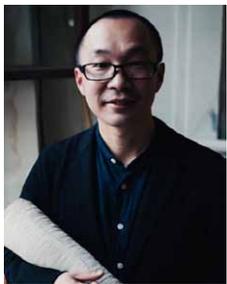

“夏木”：探索传统夏布在当代的可能性

Summerwood: The Possibilities of Handmade Ramie Fabrics in Contemporary Times

陈荟洁 Chen Huijie
赵毅平 Zhao Yiping

易洪波

内容摘要：夏木创建于2013年，是一个专注于手工织物的设计品牌。品牌创始人易洪波希望赋予夏布这种传统手工织物以前瞻的现代意识，通过与服饰设计品牌的合作以及自主设计，让夏布面料在服饰与产品上的新生成为可能，并运用到现代设计产品中。夏木的探索展示出了传统手工织物的独特魅力，也因为其承载的历史与文化内涵，受到社会的关注。与此同时，夏木在当代面临的发展困境，也足以引发对于传统手工艺的传承以及创新路径的思考。本文基于日前本刊对易洪波的专访整理撰写而成。

关键词：夏布、服装设计、手工艺、非遗

“夏木”与易洪波

2018年9月16日到2019年2月19日，设计互联2018年度大展“新工艺百物展：造物新世代”在深圳展出。根据官方介绍，这次展览“从手工复兴、方法与技艺、迭代与创新以及理想社会四个角度，深入探索工艺所蕴藏的无限潜力及其对中国创新未来的重要推动力”^[1]，试图通过多种方式讨论当下最热门的话题之一——“传统与创新”。

参展者不乏中国当代设计界赫赫有名的设计师，如石大宇、陈幼坚等；也有声名大噪的后起之秀，如张雷、章俊杰等。而在参展名单里，“夏木”这个名字令人难以忽视，因为它出现了四次：张达（没边）+ 夏木、夏木 + 江南布衣、夏木 + 刘颜渊（Mobius工作室）、夏木 + 苏仁莉。

夏木是2013年由易洪波在北京创建的设计品牌与面料工作室，它以面料供应的方式与展览中的上述设计师品牌合作，推出服装、抱枕、茶杯垫等颇具设计感的作品，展示了夏布这一传统手工织物的独特魅力。

这不是夏木品牌的第一次亮相。“别人可以不知道易洪波，但一定要知道夏木。”易洪波对夏木这个品牌有自己的坚持，在国内设计界也比较活

跃。从2013年起，夏木曾多次参加北京国际设计周，举办有“浏阳夏布小展览”“夏布邀请展”“苎麻的剩余价值”等小型展览。同时他也将夏布带到了国际舞台。2016年9月纽约时装周期间，在纽约新当代艺术博物馆首届中国专场亮相。除了夏布服饰外，易洪波还带去了夏布的一些原材料麻线和染色原料、夏布小样，以及印有图案的夏布产品等。2017年，夏木与来自日本京都的青土（AONI）联合举办“青·夏”展览活动。^[2]这次展览中，易洪波挑选了多条染色夏布以及夏布产品。

夏木的掌舵易洪波，1979年生于湖南浏阳，毕业于北京服装学院服装设计专业。毕业后曾在上海、浙江做过几年服装设计，也曾就职于设计杂志《新视线》。“虽然时间不长，但是媒体的经验给了我开阔的思维，让我有勇气去做自己想要做的事情。”2013年7月，他离开了杂志，正式创立“夏木”。

谈及为何要起名为“夏木”（Summerwood），易洪波说道：“最早我想叫‘榎’。榎可以拆分为木和夏。夏就代表夏布，木是因为我当时比较喜欢英国的日用陶瓷品牌Wedgwood（韦奇伍德），有wood（木）在里面。不过这个字挺麻烦的，好多输入法打不出来，也比较拗口，后来就直接拆分成夏木了。现在觉得夏木这两个字气质挺清新的，挺好的。”就这样，夏木开始了它倔强的生长。

而今，易洪波现在用“莽撞”二字来形容自己当时进入这个行业的状态。2013年前后，大多数媒体行业都在宣扬创业，加上传统媒体受到数字媒体极大的冲击，整个行业下滑得厉害，也不再拥有原来强势的话语权。因此，受大环境的影响，易洪波没有多想便一猛子就扎入了创业的洪流中。

当时国内好的服装设计师无一例外都依靠国外面料，大多是日本、法国、意大利等国家的面料，价格高昂。负担不起国外面料的，可能就通过国内面料代理商，或者直接去市场上找面料，这可能是大部分初创的设计师不得不采用的方式。但是如果设计师在材料上没有想法，怎么能体现出设计特性，怎么能创造出新的时尚风格呢？易洪波认为，中国时尚行业要真正做好，那么就一定要有人去做优质的面料。

传统手工织物——夏布

2011年，易洪波曾回到浏阳为自己设计的服装寻找面料。作为浏阳四大驰名土特产之一，夏布曾是浏阳当地的经济支柱。历史上，浏阳也曾是中国最好的夏布产地之一。生活在浏阳，易洪波从小就对夏布有天然的亲切感。同时，作为一个设计师，他坚持做设计一定要有自己的语言。而在设计语言的几个纬度：风格、品味、材料中，他选择了从材料出发。因此，夏布便成了他几乎顺理成章的选择。

陈荟洁，中央美术学院
赵毅平，中国装饰杂志社

夏布是以苧麻为原材料的织物，因其清凉透气、吸湿排汗，尤其适宜夏天穿着而得名，在中国服装史上有着重要的地位，极具代表性。苧麻原产于中国西南地区，作为中国原产的天然植物纤维，有近 6000 年的历史，是人类历史上最早使用的纤维之一。苧麻纤维是植物纤维中长度最长、最有光泽的纤维，其优良品质可媲美真丝，被认为是“天然纤维之王”。曾有统计，我国的苧麻产量约占全世界苧麻产量的 90% 以上，因此又被称为“中国草”。1988 年湖南省澧县彭头山遗址大溪文化层壕沟中，出土有 6000 多年前的粗麻编织物；1958 年从浙江省吴兴县钱山漾遗址中出土的苧麻织物残片，距今 4700 多年，1970 年湖南省长沙市马王堆汉墓出土的素纱蝉衣，其领、袖部份均为精细苧麻织物。^[3]

夏布曾因其“轻如蝉翼，薄如宣纸，平如水镜，细如罗绢”，被历代列为贡布。^[4]元明以前，中国最重要的织物是麻和丝。元代后期，棉花进入中国，丝和麻受到了直接的冲击，在日常生活中使用得越来越少。

夏布的制作过程大概分为剥麻、绩纱、织布和后处理四大步骤。做出来的成布要经过脱胶、

漂白、染色等环节的后处理。明代宋应星《天工开物》中对制作流程就有记载。近代谭嗣同的《浏阳麻利述》里面更有翔实的相关图文资料。

目前国内的夏布产地主要集中在江西分宜、万载、萍乡一带，川渝的荣昌、隆昌等县和湖南浏阳高坪、醴陵、平江等地。国外主要在日本的近江、宫古岛、能登等地和韩国的韩山、安东等。“从东往西，从日本的昭和村到新泻县再到冲绳的宫古岛，然后再到中国江西的万载，浏阳再到荣昌，最东边的夏布最白，最西边的夏布最黑，最白的最柔软，最黑的最硬朗。一是品种的问题，更重要的是加工的方式不一样。”易洪波如此介绍日本和中国的夏布分布情况。

影响夏布成色主要有三大因素：麻的品种、纺线技术、脱胶工艺。世界上有 300 多个品种的麻，最古老的品种在湘西还能找到。据记载，浏阳曾经有被称为“鸡骨白”的苧麻品种，可以织出最天然的白布。“浏阳产的白苧麻是正面青色，叶子背面白色。而日本昭和村的青麻，正背面差不多都是青色。”

去除原麻里面杂质的脱胶工艺会直接影响夏布的触感。如果太硬，就不适合直接接触皮肤。

过去用石灰水、草木灰等发酵，或者用中药去煮，有多种处理方式，但现在多放到石灰池用碱去烧，这样就会对纤维造成很大的伤害。生产的夏布手感比较硬，也比较脆。所以日本、韩国的布料商几乎只收夏布的胚布，再拿回去脱胶使其更加平整柔软。这一后处理技术在日本、韩国保留得更好，也更高明。

为了经营好面料工作室，易洪波不仅对夏布的历史和工艺如数家珍，更下功夫对产业情况进行了不少调研。夏布一直是浏阳当地的传统产业，在 20 世纪 80 年代夏布产业最辉煌的时候，浏阳“当时一年可做 20 余万匹布，大部分出口到日本、韩国等地……是夏季制作衣料、蚊帐的理想布料。因此在日韩等国深受欢迎，不少高档韩服、和服是由精细后处理过的夏布做成，一般平民也有人穿着粗制的夏布衣裤，甚至房间的装饰墙布也用夏布”^[5]。据易洪波回忆，“八九十年代的时候，浏阳有好几个村子在做手工夏布，每个村子可能都有四到五家。浏阳境内种了一万多亩麻，也有四五家麻纺厂，十几家夏布厂”。但是到 2000 年以后，尤其是 2008 年金融危机后，整个夏布产业断崖式地下跌，当的一些夏布工厂马上就解散了。

1. “新工艺百物展：造物新世代”展览现场，2018-2019，深圳
 2. 北京国际设计周，“SUMMER IN THE RAW”夏木与戾式房间联合展，2017，北京
 3-6. 纽约时装周，夏木专场展示会，纽约，2016

7-10. 服装设计, 夏木+没边,
2013

11-14. 服装设计, 夏木+消
化, 2013

同样可惜的是, 2014年后, 尽管浏阳的乡间路边野苧麻遍地是, 但已经不再种植苧麻了。2010年左右, 国内市场上百分之七八十的苧麻原材料都在湖南, 比如常德、沅江、岳阳等地, 都有大量的农户种苧麻。湖南有几个大的纺织企业做苧麻很有名, 湖南华升株洲雪松有限公司、湖南华升洞庭麻业有限公司等, 都有自己的苧麻生产链, 产品远销国内外。从理论上讲, 苧麻产业其实已经有了。但是易洪波认为机器生产的这些不能叫夏布, 只能叫苧麻布。同样是以苧麻为原料, 机织布和手工夏布最大的不同在于纱线, 夏布的纱线用了绩麻的方式, 纯手工制作, 跟机织布质感完全不一样。手工苧麻夏布有质感, 充满丰富自然的变化。而用机器标准化生产出来的机织布均匀规整, 但质感比较单一。手工夏布的好坏得靠天时地利人和, 有很多不确定性。

2011年当易洪波回到浏阳时, 手工苧麻夏布已经十分稀少。寻找和挖掘夏布, 并且靠一己之力将夏布重新带到当代的设计领域里, 从源头上, 就是一件很难的事情。易洪波在日本人开设的夏布工厂里, 找到了一位熟悉当地夏布行业状况位管理人员, 通过他找到了做手工苧麻夏布的手艺

人和作坊, 并开始合作。

“其实夏布这个行业, 如果不是有日韩的市场, 就基本不存在了。比如浏阳当地一年生产200匹手工苧麻夏布, 其中的150匹要给日本和韩国的客户, 他们主要用来做韩服、和服以及家纺等。剩下的50匹, 大部分卖给国内的一些家装市场, 用作墙面装饰。另外一些用来做和尚的帽子, 剩下的就都是一些零散的需求了, 国内市场非常非常小。”

作为一种历史十分悠久的织物材料, 因设计师的选择, 夏布进入到当下的设计中焕发新生, 颇费了一番周折。

夏布之可能性的探索

夏木作为面料工作室, 最初的合作伙伴来自服饰领域。易洪波相信夏布所具有的织物独特性和承载的文化内涵, 能在当代延续, “希望恢复夏布原有的高端品质, 同时赋予其崭新的时代面貌”。虽然在今天看来, 夏布与大批量的工业纺织品相比具有不少局限——产量小、工期长、布幅狭小、品质不稳定、价格高等, 但他也珍视其接续传统、与自然相通、内敛质朴的品格, 以及

连接人与自然的工艺所承载的自然灵性与手工温度。

2013年夏木的第一次亮相是与“消化”和“没边”这两个独立服饰品牌一起。出于对材料的兴趣, 大家开始了合作的尝试。易洪波先给他们提供了基础的面料小样, 再跟他们讨论希望达到的色彩效果和软硬度, 进而匹配以适合的面料。尽管易洪波当时特意去做了生物酶的脱胶处理, 但面料手感还是比较硬挺。除此以外, 夏布较强的透明感和窄布幅对于设计师来讲都是需要适应的。最终, “消化”设计的服装系列采用了东方的平面剪裁, 以突出夏布手工织物的特性, 而“没边”的服装系列则通过拼接、折叠等手法让与夏布单纯、质朴的格调相契合。

除了服装, 在饰品、鞋履领域, 易洪波也一次次探索着夏布的多种可能性。2015年, 夏木与MouHoo合作制作了风滚草的项链和胸针等产品。夏布不再仅仅被当作原材料, 而是设计的一部分来呈现。夏布和金属组合, 让产品显得刚中有柔, 纤维的肌理与通透性在对比中得以凸显。2017年, 夏木跟Kreuzzz合作, 设计了几款帽饰。通过压折盘卷等方式, 夏布在造型方面的可塑性

得到了尝试，而夏木与 HENG SHU 的合作，则是夏布作为鞋履面料的一次实验。

在夏布产品方面，易洪波在 2013 年与 MORE studio 合作，联合制作了马年系列产品。这个系列是夏木比较有代表性的产品。双方在这个系列中做了一些有趣的尝试。一匹身上带有人民币的符号的小马、略带戏谑的“马上有钱”四字刺绣、身体被切割开的奔跑者——苎麻织物上充满趣味的图形设计与手工拔染工艺及刺绣的结合，让这些环保袋和旗帜产品形成了一种天然的反差，颇值得玩味。

2017 年，夏木特意制作了“FOR YOU”礼物系列。这是继马系列之后推出的鸡年系列产品，包括夏布小沙包、杯垫，抱枕、靠枕、环保袋，茶杯垫等。茶杯垫上用简单的几根线条描绘出鸡的形象，显得生动而有童趣。夏木还特别在产品说明中介绍，手工缝制的小沙包由田秀芹制作。这位老人家当年 80 岁，一直居住在前门的大栅栏，经常参与街道上的手工小组，“每一个经她手工缝制的小沙包，都像是一颗饱含柔和而活泼的

心”。夏布这种具有时间厚重感的织物与老人的手工制作的结合，再加上同年夏木制作的夏布小杯垫，似乎都是借由产品在夏布文化意味上进行的延展。

2018 年，夏木与江南布衣的家纺品牌 jnby home 合作。当时后者的主设计师在英国学过染织设计，所以对夏布这种材料很感兴趣。这次合作，双方推出了一些比较有特色的家居产品，如餐垫、桌旗、抱枕、茶杯垫等。产品上几何构成感的图形和装饰，呈规律性的星点布局，精致明析。而用心的设计和精致的做工，则试图强调产品的品质感与格调。

从 2013 年参加北京国际设计周，到上文提到的刚刚闭幕的“新工艺百物展：造物新世代”展，夏木与它的合作伙伴因为设计的品质和对传统造物的创新探索而受到设计界的认可和关注。作为面料供应方的夏木与作为设计与生产方的品牌以对设计的共识为基础，将夏布从传统手工艺的语境中带到当代的品质生活中，这与易洪波原本是“设计师”与“媒体人”的角色密不可分。作为桥梁，

他一方面连接了传统的手艺人及其工艺，另一方面，他身处城市文化圈中，连接着设计师和服饰品牌，或者说，他本就与设计师本就是一体的。

传统手工艺创新的困境

易洪波的角色让夏布面料在服饰上的新生成为可能，但同时也因为种种原因，经历着发展困境。

早在 2008 年 6 月 14 日，第二批国家级非物质文化遗产名录正式公布。江西省万载县和重庆市荣昌县的夏布织造技艺成功入选。浏阳夏布制作工艺入选 2015 年 6 月 8 日公布的第三批浏阳市非物质文化遗产。长期与易洪波合作的谭智祥也成为浏阳夏布的市级非遗传承人。然而，荣昌、浏阳都面临着同一个问题：本地不产麻。夏布所用到的材料纱线都来自于四川内江、重庆大竹、江西万载等地。现在，易洪波的夏布大多来自荣昌的，不再局限于浏阳夏布。另外，有些掌握夏布织造技艺的手艺人在被评为非遗传承人后，会因为一些客观原因影响夏布织造的时间和品质。

15-17. 帽饰设计，夏木 +Kreuzz, 2017
18-21. 饰品设计，夏木 +MooHoo, 2013

且易洪波需求的夏布量少，也因此很难持续合作。

作为面料来说，夏布有三个缺陷：条幅过窄（最宽90公分）、布料本身质感硬（传统后处理脱胶等技术跟不上）、成本较高（全手工制作费时费力）。这三点限制了绝大多数设计师的选择。其中第二条虽然不是夏布的天然缺陷，却受制于国内相关的工业水平，而直接影响到面料的触感和质量。之所以韩国和日本每年仍会有一些胚布的订货，正是因为他们一方面看中国内夏布的前期织造质量，另一方面掌握着更加适用和合理的脱胶等后处理技术。而对于国内来说，市场的匮乏显然与这方面的技术差距不无关系。

在与服饰品牌的合作方面，夏布更多的是作为具有文化属性的面料和符号，而非材料本身。作为非物质文化遗产和承载了厚重历史与手工技艺的载体，夏布对于jnby home或者其他的独立设计品牌来说，价值更多地体现在提升品牌形象方面，而非丰富产品线 and 带来直接的销售利润。因此，夏木与服饰品牌的合作，虽然在面料实用性与可塑性上进行了颇有意义的探索，但是不可回避的现实是，与同一品牌的合作往往是一次性的，很难持续。而夏木及其夏布的一次次亮相，

更多地是出现在各类设计展览与活动中，而非消费者的购物车里。

在原创的夏布产品方面，易洪波有过前文所述的一些设计合作，也自己进行过设计尝试，陆陆续续设计了一些纯手工的服装、包袋和餐垫等，在一些家居店和网络平台进行销售。不过，尚未形成比较成体系的产品系列。

近几年，中国对传统文化和工艺慢慢有一个回溯的过程。怎样用传统的造物为基础，去改造和创新，让他们适应更当代的生活方式，这是很多设计师在探索的方向，也是易洪波的探索之路。这六年中，易洪波对夏木的品牌规划也有了三次转型和调整：从布料供应、产品设计再到提供多元的生活美学方式。看起来，这一件比一件更艰难，也体现了他再一次出发，全力去探索的决心。

易洪波的心愿是夏布在当下被大众所接受和消费。通过他的努力，夏木作为一个品牌，在媒体上获得了一些关注和传播，也频繁地得到设计展的垂青邀约。但从市场消费来看，几乎并没有打开夏布的市场。易洪波也在不断反思这个问题。他坦言，“我做夏布这个方向其实就是走三步又退三步，有时候挺沮丧的。”但怀着对专业的抱负，

他仍然愿意继续这条路走下去。过去的六年，他一人兼任了夏木的老板、员工、营销、设计师等多职。但是未来，要想做好产品设计与销售，乃至提供元多的生活美学方式，单打独斗就显得不太现实了。易洪波希望今年组建起自己的团队，形成产品链以及分销网点，再持续走下去。易洪波有一些欣赏的品牌，比如诺乐、细活裡、From余杭融设计图书馆等，它们的运营模式和产品即是夏木的标杆。

易洪波认为喜欢夏布的品牌和个人多数是在寻求精神上的回归。“除了乡愁和情怀之外，现在人们更需要确立文化的自信，建立现代的精神世界。”喜欢阅读的他，除了关心传统手工艺，还是一个勤于思考的人。他曾提到“希望能在这个急速往前冲的时代，回头看看……希望能在从事夏布推介的过程中，逐步建立起真正属于我们本地的、中国方式的现代性。”^[6]

结语：夏木的多种可能性

夏木第一次亮相就是在2013年的杨梅竹斜街。这条街在北京前门外西南处，东起煤市街，西到延寿街。近几年因作为北京国际设计周的展

22

23

24

25

26

27

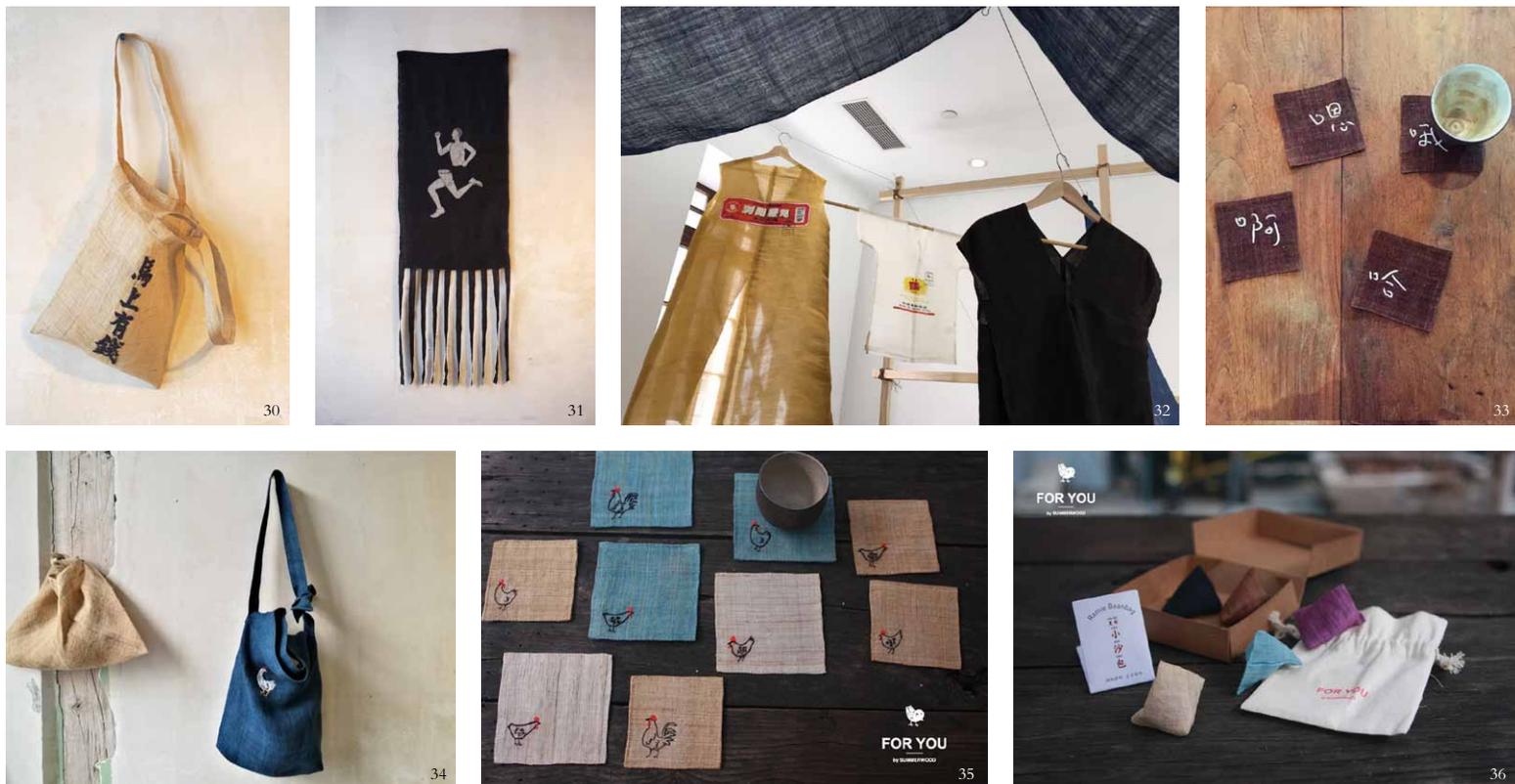
28

29

23-25. 鞋履设计，夏木 + Heng Shu, 2016

26-29. 家居用品设计，夏木 + JNBY HOME, 2018

30-31. 马年系列产品, 2013年 32. 烟花系列产品, 2017 33. 哦系列产品, 2017 34-36. 鸡年系列产品, 2017

览地点之一而声名鹊起,是北京众多文艺青年的聚集地。历史上,杨梅竹斜街是一条有名的文化街,中华民国时期,则汇聚了世界书局、中正书局、开明书局、中华印书局等7家知名书局,是当时的出版重地。^[7]

易洪波的“夏木工作室”最早就开在杨梅竹斜街临煤市街路口的二层阁楼上,现在则搬到了杨梅竹斜街61号。据说,这里过去是西西会馆,1922年,同样来自湖南的沈从文初到北京,便选择在这里落脚。^[8]

采访当天,易洪波正在跟一位美国华裔设计师沟通法国巴黎2019年PV(Première Vision Paris)面料展。设计师把易洪波提供的夏布带到展会。易洪波和夏木在探索传统手工织物的现代升级方面,取得了一定的成就,但也面临着生存与发展的种种问题。曾经,很多人给他和夏木贴上了夏布这个唯一的标签,而今,易洪波更希望通过拓展品牌与事业的边界,不再着眼于夏布这一个门类,而是延伸到手工纺织品领域。他希望把夏木打造成以手工纺织品为主的有设计感、现

代感的生活美学品牌。这条路当然很难,而夏木的掌舵易洪波,也在探索自己未来的可能性。而探索本身,就是解决问题的一种方式。

回到本文开头所讨论的问题:如何理解传统和创新?传统工艺是否需要创新?如何创新?诚然,传统工艺所具有的文化内涵和独特价值是很难被替代的。但传统工艺本身过于依赖于手艺人,且每件物品虽独特,但难以标准化生产,这就导致难以市场化运作。除此之外,以夏布为例的传统工艺因价格高、产量少、实用性较弱等客观原因,很难进入日常生活。但如果将传统工艺带入日常生活中,不直接产生持续的购买力和消费,反过来又很难维持生产。这是一个天然的矛盾,也是需要解决的问题。深入探索传统工艺所蕴藏潜力很有必要。夏木的案例,让我们看到了传统手工艺糅合现代设计的可能性与独特魅力,但同时提示我们,在当代中国,传统工艺应当直面市场,去思考和探索如何去适应当下的审美观、消费趋势和社会转型。

注释:

[1] 设计互联网网,网址: <http://www.designsociety.cn>。

[2] 夏木官网,网址: <http://www.summerwood.cn>。

[3] 成雄伟:《我国苎麻纺织工业历史现状及发展》,《中国麻业科学》,2007年第29卷·增刊。

[4] 同[3]。

[5] 陈志锋:《湖南浏阳夏布的时代变迁》[J],《轻纺工业与技术》,2016年第45卷第4期,第60-61页。

[6] 设计长沙:《对话易洪波:传统手工织物的现代升级》,“设计长沙”微信公众号,2014年5月6日。

[7] 温宗勇、王天一等:《杨梅竹斜街的前世今生——城市软性发展的更新模式探索》,《北京城市规划》,2014年11月15日。

[8] 同[7]。