

# 京绣工艺技法在现代服装设计中的应用

董芳 王晶

(河北传媒学院 美术与设计学院, 河北 石家庄 051430)

**【摘要】** 本文主要探讨了京绣工艺技法在现代服装设计中的应用。首先, 简要介绍了京绣的历史背景和独特特点。其次, 分析了京绣技法如何与现代服装设计相融合, 展现中华优秀传统文化魅力。最后, 探讨了当代设计师如何在创新与传承之间取得平衡, 从而使京绣工艺焕发新的生命力。通过本文分析, 将更深入地了解京绣在当代服装设计领域的重要性及其潜力。

**【关键词】** 京绣工艺; 现代服装设计; 传统文化; 针法技巧; 纹样图式

京绣, 国家级非物质文化遗产之一, 作为一项具有悠久历史和深厚文化底蕴的刺绣工艺, 近年来越来越受到现代服装设计师的关注。随着传统文化回潮, 人们渴望在新时代背景下散发出独具匠心的华美。将京绣技法融入现代服装设计, 成为了古典与现代的完美结合。本文将深入探讨京绣工艺在现代服装设计的背景, 如何以其独特的技艺、精美的纹样和鲜艳的色彩诠释新时代中国风, 并展示其在时尚舞台的魅力。

## 一、传统京绣工艺及其历史背景

传统京绣工艺, 源自北京市房山区和河北省定兴县, 被誉为国家级非物质文化遗产。它的历史可以追溯到唐代, 辽代在燕京建立了绣院, 元朝定都北京后, 京绣得到了进一步传播与发展, 吸引了全国各地的优秀工匠参与, 技艺水平不断提升。明代以后, 京绣逐渐形成了独具特色的针法、技艺、用工、用料和纹样图式。刺绣人员的队伍日益壮大, 为宫廷和贵族提供了精美的刺绣作品, 清代, 宫中建立了专门的“绣花局”, 汇集了全国各地的绣工技法, 将京绣传统工艺发扬光大, 成为独具特色的代表绣种。特别在光绪年间, 京绣名扬海内外, 以用料讲究、格调高雅见称。京绣工艺的特点体现在优美的藻绘纹样、精湛的针法技巧、独特的色彩搭配和丰富的表现形式。色彩方面, 京绣的绣线配色鲜艳, 与瓷器中的粉彩、珐琅色相近。精细度上, 尤以平、细、匀、光著名, 其风格甚至有时超越江南的苏绣。在宫廷之间, 京绣的作品成为了皇室宴席、庄严仪式和礼仪活动的必备华美陈设。这一传统工艺经久不衰, 延续至今, 在现代社会, 京绣已演变为宝贵的文化瑰宝, 日益受到时尚界和文化界的关注, 并逐渐在现代服装设计中得到重视和应用, 展示出独特的传统韵味。

## 二、现代服装设计中京绣工艺技法的应用价值

### (一) 展示传统文化魅力

将京绣工艺技法运用到现代服装设计中, 不仅可

以满足现代人对时尚品味追求的需求, 还能提升中国传统文化在国际舞台上的地位。京绣艺术以其独特的美学、丰富的历史底蕴和精湛的技艺征服了无数艺术评论家和时尚潮流追求者。把京绣技艺与现代服装设计相结合, 传承和发扬传统文化, 使之更好地融入当代生活, 从而在国际时尚界树立中国传统文化的新形象。通过京绣与现代服装设计的结合, 设计师们能创造兼具时尚与传统的服装作品, 满足消费者对多元化风格的期待, 提升全球各族群的审美体验。

### (二) 提升设计传承性与创新性

现代服装设计中融入京绣技法, 有助于扩展时尚界的设计途径, 促使设计师深入研究传统工艺。在传统技法的基础上, 结合现代审美观念与时尚元素, 设计师能够创作出创新性强、观赏性高的生活美学产品。同时, 传统京绣工艺也能在现代社会中得到发扬和传承。融会贯通现代设计理念与京绣技法, 既能保留传统艺术精髓, 又能拓展艺术创意边界, 实现传统与现代的融合共生, 充分展现艺术家对古典传统和当代审美的敏锐把握。

### (三) 丰富时尚产业多元化

在现代社会, 快速发展的时尚产业日益多元化, 各种新的创意不断涌现。将京绣工艺技法运用于现代服装设计, 将为时尚产业注入新的活力, 丰富设计师和消费者的时尚选择。这种结合不仅仅局限于服装, 还可以扩展到饰品、家居用品、礼品等领域。为消费者提供独具个性的时尚产品, 满足他们追求品质生活和文化体验的渴望, 对京绣技法的传承与创新, 时尚产业将能够吸引更多人群关注和追捧, 推动整个时尚产业的发展与繁荣。

## 三、京绣工艺特点

### (一) 针法技巧

京绣工艺作为中国传统美术的瑰宝, 尤为强调针

法技巧的精确运用，匠人们在绣制过程中针法精湛、用针丰富，严格遵循“平、细、匀、密、光”的原则，力求呈现出细腻之美和立体感。独具特色的诸多针法，如盘金、打籽等，让纤细的线条散发出熠熠生辉的光彩，为整件作品营造出浓郁的艺术气息，对针法技巧的高超掌控，京绣有能力在有限的空间和局部细节中展现出极为丰富的质感与立体感，使观赏者在细节中领略到京绣卓绝的艺术风采。传统京绣工艺的发扬光大离不开匠人们对针法技巧的探索与传承，他们用多种针法勾勒出精美的细节，让人们在欣赏京绣作品时既能感受到庄严典雅的气质，也能品味到丝丝温柔的情感，针法的精湛运用让每一寸织物都充满了艺术的灵动，为观者带来了卓越的审美体验。如今，京绣艺术继续沿袭这些技法，应用于各种领域，同时也在融合与探索。京绣不仅在传统文创产品中得到展现，还在与现代时尚、服饰设计的结合中焕发出新的生机。匠人们不断创新针法技巧，为每一件作品赋予独特的气质，弘扬传统文化，旨在让京绣艺术在世界范围内绽放出独特的光芒。

#### （二）绣线用料及配色

京绣在绣线选材上极为讲究，通常采用柔滑细致的真丝线，为作品赋予华美而高贵的气质。除此之外，京绣还应用其他珍稀材料，如金线和银线，使得绣品整体呈现出更加富丽堂皇的视觉效果。在色彩搭配方面，京绣具有独树一帜的审美观念。绣线的搭配色彩艳丽夺目，颇似瓷器中的粉彩和珐琅色。工匠们善用渐变、对比等丰富的色彩技巧，使每一个细节的色彩层次分明，饱满而富有张力。这种独具特色的色彩组合不仅为京绣增色添彩，同时也为欣赏者带来愉悦的视觉体验。京绣的精美色彩搭配，融合了传统和现代，传达了中华优雅文化的内涵。在渲染绣品时，技工们灵活掌握各种色彩表现方式，使得绣品光彩熠熠，张弛有度。无论是单色线的平整光滑还是多色线的交替泼辉，都让京绣品具有极高的艺术价值。利用这些出类拔萃的色彩表现手法，京绣在展示华美之姿的同时，不仅为观者带来极具美感的享受，还强烈地展示出中国传统艺术的魅力与影响力。

#### （三）纹样图式

京绣的纹样图式秉承了中国传统文化的精髓，广泛涵盖了龙凤呈祥、花鸟寓意、山水意境等多种元素。这些具有深刻文化内涵的纹样，展现出独特的艺术魅力，同时传递着东方审美中优雅、神秘和高贵的气质。在细节处理上，京绣工匠追求形态与神韵的完美体现，尤其善于捕捉动态的瞬间，使欣赏者仿佛置身于一幅富有生命力的画卷中。纹样图式的选择充满了对

文化传承的尊重与发扬，把源远流长的文化精神凝练于一幅幅绣品之中。京绣工艺将传统与现代融为一体，通过对纹样图式的细腻呈现，将历史积淀与文化寓意生动地展示给世人。这种融汇传统与现代的艺术呈现，使得京绣绣品成为了传承和弘扬中国传统文化の捷径，让当代人重新发现并热爱这份逐渐淡漠的传统艺术。

### 四、京绣工艺在现代服装设计中的应用实例

#### （一）时尚品牌

在现代服装行业中，京绣工艺得到了广泛应用，众多著名时尚品牌与设计师纷纷将这一独特元素注入他们的创作之中。如京工集团的“宫溢”高级定制产品，通过精巧的设计把京绣元素融入到服装服饰中，努力将民族文化、艺术与时尚合一，以文化优先推动高级定制发展。在推出的时尚服装服饰系列产品上融入“京绣”元素的高级定制产品，逐步打造成为文化气息浓郁、品味高雅、产品种类丰富的高级定制品牌，展现了其对中国传统文化的钦佩与尊敬，使高雅传统艺术与现代审美观念完美契合。这些将京绣与现代设计相结合的作品，为时尚产业注入新鲜活力，拓展了时尚市场的多元化。跨界融合不仅丰富了时尚行业的表达手法，更让京绣工艺焕发出新的生命力，为人们重新树立了对传统艺术的认知。

#### （二）影视剧中的代表性服装

京绣作为一种独特的传统工艺，越来越受到影视行业的重视，在诸多影视剧中，它为角色的华服增色添彩，使角色形象更加突出。在热门古装剧《延禧攻略》中，女主角富察皇后的礼服大量运用了京绣技艺，精美的刺绣图案彰显了皇家贵族的尊贵身份，电视剧《鬓边不是海棠红》中，剧中大量采用京绣，展现在各式服装上，不管是在中式的旗袍、马褂，还是剧中的京剧服装，融入许多京绣的工艺元素，细腻且富有层次感的图案展示了东方美学的韵味。这些京绣工艺呈现出的精美画面，不仅表现了角色的个性与气质，还充分演绎了古装作品无尽的想象力与创造力。由于京绣技艺的精湛及其丰富的纹样、用料与配色，导演与服装设计师越来越青睐这种具有中国传统底蕴的工艺，它的广泛运用于影视剧中，也为传统京绣技艺吸引了大量的关注，使得传统文化在当代社会焕发新的生命力。

#### （三）汉服及民族服饰的创新

近年来，受传统文化复兴的推动，汉服及民族服饰越来越受到年轻一代的喜爱。为了呈现出更具传统特色的设计，许多设计师在新型汉服及民族服饰中融入了京绣工艺，展示出独特的东方韵味。将京绣工艺

的针法、色彩和图案融入到现代汉服设计进行创新,不仅丰富了现代服装时尚设计领域的内涵,也为传统民族文化的振兴注入了新的活力。在保留和传承民族特色的基础上,设计师们运用现代时尚理念对传统元素进行创新,使得京绣工艺在新时代焕发出迷人的魅力,为弘扬民族文化贡献了举足轻重的力量。

## 五、京绣工艺与现代服装设计的融合策略

### (一) 探寻创新与传承平衡点

在京绣工艺与现代服装设计的融合中,探求创新与传承之间的平衡至关重要,设计师需持续挖掘京绣技艺的历史底蕴、文化内涵,将其与当时的时尚潮流和审美观念相融合,勾画出充满个性的时尚设计,也要对京绣传统工艺进行适度改革,引进新材料、技术手法和表现方式,以满足现代服装市场的需求,只有在保持对传统的尊重的同时,勇于创新、敢于突破,才能真正释放京绣在现代服装设计中的无限潜力。在这个过程中,设计师应当不断学习京绣的历史与技艺,同时萃取其中的精华,将其与现代元素巧妙融合,在传统文化的基础上,尝试发现新的创意灵感,从而为消费者呈现出一种既具有传统特色又符合现代审美的独特魅力。要找到京绣工艺和现代服装设计之间平衡点,就应该在传承传统技艺的精髓和延续其生命力的同时,注重颠覆与革新,使得京绣在现代社会中焕发出新的光彩。

### (二) 中西文化碰撞下的设计思考

在当今全球化日益加速的背景下,京绣工艺与现代服装设计需要在中西文化碰撞的大背景下进行深入的思考与创新。设计师们应积极吸收各国及地区服饰文化、艺术形式和生活方式的精髓,将京绣工艺同多元化的设计理念相结合,这样才能为当代消费者带来兼具东方神韵和国际时尚风尚的独特服装作品。中西文化交融推动现代服装设计创意不断涌现,使得京绣在国际舞台上得到更广泛的认可与尊重,设计师在探索中西文化结合的过程中,更有可能擦出创新的火花,创造出新颖迷人的设计作品。例如,将西方的立体裁剪与京绣的精美细腻相结合,或借鉴西方现代艺术风格进行纹样的创新,这些都在不断扩展现代服装设计领域的边界。

### (三) 工艺保护与传承

为确保京绣工艺在现代服装设计领域的持续发展与繁荣,保护与传承成为关键所在,政府及相关部门应使用多种方式支持京绣艺术,例如设定保护政策,建立专项基金,对京绣技能培训、研究和推广进行支持。同时,设计师和企业有责任培养后继人才,传递京绣技艺的精髓,让迅猛发展的现代时尚产业在

不断追求创新的过程中,始终铭记对传统艺术的尊重与承载。这种保护与传承工作需要整个社会共同参与和协力,才能使京绣技法在现代服装设计中绽放迷人光彩。通过这些努力,我们可以确保京绣在现代时尚的大背景下继续焕发生机,展现独特价值。一方面,时尚产业可以借鉴京绣的传统魅力,开发更具个性与创意的服装设计;另一方面,京绣工艺本身也将借助现代时尚产业的力量,得到更广泛的传播与认可,如此,京绣工艺在受到尊重和保护的同时,也实现了与现代服装设计的和谐共生,为世人呈现一道独特且富有东方韵味的时尚风景线。

## 六、结束语

综上所述,京绣工艺作为中国传统文化的瑰宝,在现代服装设计中得到了广泛的关注与应用,结合创新与传承、中西文化的交融以及工艺的保护与传播,京绣技艺正在走向一个更为繁荣的未来。当代设计师在保留和传承传统韵味的同时,也融入了新颖的设计理念,让传统与现代实现共生。期待世界各地的人们在欣赏京绣工艺时能更深入地了解中国传统文化,感受中国历史悠久的魅力,并将这份热爱传承下去。

## 参考文献:

- [1] 赵青玲. 基于京绣(北京补绣)手工艺的文创产品设计研究[J]. 西部皮革, 2023, 45(19): 20-22.
- [2] 刘虹, 陈倩, 刘洪波. 情感化视阈下基于十二章纹的京绣文创产品创新设计研究[J]. 艺术与设计(理论), 2022, 2(12): 103-105.
- [3] 丁雅琼, 潘海音, 卢津翰. 京绣纹样在现代服装中传承设计与应用研究[J]. 丝绸, 2022, 59(04): 110-116.
- [4] 沈飞. 京绣针法技艺研究[J]. 丝绸, 2022, 59(02): 121-129.
- [5] 史晨超. 京绣在首饰设计中的立体化运用[D]. 北京服装学院, 2021.
- [6] 梁怡. 京绣在现代女包设计中的应用[D]. 北京服装学院, 2017.

**基金项目:** 2023年度河北省社会科学发展研究课题《京绣非遗的保护传承创新研究》(项目编号: 20230204007)。

**作者简介:** 董芳(1984—),女,汉族,河北石家庄人,硕士,副教授,研究方向:服装与服饰设计,戏剧影视美术设计;王晶(1981—),女,汉族,河北石家庄人,硕士,教授,研究方向:美术学油画,美术教育。