色绸绣彩云金龙纹十二章龙袍

(c) 明黄缙丝十二章龙袍

图14 三种清代黄袍中的黻章

除了以上三件黄袍中十二章纹的刺绣技法以外,清代黄袍十二章纹的刺绣技法还应用了盘金绣,如图15所示的乾隆御制金龙十二章吉服袍,其中的宗彝章和华虫章均采用了盘金绣法。

(二) 材质的选择

1. 底料

底料是刺绣工艺的基本材料。底料的密度不仅决定了刺绣图案的精致度,还决定了刺绣作品的生命长度。明清时期的中国丝绸品种是历代最丰富、最复杂且最精湛的。《大明会典》里记载了在江南、北京及各地都设有官府染织局,其中以江南、杭州的染织局规模最大^[22]。“人物相丽,贵贱有章”,森严的等级制度和冠服制度在丝绸这一物质中得到了最

(a) 宗彝章

(b) 华虫章

图15 乾隆御制金龙十二章吉服袍中的盘金绣^①

① 图片来源:邦瀚斯拍卖行官方网站。

充分的体现。明清的丝织物很多,最具特色的有缂丝、缎、妆花、绒类织物。

清代缂丝逐渐成为展示“皇权”的符号,被大量用来织造龙袍^[23]。因其耐摸、揉、搓,被誉为“织中之圣”。如图16所示的缂丝织造示意图中,缂丝通常以较细的生蚕丝为经线,这是缂丝制品能显示出清晰质地的原因之一,柔软的丝线用作纬纱以表现出丰富的图案色彩。在织造过程中,经线是不会被截断的,纬线则会被截断,“通经断纬”就是由此而来。缂丝之用可分为生活用缂丝和纯粹的观赏性缂丝。而生活用缂丝将缂丝之美融入实际生活之中,深受皇权贵族之喜爱。因而从服装到日用品,缂丝遍及日常生活物品的方方面面。

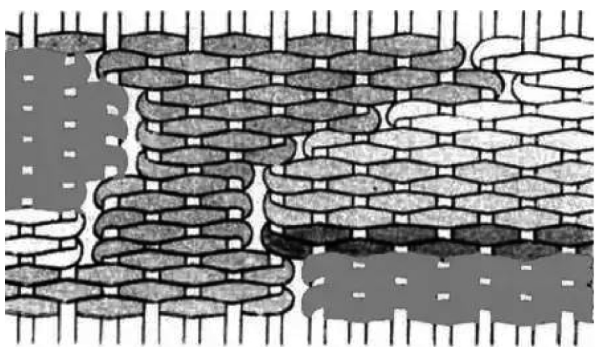

图16 缂丝织造示意图^①

缎的表面效果比较光亮,柔润滑爽,在元代刚开始流行时多为暗花和素缎。明代时加入了另一种颜色的丝线,两种色彩或对比、或互补,称二色缎,如强烈对比的红和绿缎,具有闪烁光亮效果的称为闪缎,如加入金线则称织金缎,清代多用圆金线。

妆花是在一种原有基本组织的织物上,再加一至几种颜色的线以通经断纬的方法显花。妆花织制十分费工费时,因此,它是一种非常高档的丝织品。在纱上妆花,就是妆花纱;在缎上妆花即为妆花缎。龙袍大多数用妆花缎,以彩色丝线和金线织出龙纹和云纹等。

2. 绣线

绣线是刺绣艺术最重要的载体,中国传统刺绣的绣线材料非常丰富,丝线是最具代表性的刺绣用线,丝线的光泽较之棉麻更具美感,金属的色泽比之丝光又更为璀璨。如图17所示,在慈禧太后生前所穿的明黄色芝麻纱绣彩云金龙纹女龙袍中,十二章纹就采用了真丝绣线,其单根丝线表面光泽保持最好,手感平滑,富有光泽感。

捻金、银线是将金银制成箔后,切细丝,捻在丝线芯上,乾隆御制金龙十二章吉服袍中的十二章纹

(a) 日章

(b) 华虫章

图17 丝线绣日章和华虫章^②

就全部采用盘金绣法,绣线富有金属光泽,体力感强,张扬着皇家的豪华与气势,图18为捻金、银线绣黻章和黼章。

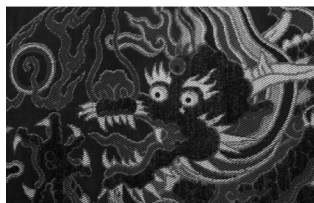
(a) 黻章

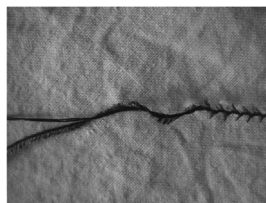
(b) 黼章

图18 捻金、银线绣黻章和黼章^③

孔雀羽线的制作方法跟圆金、银线基本一致。如图19(a)所示,孔雀羽线在装饰效果上除立体感突出外,光泽也更加丰富,而且具有不易腐蚀的特点^[24]。孔雀羽线捻制时既要捻得细而均匀,又要不伤及羽毛,难度非常大,具体见图19(b)。

(a) 孔雀羽龙纹^④

(b) 雀羽线半成品^⑤

图19 雀羽线半成品

(三) 色彩搭配

1. 十二章纹样整体色彩搭配

黄袍的颜色依次有蓝、明黄、月白、红四种。黄色为主色调,是等级最高的颜色,是依据中国传统阴阳五行说而定,“五色”中的白、青、黑、赤、黄对应“五行”中的金、木、水、火、土,还对应“五方”中的东、西、南、北、中。其中土位于中心部位,土即地,地即帝,故黄被定为帝王之色^[8]。《大清会典》规定,黄色用于御殿朝贺及地坛祭地、先农坛和祭太庙等场合,蓝

① 作者手绘图。

② 图片来源:中鸿信2018春季拍卖会官方网站。

③ 图片来源:邦瀚斯拍卖行官方网站。

④ 图片来源:北京展览馆。

⑤ 图片来源:王亚荣《中国刺绣》。

色用于祭天和天坛祈谷,红色用于日坛朝日,月白色用于月坛夕月^[25]。

2. 各个章纹色彩

在历代王朝的服制体系中,从统治者到诸臣百官的服饰颜色都有所不同,十二章纹中各个章纹的色彩也各有差异。据《尚书大全》记载十二章纹的色彩为:山龙纯青,华虫纯黄作会,宗彝纯黑,藻纯白,火纯赤。如此就有白、青、黄、赤、黑五色,绣之于衣,即为五彩^[26]。

四、十二章纹的现代设计

(一) 图案的解构与再组合

十二章纹图案共有十二种,按种类可分为动物、植物两大类,因此在对十二章纹进行现代设计时,动物纹样和植物纹样分别采用不同的设计手法。十二章纹中的动物纹样有日章中的三足金乌、月章中的玉兔、龙章中的山龙、华虫章中的锦鸡和宗彝章中的老虎和猴子。如图 20 所示,采用解构的手法将这六种动物首先进行前后部分的拆分,再分别对前半部分和后半部分进行再分解与重构。在前半部分的解构过程中,分别从这六种具象动物纹样中提炼出抽象的结构特征,舍弃原有肌理,使用丰富的线条几何图案对结构进行二次填充,形成新的肌理感,弱化动物本身的传统意味。在后半部分的解构过程中,同样先提炼出抽象的结构特征,再使用图底互换技法,即形与形相互重叠,通过两种色彩面积上的强烈对比使其相互衬托,相互补充,从而使整体图案从实体到虚体、整体到局部达到完美和谐的效果。装饰时,用其余七章中的星辰、藻、群山、粉米、黼、黻、火对动物纹样进行点缀,丰富整体设计。

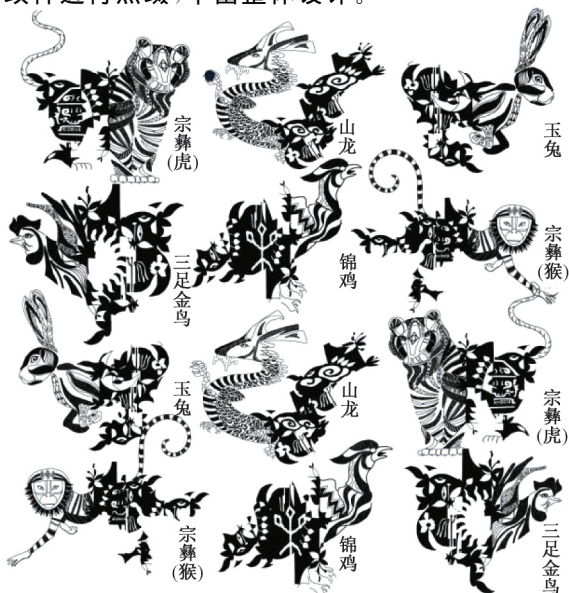

图 20 十二章纹图案解构^①

(二) 民间寓意的延续

十二章纹中的每一章都有着不同的寓意,在对图案进行设计的过程中,延续其传统寓意。以宗彝章为例,如图 21 所示,老虎取自宗彝章,宗彝为古代的一种祭祀酒器,有孝悌之义,故将酒器纹样融入到老虎后半部分的图案构成中;三足金乌取自于日章中,取太阳的照耀之义,故将太阳图案融入到三足金乌后半部分的图案构成中。除此之外,将云纹与山龙相结合,取其腾云驾雾无所不能之义;月亮与玉兔相结合,取其照耀之义;象形字“采”与华虫相结合,取其智慧之义;酒器纹与猴子相结合,取其孝悌之义。

图 21 宗彝章中的“虎”^②

(三) 现代流行色彩的应用

配色将十二章纹核心色彩与现代流行色相结合,提取皇帝服饰中黄、蓝、红三色,与中国“阴阳五行说”中的木、火、土相对应。红黄蓝是现代的色料三原色,这三种颜色以不同比例混合,得到多种颜色,符合中国传统思想学派——道家“三生万物”说。将高饱和度的红(PANTONE red 032C)、黄(PANTONE yellow 012C)蓝(PANTONE Reflex Blue C)三色以色块形式进行表现,产生强烈的对比效果,突出动物的动态美,使画面具冲击力与现代感。此外还结合了 2020—2021 年色彩流行趋势对其进行换色设计。运用 PANTONE 210C 和 PANTONE 2198C 两种明度更高的对比色,结合产生荧光效果,打破底色的沉闷,使整体造型彰显青春感。互补色设计选择了饱和度稍低的 PANTONE 137C 和 PANTONE 2738C,使画面色彩配置更加沉稳,在背景中添加大小不同的波点元素,具有活泼,动静结合之感。在色相环中,黄绿两色互为类似色,提取绿色系中的 PANTONE 2767C 和黄色系中

① 作者手绘图。

② 作者手绘图。

的 PANTONE 172C,并在主体图案的设计中采用了镂空技法,填充底色,达到“你中有我,我中有你”的和谐厚重之感。不同配色方案的运用使十二章纹的现代设计产生了更多的可能性。

(四)装饰技法——传统与现代的结合

在中国传统服饰中,十二章纹多采用传统刺绣技法来表现,例如平针、套针、盘金等绣法。本文以宗彝章中的虎纹为例,将十二章纹的现代技法与传统技法相结合,使十二章纹焕发发现代生命力。

技法运用上,对十二章纹保留部分传统技法,如平绣、盘金绣等,更多运用现代技法,如珠绣、立体绣、镂空绣、数码印花、激光切割等。材质运用上,采用丝线、珠片、珠子、管珠、蚌扣、钻石、印度丝、金属链等富有光泽感的材料,使其整体呈现华丽、精致的效果,与皇家专用纹样的奢华感相呼应。色彩运用上,采用红、黄、蓝三色,一是呼应了三原色与“三生万物”说,二是打破传统十二章纹的传统配色,使其

更具冲击力与现代感。

实践过程中,如图 22 是十二章纹现代设计的实践步骤图。第一步将图案以数码印花印于本色帆布上,架好绣绷,如图 22(a)所示。第二步通过激光切割将红色皮料切割成既定形状,装饰其中的酒器图案。将蚌扣、钻石、珠片、珠子等通过刺绣,粘贴等技法填充于宗彝的后半部分,如图 22(b)所示。第三步,将珠片通过立体绣法装饰宗彝头部两侧和耳部,额头部位先采用平绣以红色丝线铺底,后以珠绣将红色珠片和珠子呈放射状点缀其上,增强立体感。将印度丝采用立体镂空绣法绣于两腮,使面部增强虚实之感。身体部位统一采用管珠进行刺绣,突出宗彝首部,如图 22(c)所示。第四步,在前半部分的身体留白部位,采用现代绣法绣出回字纹、“s”和“z”形等几何图案,以珠绣进行点缀。将金属链填充尾部,通过盘金绣法将印度丝用以勾边,作品完成,如图 22(d)所示。

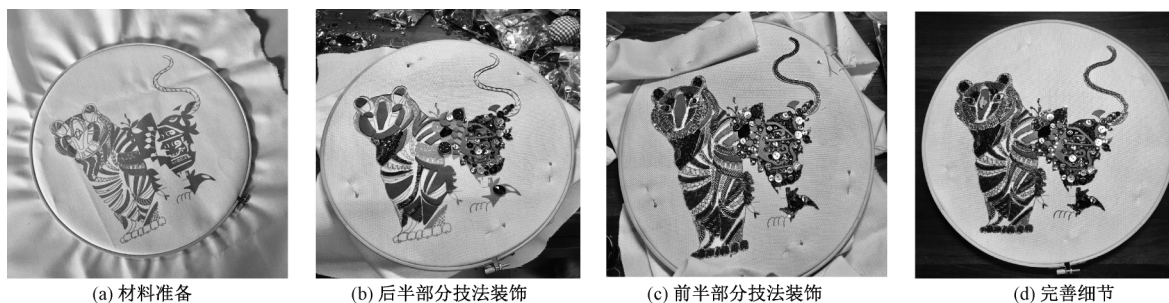

图 22 十二章纹现代设计的实践步骤

五、结 语

十二章纹是中国古代统治者政治观念的产物,其文化价值、美学价值与其实用价值相伴而生,显示了中华民族独特的文化精神和审美理想。

本文通过对十二章纹刺绣技艺的分析,发现十二章纹所运用的刺绣技艺十分多样,充分反映了清代手工艺及织造业发展达到了极高的水平。在十二章纹的创新设计中,保留了各个动物章纹外形特征,对其结构运用了解构手法,在重组的过程中将抽象化的章纹寓意与具象化的植物纹样相结合,加入现代几何元素,减少十二章纹的传统写实意味,使其融入现代服饰设计中,在十二章纹得以创新设计的同时延续了传统寓意。色彩设计中,参考 2020—2021 年色彩流行趋势,运用对比色、互补色和类似色的技法,提取饱和度更高的色彩融入其中,使十二章纹具现代性与趣味性,打破十二章纹的传统服用界限,不再只是朝廷服饰的专属纹样。在装饰技法的现代运

用上,将传统刺绣技法与现代珠绣、立体绣、镂空绣相结合,采用数码印花、激光切割等现代工艺,传承传统刺绣技艺的同时体现现代科技的进步,使十二章纹焕发发现代生命力。

后续将图案应用在服装中时,可将单个图案通过二方连续法进行排列,装饰于服装局部或边角,也可单独使用;将图案通过不同的换色设计后,可应用于服装、丝巾或家纺图案设计中。十二章纹及其现代应用为现代服装艺术设计提供了相关理论依据,也为中国传统元素的现代设计带来一定的实践经验。

参考文献:

- [1] 兰宇. 古代服装十二章纹的文化精神与美学蕴涵[J]. 西安工程大学学报, 2011, 25(6): 816-820.
- [2] 吴玲. 论明清官服的十二章纹线条纹饰之美[J]. 大舞台, 2012(11): 169-170.
- [3] 房宏俊. 清代皇帝朝服章纹专题(上) 清代朝服十二章纹样出现的时间[J]. 紫禁城, 2009(2): 86-97.
- [4] 房宏俊. 清代后妃礼、吉服为何装饰十二章纹?[J]. 紫

- 禁城,2013(2):13-61.
- [5] 滕洪军.吉祥图案在传统服装中的运用[J]. 辽宁丝绸, 2005(1): 32-33.
- [6] 彭赞乐. 再析冕服十二章纹[J]. 彭城职业大学学报, 2004,19(4): 54-56.
- [7] 白雪. 唐朝冕服“十二章”纹样分析[J]. 艺海, 2018(3): 122-123.
- [8] 陈玲. 清代龙袍所象征的精神世界[D]. 武汉: 武汉纺织大学, 2014.
- [9] 孙静. 基于两唐书的袞冕十二章纹视觉推演[J]. 东华大学学报(社会科学版), 2018, 18(3): 165-168.
- [10] 雷文广. 明清帝王丝绸服饰纹样的比较研究[J]. 丝绸, 2015, 52(12): 54-59.
- [11] 魏佳儒,刘瑞璞. 清末十二章龙袍“十字型”结构与纹章規制[J]. 艺术探索, 2015, 29(3): 39-43.
- [12] 贾云霞. 论十二章纹在民间编织艺术中的运用[J]. 大众文艺, 2014(9):76.
- [13] 徐春伟. 鲁迅设计了中国历史上第一个国徽[J]. 文史博览, 2018(4): 59.
- [14] 郑斌,王蒙黎. 中国传统装饰纹样的传承与应用以“十二章”纹样为例[J]. 绿色包装, 2018(4): 67-70.
- [15] 蔡锐. 华韵十二章:十二章纹中的“道之合”与“儒之礼”[J]. 景德镇学院学报, 2015, 30(1): 61-65.
- [16] 李梅. 论五服制的伦理基础和社会功能[J]. 理论学刊, 2005(12): 102-103.
- [17] 贺贵明. 灵心巧工 金彩辉映:安阳博物馆藏袁公林景泰蓝祭器鉴赏[J]. 文物天地, 2018(5):52-55.
- [18] 周作明. 中国饰物文化略论[J]. 辽宁师范大学学报:社会科学版, 2010, 33(2): 16-22.
- [19] 刘静轩,石岩. 从龙纹看黄帝文化对中国古代服饰文化的影响[J]. 美与时代:上, 2014(5): 95-97.
- [20] 刘琼. 中国传统服饰中的“十二章”纹样研究[J]. 山东纺织经济, 2010(5): 78-79.
- [21] 张灿. 赏析中国传统纹样的艺术特征:以“十二章纹样”为例[J]. 大众文艺, 2018(7): 120-121.
- [22] 林永匡,王熹. 江南三织造与清代新疆的丝绸贸易[J]. 辽宁师范大学学报, 1986(3): 67-73.
- [23] 宋玉冰. 传统手工艺缂丝的高端产品化研究[D]. 北京: 北京服装学院, 2018.
- [24] 王亚蓉. 中国刺绣[M]. 沈阳: 万卷出版公司, 2008: 132.
- [25] 陈汶. 龙袍的密码[J]. 科学大观园, 2009(16): 2.
- [26] 杨晓东. 论“十二章”纹样的艺术精神[J]. 艺术设计研究, 2006(3): 38-39.

(责任编辑:雷彩虹)