

近代汉族民间童装中动物形态的艺术特色研究 及现代创新

文 / 何蓓璐, 崔荣荣

摘要:人和动物之间有着密不可分的特殊关系,儿童服饰中更是大量运用了形形色色的动物形态,其艺术价值和文化价值都是不可估量的。以江南大学民间服饰传习馆收藏的近代汉族民间儿童服饰中出现的动物形态为研究对象,对其种类、造型、构图以及主要题材进行了列表归纳、分析,并将动物形态分成平面纹样和立体造型两大部分来进行艺术特色的探讨,从而得到其造型、构图、色彩、装饰手法等方面的特点。最后结合当前中国童装设计市场的现状,将其创新运用到现代童装设计中,从而使寓意深远、独具特色的动物形态焕发出新的生命力。

关键词:儿童服饰;动物形态;艺术特色;设计

从古至今,人与动物一直保持着一种特殊的关系。原始社会中,原始人就认为其与动物有着血缘关系,图腾的出现就是最好的证明,甚至对动物的崇拜胜过对人本身。^[1]人类对动物形态的艺术表现达到了非常高的水平,同时也反映了广大人民的愿望,并融入了人类所有的智慧和艺术才能。人来到这个世界,最初的服饰就受到了充分的关注,长辈们精心设计、制作,将关爱、祝福通过一针一线缝进童装里,并将其视为关乎孩子一生凶吉的大事。其中,具有代表性的近代汉族民间儿童服饰大量运用了动物的形象,题材一部分涉及自然界中动物的客观形象,另一部分涉及意象变形创造的主观形象,不管怎样,它们都反映了人们祈求儿童平安、健康、聪明的朴素愿望。同时,其形态造型艺术、构图表现手法、用色技巧、装饰艺术特色等都是值得当代服装设计者研究和借鉴。

1 江南大学民间服饰传习馆所藏近代民间汉族童装中动物形态的种类概述

江南大学民间服饰传习馆收藏了自晚清至民国时期的中国汉族民间服饰 2100 余件(套),其中馆藏的汉族儿童服饰共有 360 余件,涵盖山东、山西、江南、江西、苏北、皖南、中原、河北等 11 个地区的汉族民间童装,可见,其藏品具有广泛性,可作为近代汉族民间童装研究不可多得的实物材料,本文研究正是基于此展开。通过整理发现,其中涉及动物形态的近代汉族童装有 190 余件。这些动物形态种类繁多,形态各异,有一部分是自然界中真实存在的,包括鱼、鸟(除凤)、昆虫及瑞兽(除麒麟);也有一部分是来源于神话传说、原始图腾中虚拟、幻想的动物形态,包括麒麟、龙、凤凰、三足金蟾。这些动物形态常与花草植物、人组合布局,具有丰富的文化价值和艺术特色(表 1)。

基金项目:国家社科基金青年项目(10CZS003);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-12-0886);中央高校基本科研业务费专项资金资助(JUSRP51327A)

作者简介:何蓓璐,江南大学纺织服装学院硕士研究生;崔荣荣,博士,江南大学纺织服装学院教授、硕士生导师

表 1:江南大学民间服饰传习馆所藏汉族童装

种类	造型	构图	运用范畴	常见题材
鱼鸟 (除凤)、 昆虫	鱼: 金鱼, 鲤鱼; 鸟: 孔雀、喜鹊、鸳鸯。昆虫: 蝴蝶	一般和植物组合成角隅纹样、适合纹样	上装、配饰上, 如袄、衫、披风、背心、肚兜、围涎、鞋	“鲤鱼跳龙门”、“鱼穿莲”、“金玉满堂”、“鸳鸯戏水”、“喜上眉梢”、“蝶恋花”
瑞兽 (除麒麟)	常见老虎、狮子、豹、猪、牛等	与植物、人组合成适合纹样或二方连续	主要用在配饰上, 帽子、鞋、围脖、肚兜	“虎虎生威”、“牛气冲天”、“武松打虎”
麒麟	“其状如鹿, 独角, 全身生麟角, 足象马蹄, 尾象牛” ^[2]	与植物组合或是与“麟子”组合成角隅纹样或适合纹样	多运用在肚兜上	“麒麟送子”
龙、 凤	龙: “耳似牛, 项似蛇, 腹似蜃。鳞似鲤, 瓜如鹤, 掌似虎”; 凤: 由鸡头、蛇颈、燕颌和鱼尾等组成 ^[3]	龙与凤组合呈自由单独式纹样, 或和植物组合成二方连续纹样	多运用在上装中, 如披风、袄、褂	“凤戏牡丹”、“龙凤呈祥”
三足 金蟾	三足金蟾外表为蟾蜍造型, 只是少了一只腿, 其三足均为四趾或五趾, 后足向一侧盘曲 ^[4]	与刘海组合呈角隅纹样或是与植物组合呈适合纹样	多运用在肚兜上	“刘海戏金蟾”

2 近代儿童服饰中动物形态的艺术特色

童装中动物形态根据二维平面空间和三维立体空间, 划分为动物的平面形态和动物的立体形态两大类。

2.1 动物平面形态

2.1.1 形态造型特色

童装中出现的动物平面形态, 主要是以纹样和廓型两种形式来塑造。以纹样为形式的装饰手法包括刺绣、织染等塑造出动物纹样, 其中最为常见和精细的是刺绣。刺绣的手法更是五花八门, 有盘金绣、打籽绣、布贴绣、十字绣、锁绣等等, 它们以独特的艺术审美和独具匠心的技艺塑造出一个个活灵活现、生动活泼的动物形态。其中一个重要特征, 就是这些动物纹样大多数都是动态的, 鸟是飞动的、鱼是跳跃的、走兽是跑动的。聪明的民间艺术家们善于借用动态的植物, 如梅花、牡丹、松、莲花等进行装饰, 使看上去不怎么动的动物也活灵活现起来了。有时候还会借用流水的漂浮感以及祥云、风力的动感来表现出动物的动态。

以廓型为形式的装饰手法大多在儿童配饰上塑造出动物的外轮廓形, 以兽类作为围脖、围涎的外在廓型。动物的外轮廓线一般较粗, 除了头部以夸张的艺术手法表现外, 身体

内部多绣以花草植物纹。布局上力求意趣的巧妙, 以动物憨态可掬的造型构成写意性纹样, 抓住动物的形态特点, 去繁就简, 抽象表现, 形象生动俏皮(图 1)。对于围涎来说, 一般在动物的尾巴处或领口周围加上盘扣, 方便孩子穿脱。

图 1: “虎”轮廓形围涎

2.1.2 构图丰满、表现手法多样

近代传统童装中的动物形态可以单独布局, 也可以与其他纹样形态组合布局, 构图讲究丰满, 同时动物形态的塑造可抽象、可具象, 都被聪明的人们运用多种比附手法, 赋予了美好的祝福。一种动物形态可以单独布局, 也可以多种动物形态组合布局, 还可以动物四周以人、花草、几何纹样作陪衬。中国民间儿童服饰图案用足变形之妙, 使整个构图丰满, 纹样对称平衡, 遵循适形原则, 图案的表达意境与人的心灵情感紧密相连, 将多盈与富足、美满与团圆、平安与吉祥表现得淋漓尽致, 平面空间的巧分割, 虚实主次的处理以及变化与统一、

条理与反复、均齐与平衡、节奏与韵律、比例与对照等形式法则的运用,使纹样具有较强的装饰性和有意味的形式美。^[5]

人们使用动物图案的目的是非常简单淳朴的,希望借这样的图案来辟邪除妖,以求平安、吉祥、幸福。他们充分发挥想象力,运用转喻、谐音的比附手法来表现寓意深远的主题。表现在童装上的动物纹样有的写实、繁复、具象,如龙凤纹样往往被刻画得细腻、逼真、栩栩如生,仿佛直接采撷于现实生活,充分显示了汉族人民的勤劳与智慧;有的夸张、简练、抽象,如很多虎、五毒纹样,其用色丰富,造型夸张概括,去繁就简,显得十分可爱憨厚、纯朴。

2.1.3 色彩对比强烈、用色大胆艳丽

动物纹样的色彩因地域习俗不同、服饰的样式不同、图案装饰的位置不同而呈现出丰富的变化。有的色彩凝重深沉、朴实,有的色彩明快素雅,而有的色彩却鲜艳斑斓、对比强烈。^[6]但总的来说,童装中的动物纹样色彩纯度和明度都较高,常喜欢在红色或黑色的面料上绣以红黄、蓝绿这些高纯度色彩的纹样,对比色手法使得纹样装饰感强烈。在江南大学民间服饰传习馆收藏的190余件有关动物形态的近代汉族童装中,红底上刺绣的有80件左右,黑底上刺绣的有60件左右,白底上刺绣的有30件左右,蓝、绿色面料上刺绣的有20件左右。从整理的数据可以发现以红底和黑底上绣彩色纹样的童装居多。从审美角度看,黑色几乎可以跟所有颜色搭配,它让其它颜色看起来更亮、更艳丽。从实用功能来看,黑色是最耐脏的颜色,适合调皮好动的儿童穿着。纯度和明度较高红色代表着吉祥喜庆,同时,鲜艳的颜色适合小孩子天真活泼的性格,因此也常常用来作为童装的底色面料。刺绣纹样常常使用多种多样高纯度色彩的线来完成,刺绣所用线的颜色可谓丰富多彩,红、黄、蓝、绿、紫等色系,都能够大胆运用,同时也包括各色系之间的中间色,通常一个简单的纹样都会使用五六种同类

色的线以打造渐变效果来呈现其层次感。除此之外,金银色也是人们非常喜欢的颜色,因此常常会用金银色的线盘绕成预先设计好的纹样,再用绣线固定于面料上,显得格外华丽富贵。劳动人民借用这些热烈醒目的色彩来表达最朴实纯洁的愿望,体现出积极向上的生活态度。同时,贴心的长辈们为了给孩子营造一个五彩缤纷的世界,于是非常重视色彩的视觉效果,整体色调明快、鲜艳,以色彩对比为主,且兼顾色彩调和。儿童服饰纹样的色彩运用遵照儿童喜爱新奇的心理特征,重视色彩的视觉效果,整体色调表现为鲜艳、明快、热烈,给人以强烈的视觉印象和艺术美感。^[7]如图2

图2:童肚兜

是一件来自江南大学民间服饰传习馆馆藏的童肚兜,整体色调艳丽、明快,以红色为底色,刺绣纹样和边缘颜色分别为绿色和蓝色,视觉上形成鲜明的对比,醒目而鲜艳。同时刺绣纹样的颜色运用邻近色来增加层次感,丰富具有变化,从而达到视觉上的调和。又如图3

图3:童褂

是一件童褂的背面,在黑底上绣了花鸟蝶彩色纹样。用多种高明度、高纯度色彩的线绣成纹样,装饰于黑色面料上,对比强烈醒目,显得精美而绚丽。肩部的花朵采用了同类色、邻近色来丰富纹样,富于变化且具有动感。同时纹样中的花和叶子的颜色又形成鲜明对比,鸟和蝶的颜色邻近,但是各自的色彩又是丰富渐变的。可见一件简单的童装上面的纹样色彩是多么丰富多彩、富于变化,凝结着劳动者的智慧和耐心。

2.2 动物立体形态

2.2.1 造型抽象夸张、立体感强

在江南大学民间服饰传习馆馆藏的190余件动物形态的童装中,通过整理发现有30余件运用了仿生形式制作手法,其中有26件运用在儿童的头衣和足衣上,还有很少部分运用在童肚兜和童披风上。这30余件仿生形式的童装中,有28件都是模仿的老虎的立体头部造型以及其五官形态,还有2件是模拟了猪的五官形态的猪头鞋。由此可见,近代传统童装最常见的是在头衣和足衣中以立体造型的手法模拟塑造虎的头部五官形态。对于那些动物的自然形象不是直接复制模拟,而是使用概括性的造型方法,将其抽象化、立体化。同时其组合、构成都很夸张,常常眉毛又粗又浓,眼睛、嘴巴都很大,中间的鼻子短小可爱,两侧的耳朵斜竖得厉害,又细又长的胡须分列左右。对于天真懵懂的小孩来说,其绚丽的色彩、夸张的立体造型,自然具有非常大的吸引力。

那些高度抽象夸张的虎头鞋、虎头帽等都是根据制作者个人的理解、感受进行加工改造,强调主观意识,以概括性的手法表达物象的自然、朴素、本质的风貌,大胆取舍、删繁就简、归纳提炼。^[8]如图4,这项运用了老虎头部造型的小童帽,制作者无视自然界中特定的比例关系,大胆地进行夸张变形,将老虎充满杀气的眼睛进行抽象概

图4：虎头帽

括成了夸张、俏皮的大眼睛,将老虎锋利的尖牙夸张变长,整个高度概括夸张后的老虎帽,看似显得粗糙、幼稚、简单,但仔细品位,其实更加生动活泼、可爱俏皮,反映了劳动人民追求美好生活的纯洁、质朴的表现手法。

2.2.2 装饰手法、材料多样

为了高度概括表现出动物的立体形象,通

常在鞋帽上运用拼、贴、绣、填充等装饰手法。如图5这只虎头帽,眼睛、嘴巴、胡须都是剪好后贴上去的,为了达到较好的装饰效果和夸张的视觉效果,在第一次贴上去的布片上继续贴不同颜色的布片,以增加层次感。也可以运用锁绣和平绣的手法

图5：虎头帽

在布片上做进一步的装饰,丰富其视觉美感。有时还会往老虎鼻子、眼睛、牙齿里填充棉絮,以表现动物的立体形态。要打造生动夸张、俏皮可爱的立体动物形态,单单靠线是不够的,充满智慧的人们运用了多种多样的材料做装饰,像是铃铛装饰于老虎耳部,纽扣做老虎眼珠,用细钢丝来撑起老虎的小耳朵,彩色的珠子在老虎眼睛周围做装饰等等,这些无不体现出手工制作者超凡的想象力和自身的美学修养。

3 近代民间儿童服饰中动物形态的创新设计探索

近年来中国童装设计越来越受到广大设计者的关注,同时设计水平比以往也有所提高。中国近代汉族童装中涉及到的动物种类丰富多彩,造型形态各具特色,其装饰艺术价值和文化精神价值对于我们现代童装设计来说是一笔宝贵的财富,将这些传统元素研究理解、选择吸收,最后再创造,只有这样才能既彰显民族特色,又充分体现出时代特色。

3.1 动物图案纹样的现代创新再运用

将传统动物图案纹样经过提炼分解、重新组合、嫁接运用到现代童装设计中,以现代构成的方式穿插传统动物吉祥图案,只有这样才能使其焕发出新的生命力。现代人多崇尚简约概括,追求个性,因此将传统动物纹样做适当的提炼、省略和概括,可以更加符合现代服饰图案的服用需求。设计者可在保留整体骨架的

基础之上将内部层次简化,只保留有助于表现轮廓完整性和局部造型重点的部分。可以借助分析动物纹样的结构、形式等方面的内部关联将其分解,如图6是一件绣有两条鱼的童肚兜,提炼其中的鱼纹样,对其进行相应的省略、分解。

图6:童肚兜中鱼纹样的提炼分解

将纹样提炼分解后,对图形进行重组、错位、扭曲、并置、倒置、穿插、局部裁切等,将原始图案打散,破坏原有的组织关系,再与反常态、反逻辑、反规则的元素结合构成新的纹样形态,经过解构重组后形成的形象在视觉上更具冲击力。如图7,将分解后的鱼鳞纹错位放置于鱼轮廓内部,再将对称的两条鱼首首相对进行穿插,得到一个又像鱼又像花、极其抽象的传统吉祥纹样。最后将新的纹样和部分分解后的纹样一起运用到连衣裙上,从而获得新的现代视觉效果。

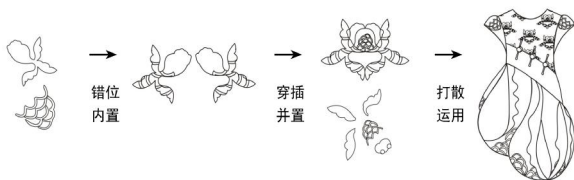

图7:鱼纹样重新组合运用于连衣裙中

将传统动物纹样运用到现代童装设计中,要符合孩子天真烂漫的性格,可以将传统动物纹样塑造得更加可爱、憨态可掬。如图8设计的儿童T恤,将传统老虎纹样进行部分变化,外形轮廓设计得更加圆润,造型变得更加丰满、可爱。五官的设计偏向现代卡通漫画的形式,微笑的、憨态可掬的表情较传统的挺胸瞪眼、威风凛凛的神态而言,显得更加和善可

图8:虎纹童T恤

亲,更容易受到现代小孩子的喜欢。同时,图8借鉴传统动物形态内部装饰手法,在虎的内部用精美绝伦的纹样做装饰,将螺旋纹、团花纹、云纹这些传统元素进行组合设计,形成具有现代美感的纹样,再将其作为虎的内部装饰,丰富了虎造型,起到了很强的装饰效果,且中国传统韵味十足。此外,图8中的纹样打破传统纹样对称、饱满、适形的特点,将纹样分割、旋转、颠倒、不对称布局,以符合现代人追求时尚个性的审美特点。因此整体上来看,这件T恤既现代时尚,又不失传统特色。

如图9设计的童背带裤是借用近代童装中动物外轮廓形为设计灵感,选取蛙的外形作为童背带裤的廓型,既达到审美效果,又起到传统蛙辟邪护体的文化效果。小孩子穿上它活泼可爱,又具有深厚民俗文化意韵。

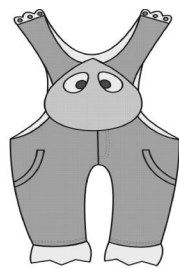

图9:以“蛙”作为外轮廓设计的背带裤

3.2 立体动物造型的现代童装仿生设计

仿生设计是现代服装造型设计形式之一,是以包括人类在内的一切生物为借鉴对象,并以这些生物的造型、轮廓、线条、色彩直接或间接借用到服装造型设计、结构设计和色彩设计上去,创制出新的服装造型,即为仿生服装。^[9]近代童装中很多动物形态是以立体造型手法塑造的,如大量童披风的帽子、各色兽鞋及兽帽,其实这种仿动物外在形态的设计也就是仿生设计。仿生作为服装设计的一个重要手段,在童装设计中得到广泛的应用,特别是仿动物形态的设计,其数量之多、使用之频繁、设计之巧妙以及受到消费者的欢迎程度,足以引起当代设计者的重视。虽然当下市面上的仿动物形态童装琳琅满目,可是我们很难感受到当年那种单纯质朴但又不简单的装饰情愫以及极具浓厚民俗韵味的情感因子。

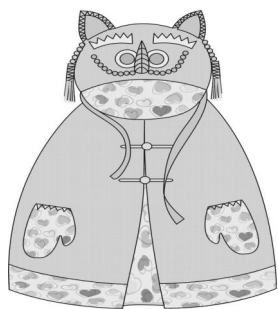

图 10: 仿“虎”头部立体造型设计的童披风

现代童装中塑造的动物形态,大多显得单板无趣、形式单一,通过对江南大学民间服饰传习馆中动物形态童装的整理分析,且在学习研究了其中的动物立体造型的塑造后,对于仿动物头部造型,我们应多运用丰富多彩的贴布工艺,将不同色彩、质地、形态的织物贴于底布上,甚至可以叠加贴很多次,来增加其层次感。接着再运用盘、贴、填、缀、绣、粘、钉等多种工艺手法或结合高科技技术,反常规和夸张地钉缝固定在服装上。用不同技法和不同材质的混搭,这样就丰富了肌理效果,使动物造型更加活灵活现、逼真可爱,又独具民族特色,如图 10 设计的中国风童披风。

4 结语

多姿多彩的动物造型如实地表达了长辈们期盼能够护佑孩子平安之意和期许孩子将来能够大富大贵的深意。这些装饰极具特色、寓意深远的动物题材纹样展示了中国人积极

乐观、向善向美的生活态度和中国民间审美的独特趣味,表现了中华民族文化传统独特的价值观。同时,这些动物形态是千百年来人们的艺术创作精华,其内容丰富多彩,形式多种多样,它所蕴含的民俗民情、民族传统文化以及独具特色的装饰艺术给当代服装设计带来了丰富的启示和有益的借鉴。

参考文献:

- [1]张文苑. 民俗动物造型艺术的特征[J]. 文艺生活·文艺理论, 2011(2):163.
- [2][3]何大江. 中国的“四灵”民俗[J]. 科学大观园, 2005(24): 14.
- [4]吴卫, 张小化. 三足金蟾艺术符号阐释[J]. 装饰, 2008(2):120.
- [5][6]许晓慧. 中国民间儿童服饰图案艺术表现形式的研究[J]. 文学与艺术, 2010(1): 68、70.
- [7]项敢, 谢丽雯. 中国儿童服饰纹样的研究[J]. 丝绸, 2007(4):51.
- [8]许晓慧. 中国民间儿童服饰图案的艺术特点与文化内涵[J]. 文学教育, 2010(2):105.
- [9]李杰, 李艳. 浅谈仿生设计在童装中的应用[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2009(3): 55.

(收稿日期:2014年1月15日)