

旗袍传统手工制作技艺 赓续传承 守正创新

旗袍传统手工制作技艺是相对现代旗袍工艺而言的,专指采用传统手法制作旗袍的技术与工艺,是近百年来流传在中国民间的旗袍制作方法。具有制作过程复杂、讲究细技术节,突显个性特质,讲究先后顺序、过程一丝不苟等特点。包含检查裁片、缝制标记、手工盘扣等多道工序。

非遗名片

编者按

在刚刚结束的大连时装周上,于大连银泰城举行的一场极具风韵的T台走秀吸引了本报记者的注意。带着中华千年积淀的优雅与隽永,带着中式内韵含蓄的浪漫与深情,大连市级非遗项目旗袍传统手工制作技艺代表性传承人于江红与她的女儿姜羽庭携着她们的作品闯入了记者的视野。通过对两人的采访,记者走近了这门承载着中华服饰文化的非遗技艺,有缘感受那份穿越时空的摇曳生姿……

旗袍传统手工制作技艺

于细节中缝制出文化传承的精与美

| 大连新闻传媒集团记者 凌凤 |

所有的工艺都在细节上

作为旗袍传统手工制作技艺的第四代代表性传承人,于江红的故事是从她太奶奶说起的。“我太奶奶是绣娘,曾给当时的清朝皇族绣过衣服,家里还开过绸缎庄。20世纪70年代,我奶奶还带着村人一起绣花,承接过不少外贸订单。我大姑当年的嫁衣都是我奶奶亲用手粉缂裁制的,到现在我还留着。”在这样的家庭氛围里,于江红从小耳濡目染,打版、剪裁都是上手就来。不过,要说她真正与旗袍传统制作结缘,却是2010年的事儿了。

“那年,我去乌镇玩,有一件旗袍入了眼,觉得漂亮得不得了,就是太贵没舍得买。回来后也总是惦记着,就像是颗种子留在了心里了。”借着这个契机,于江红开始自己裁制旗袍,别人看她穿得漂亮,也跟她定做。一开始,她一边把从太奶奶那里传承下来的技法捡起来,另一边又走出去到江苏等地学习借鉴。后来,她不断对比筛选,选择了同样保留了非遗工艺的香云纱作为制作面料,并在每一道加工工序的细节上不断尝试,终于在继承了“镶、嵌、滚、宕、盘、绣”等传统手工工艺基础上,在裁片、缝制、烫省、归拔衣片、敷牵带、滚边、合肩缝、做夹里、复夹里、合摆缝、装领、做钉盘扣和整烫等13道工序上形成了独创的手工艺。

2012年,于江红成立了自己的旗袍制作工作室。2020年,旗袍传统手工制作技艺获批大连市第八批市非遗代表性项目。就这样,于江红在旗袍传统手工制作的路上走了下来。

于江红为走秀模特配饰品。

意料之外的传承

姜羽庭以前根本没想过要走母亲的路,高考时于江红让她学服装设计的提议也被她果断拒绝了,可没想到,一场疫情让一切发生了改变。“我以前连我妈干的是非遗都不知道,还是上大二时跟老师采访毛猴、兔爷一类的非遗项目,在电话里聊起来,我才知道原来我妈不只是一个裁缝,而同样也是一位非遗代表性传承人。”姜羽庭说起这事儿自己都笑了。“知道了这门技艺的可延续性,我才觉得有点儿意思。2020年之后那阵儿,哪儿也去不了,我就跟着我妈学,慢慢地,坐得住了,也品出了其中的滋味。”

可能是因为家族基因,姜羽庭从小玩COS的时候,衣服道具啥的都是自己做的,所以跟于江红学起这些工艺来也快,虽然手头还不能达到母亲的水平,可眼力却练出来了,门道儿也能说得一清二楚。

为了增加非遗活动的体验度,姜羽庭还帮于江红设计了很多运用到旗袍制作技艺的文创产品,从杯套、靠枕到领带、围巾等,让每月两场的传承普及活动丰富多彩起来。“我自己也通过帮妈妈设计文创产品进行了各种技法的学习。”

这次时装周走秀,姜羽庭带来了自己设计的三款作品,今年10月,她还将带着自己的独创品牌走上温哥华时装周的舞台。“我现在的精力主要是放在发展与设计上,提高知名度,让更多的人知道与了解我们。”说起这些话来,姜羽庭有着当代年轻人特有的自信,考北京服装学院的研究生,发布以文化与服饰为主题的抖音作品,进行更多自主创新设计……姜羽庭想做的事儿太多了,用她自己的话说,那是恨不得能长出8只手来。

姜羽庭(左图)和她设计的旗袍。

两代传承人的共同成长

于江红深耕传统,于每一个细节处精益求精,她的工作室不仅是大连工业大学和大连医科大学的实验教育基地,而依托工作室成立的非遗旗袍艺术空间,更是以“传承非遗传统手工技艺”为主题,逐渐延伸至茶器、插花、文玩、雅集、艺展等领域,是集产品研发、课程培训、非遗传承、研学艺展于一体的综合艺术平台。

而姜羽庭则更看重理念上的创新,大学期间的数字媒体学习背景让她将现代设计理念与传统文化相结合,为非遗旗袍注入新的活

姜羽庭(左图)和她设计的旗袍。

力。在姜羽庭看来,现在的新中式很多只是中式元素的堆砌,这不是真正的传承,而母亲于江红对于传统又过于拘泥,姜羽庭希望自己可以将中华五千年文明的内涵通过自己的设计融会贯通地表达出来,服饰是文化的表达,挖掘“天人合一”的东方人穿衣理念才是真正的精神上的传承。

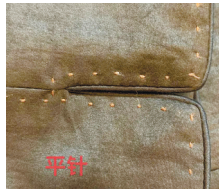
现在,母女为旗袍传统手工制作技艺这一非遗代表性项目的传承人,在互相的交流与沟通中共同成长着……

匠心独运 缝就非遗梦

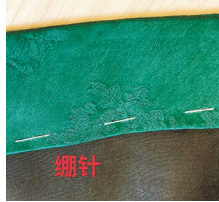
手工缝制的每一件作品都承载着匠人的情感与智慧,它们不仅仅是服装,更是艺术品。每一针每一线都凝聚着匠人的心血和热情,它们交织在一起,共同创造出独一无二的艺术品。于江红创立的馨怡坊旗袍传统手工制作技艺包含的“针缝八技”,能够让人全面了解手工缝制服装的过程,掌握其中的精髓和要点。

【一技】——平针

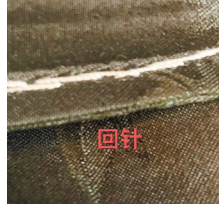
又称捆、拱,是最常用且最简单的一种手缝方法。这种方法看似简单,但需要有多手缝经验的师傅来完成,馨怡坊将平针缝制方法设计在旗袍、裙子、裤子等服饰中的外围衣边装饰上,正面针迹较细短,排列整齐,起到精致的装饰与固定作用。

【二技】——疏缝、假缝

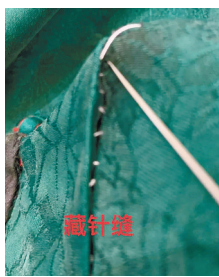
也称捆缝,指的是稀疏地缝住或用针别上,有时也指把衣服边缘折边后包住边缘缝好。馨怡坊采用这种传统的大针码方法把内贴和滚边等部分临时固定,因为香云纱面料非常丝滑,假缝便于下一步手纤边的时候不跑针不走形而打下基础,等下一步嵌缝完毕拆除或熨烫后再把细针拆除。

【三技】——回针

又称倒针缝,是一种通过倒退一针来增强缝合牢固度的手工缝制方法,类似于机缝而且最牢固。回针缝加固能减缓面料不拔丝,增加平整度,日后衣服也可放一点儿余量。

【四技】——藏针缝

又称对针缝。与其他常见缝纫方法相比,以其独特的隐蔽性脱颖而出。馨怡坊旗袍内贴和多处都用藏线缝,之前会挑一根丝,现在改为三根丝针脚均匀细密,是增加现代人生活穿着的牢固度,白线演示便于大家看清楚,这也是馨怡坊旗袍传统手工制作工艺改进的重要部分,这种缝制方法会使旗袍更加凸显女性曲线美,师傅在走针的时候会随着曲线而调整。就像武林大师水上漂一样,点到为止。

【五技】——立针缝

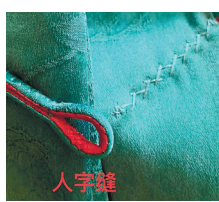
又叫贴布缝或直裰,主要用于上下叠加关系的两层布料之间的缝合。馨怡坊用在滚边或包边,还有翘领等处使用。根据情况出针均匀,针迹统一。使包边、滚边有手工线迹,同时加固又唯美。

【六技】——燥针缝(燥边缝)

又称扳针,通常用于两层或多层织物的缝合,根据线迹的显露程度,可分为明燥和暗燥两种。馨怡坊旗袍都是真开襟,在底襟处也叫小襟的毛边处理,把布边往里卷0.5厘米进去叠压0.5厘米缝制,然后藏着针燥针脚。

【七技】——人字缝

也叫搭黄瓜架,是一种特殊的服装手工缝制技艺,因其线迹形状类似“人”字得名。盘扣是旗袍点睛之笔,馨怡坊盘扣采用双色翘绳后盘扣,在旗袍正面订扣采用从左至右运针。正面一字排针,反面针迹呈交叉之势(大连老话黄瓜架),根据扣子的尺寸16~21针。

把这种方法用在钉旗袍盘扣是馨怡坊独创,使旗袍工艺得以升华精致。

【八技】——套结针

套结针用于旗袍的开叉、拉链、兜口的止口处等,加固美观。

本版图片均由受访者提供

姜羽庭设计的文创产品。