

传统儿童服饰“微”立体装饰艺术解读

许雅雅^{1,2}, 崔荣荣^{*3}, 牛犁^{1,2}

(1. 江南大学 设计学院, 江苏 无锡 214122; 2. 江南大学 江苏省非物质文化遗产研究基地, 江苏 无锡 214122; 3. 浙江理工大学 服装学院, 浙江 杭州 310018)

摘要:从装饰艺术视角对传统儿童服饰“微”立体艺术进行解读, 以期为现代儿童服饰设计提供参考。基于对传世实物的统计与分析, 发现传统儿童服饰应用“微”立体装饰的有首服、主服、足服等; 立体工艺灵活多样, 展现出民间技艺的精巧和艺术的淳朴; 立体装饰材质丰富多彩, 具有一定的实用价值; 造型多样, 与民间审美观和文化意蕴紧密联系。装饰和实用集于一身的儿童服饰传达出的民俗风情、造物理念、民俗愿望等, 表达了长辈希望子女健康成长、前程似锦的情感和期望。

关键词: 装饰艺术; 儿童服饰; “微”立体

中图分类号: TS 941.73 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-1928(2023)03-0260-05

Interpretation of Mini-3D Decoration Art of Traditional Children's Clothing

XU Yaya^{1,2}, CUI Rongrong^{*3}, NIU Li^{1,2}

(1. School of Design, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 2. Intangible Cultural Heritage Research Base in Jiangsu Province, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 3. School of Fashion Design and Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: In order to provide reference for modern children's clothing design, the mini-3D art of traditional children's clothing from the perspective of decorative art was interpreted. Based on the statistics and analysis of handed down physical objects, it was found that the mini-3D carriers of traditional children's clothing involve the first coat, main coat, foot coat, etc. The 3D craftsmanship is flexible and diverse, presenting the delicacy of folk craftsmanship and the simplicity of art. The 3D decorative materials are rich and colorful, with certain utility value, and the diverse shapes are closely related to folk aesthetics and cultural connotations. Decorative aesthetics and objects convey the folk customs, creative concepts, and folk wishes conveyed by children's clothing, expressing the emotions and expectations of elders for their children's healthy growth and promising future.

Key words: decorative art, children's clothing, mini-3D

“微”立体是对传统儿童服饰独特装饰艺术的归纳与总结, 在表现形式上, 是利用多样的材质和精湛的技艺, 将“微”立体结构按照重复、渐变和对比等规律装饰在儿童服饰上; 在视觉表现上, 呈现出浮雕感与层次感, 形成视觉化和触觉化、观赏性和功能性并存的艺术。通过整理归纳江南大学传习馆馆藏近代传统童装, 结合文献分析, 研究传统儿童服饰的品类、造型、装饰工艺、功能及其文化底蕴等, 探析传统儿童服饰中“微”立体装饰艺术, 以

期为当代服饰的装饰设计提供借鉴。

1 “微”立体儿童服饰的品类及特征

儿童服饰是母亲用针线创作艺术品, 具备了民间艺术的自由性和随意性。制作者在创造过程中很少运用固定的设计理念, 往往根据对象的特征大胆出新, 使儿童服饰在造型上更加多元风格各异特征^[1]。江南大学民间服饰传习馆收藏汉族儿童服饰近 370 件, 涵盖山东、山西、安徽等地区的汉族

收稿日期: 2022-02-22; 修订日期: 2022-12-29。

基金项目: 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 (21JZD048); 教育部人文社科研究项目 (Z2019103009907)。

作者简介: 许雅雅 (1993—), 女, 硕士研究生。

* 通信作者: 崔荣荣 (1971—), 男, 教授, 博士生导师。主要研究方向为服饰文化与时尚创新。Email: cuirong3369@sina.com

民间童装,从头衣到主服再到足衣均有收藏,具体涉及童帽、童鞋、儿童围涎、儿童肚兜、童枕、儿童披风及连体衣等,满足文中研究领域的童装数量达 60

余件。根据儿童“微”立体服饰的品类、造型、立体装饰的材质,对江南大学民间服饰传习馆的相关馆藏实物进行归类总结,具体见表 1。

表 1 传习馆“微”立体儿童服饰藏品分类

Tab.1 Classification of packed mini-3D childrens clothing collection in the seminar hall

品类	造型	材料	馆藏数量/件
帽	兽头帽(猪头、虎头等),公子帽,无顶帽,花果帽	棉絮,动物毛发,铜钱,药材香料,金属丝,毛线,棉布	37
鞋	兽头鞋,植物装饰类鞋	棉布,棉絮,动物毛发,毛线	13
围涎	猪形围涎,虎形围涎	动物毛发,棉线,棉絮,棉布	5
肚兜	虎头肚兜,五毒肚兜	棉絮,动物毛发,棉线,棉布	4
枕头	虎头枕	棉布,棉絮	1
披风	狗头帽披风	动物毛发	4
连体衣	绣球装饰连体衣	绣线	1

由表 1 可知,品类上,“微”立体在鞋和帽中运用最多,样本量约为总样本的 77%;在造型上,兽形服饰和植物造型的童装占总样本的 90% 以上。就兽头儿童服饰而言,一方面,兽与“寿”谐音,表达着人们祈福益寿的愿望;另一方面,不同的兽形服饰蕴含了不同的民俗风情,如狗头帽披风,《萤雪从说》中载:“古者命名,多自贬损,或曰愚曰鲁,或曰拙曰贱……如,司马相如幼字犬子至有慕名,野狗”,可见古代选取狗头形象制作童帽,在于祈祷延续孩子的生命;“五毒”童装服饰,“五毒”即蛇、蜈蚣、蝎子、壁虎、蟾蜍,因地区差异,有些孩童佩戴填充了香料的五毒荷包、肚兜、帽等,用以辟邪,也可驱虫、解毒、预防感染疾病。

就材质而言,棉絮、动物毛及相关材质使用频率最高,应用最为广泛,这反映出近代服饰材质的使用情况。究其原因:①原料来源方面,农耕文明时期,棉作物和畜牧业与生活关系最为密切,甚至

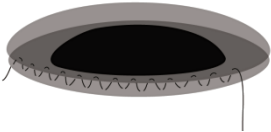

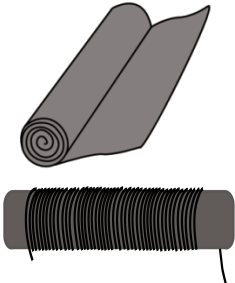
是民间生活的经济来源。②原料材质方面,棉絮具有较强的保暖性、透气性及可塑性,是一种传统填料;动物毛具有良好的弹性、柔软性和保暖性,是最早被人用来护身御寒的材料^[2]。

2 “微”立体工艺分类及技艺特色

通过对民间服饰传习馆中“微”立体儿童服饰工艺的整理分析,将“微”立体装饰分为填充式、层叠式,具体见表 2。就填充式而言,填充的材质和方式都是单一的,属于基础、一般性“微”立体填充;层叠式分为层裹式、叠加式和嵌入式,主要以线和面的形式呈现,使得整个服饰动静结合,富有流动感和节奏感。工艺的多样化、材质的丰富性,以及制作者技艺的精湛和物以致用的思想,展现了农耕生活背景下质朴的民俗气息和传统民间服饰工巧、材美的特色。

表 2 “微”立体工艺分类

Tab.2 Classification of mini-3D collections

方式	细节	填充示意	立体方式
填充式			用棉花、香料等填充,使装饰部件立体,比如老虎尾巴、花朵、五毒动物等
层叠式	 		通过面料卷裹和缠裹,形成线或面形态的立体结构,用于制作老虎鼻子、眼睛、胡须等

续表

方式	细节	填充示意	立体方式
叠加式			通过拼贴等工艺，将不同材质的面料按照一定规律不断叠加，在视觉上形成立体感
嵌入式			将绒线的一端压缝在面料下，一部分留在外部，形成立体装饰

3 儿童服饰“微”立体构成形式与组织结构

3.1 儿童服饰“微”立体构成形式

3.1.1 概括写实 在童装样本中,90%以上的服饰造型模仿了动植物外形,通过概括写实的手法,记录了大自然原始和淳朴的特征,使自然和生活的艺术联系更加紧密。虎形围涎(也称儿童云肩)如图1所示。该围涎概括出老虎平面外形,老虎耳朵中填充白色动物毛,在蓝色主体色中通过白色的点缀,进一步衬托出儿童的淳朴可爱。花朵童鞋如图2所示。该童鞋装饰较为简单,色彩以红色和米黄色为主,绿色为点缀,色调和谐。鞋顶中央以花朵装饰,红色堆褶的花瓣,填充棉絮的绿色花心,使花朵更突出,立体感更强。

图 1 虎形儿童云肩

Fig. 1 Tiger-shaped cloud shoulder for children

图 2 花朵形童鞋

Fig. 2 Flower-shaped children's shoes

3.1.2 夸张变形 夸张变形是艺术处理中常用的手法,根据不同服饰的具体需求,通过模仿、错位、解构重组等方法对自然界动植物形象进行模仿。猪头形鞋如图3所示。图3中猪头鞋模仿了猪最有特色的鼻子、耳朵和眼睛,考虑到鞋子的实用性而舍弃了猪的身子,突破了现实中动物本身比例的限制,夸张的处理手法具有极强的个性,对猪头鞋的耳朵进行填充,以达到立体效果,并从顶部嵌入流苏,儿童行走过程中,猪耳朵和流苏的动感使童鞋充满趣味^[3],进一步塑造出儿童憨态可掬的形象。

图 3 猪头形童鞋

Fig. 3 Pighead-shaped children's shoes

3.1.3 异形重组 指两种或两种以上形象共同构成一个新的完整形象的表现手法,通过形与形之间相互借用、相互适应、相互重合来实现,是创造者主观虚构的形象,需要创造者大胆归纳、高度概括。在民间,为了驱邪避灾,让孩子健康成长,常在服饰上使用异形重组来表达吉祥如意。异形重组装饰中龙和虎的重组最为常见,其中龙形的多个部位以立体造型呈现:如龙眼呈圆柱形;龙眉呈锯齿形;龙尾呈掌状复叶形;龙角则有的呈锥形,有的呈鹿角形;龙须的制作也相当巧妙,有的是用铁丝卷曲,顶处绑有撇丝绒线,有的是用珠粒串接成流苏。立

体的装饰方法使龙元素更为形象生动,且富有变化^[4]。虎头帽如图4所示。图4中的虎头帽取龙身上部分素材与虎形重新组合,寄予了长辈希望孩童“生龙活虎”的愿望。

图4 儿童虎头帽
Fig.4 Tiger head hat for children

3.2 儿童服饰“微”立体的组织结构

在服饰长期发展和演变过程中,每个地域的儿童服饰都会形成相对固定的形制和穿着习惯,其中“微”立体的形态、空间位置、聚散状态、联结方式等也表现出一定规律。

1)主体空间位置相对固定。通过对立体装饰童装统计和分析看出,童装的装饰重点多集中于服饰的前部或顶部。首先受到审美习惯的影响,服饰的前部往往是视觉中心位置,会着重装饰。另外由于儿童身高较矮,成年人都是以俯视的角度观看儿童,所以顶部也成为童装装饰的重点^[5],如童帽、童鞋的顶部。

2)“微”立体元素形态、聚散状态以及联结方式取决于儿童服饰的形制和习俗。不同服饰品类运用“微”立体装饰时,突出的重点有所不同。比如,虎形帽立体元素最突出的是眼睛、耳朵、胡子、鼻子、牙齿;动物形童鞋立体元素多为鼻子、胡子、尾巴。受传统审美范式的影响,单件服饰品点、线、体形式的“微”立体装饰内容都具有对称性和均衡性。

4 “微”立体审美与儿童服饰造物功能之间的关系

4.1 功能性

儿童服饰的具体作用体现在两个方面。①防寒保暖和塑形固定的作用,具有一定的实用价值。清代著名养生大家曹庭栋《老老恒言》中记载:“梁有‘空顶帽’,隋有‘半头帻’,今儿童帽箍,大抵似之。虚其顶以达阳气,式最善。”无顶帽就是其中的代表,经过填充的无顶帽有一定厚度,可以保护未

发育完全的头部,并且使太阳穴不被凉风侵袭的同时巧妙地露出脑瓜顶,干爽透气不影响发育^[6]。虎头鞋如图5所示。图5中虎头鞋后部加了一只翘起的尾巴,发挥了类似鞋拔子的作用,为活泼好动的孩童穿脱鞋子提供便利。②药用价值。童装中有些帽子、肚兜、香包中填充了艾草、菖蒲、朱砂、雄黄等香料药材,可以发挥驱虫、避瘟、防寒的作用,益于孩童健康成长。

图5 儿童虎头鞋
Fig.5 Tiger head shoes for children

4.2 装饰性

“微”立体童装通过分解、变异等手法,对于自然形态进行变形模仿,在外形上注重软与硬、厚与薄、动与静、立体与平面、柔和与硬气等的对比与调和,形成极具装饰性的造型。变形重组后的虎头帽如图6所示。图6中虎头帽综合运用了填充式和层叠式,材质囊括了动物毛、棉絮、绣线、棉布等,其中层叠宝塔式的立体虎鼻最具特色,由数个抽褶圆片堆叠而成,色彩丰富,体现出民间工艺的灵活和巧妙。

图6 儿童虎头帽
Fig.6 Tiger head hat for children

4.3 情感性

童装装饰元素通过仿生动植物形象,以象征、谐音、比拟的形式表达民俗寓意^[7]。例如凤凰是吉祥如意的象征,将其运用在童装中表达了长辈的祝福,凤凰无顶童帽如图7所示。有些童帽堆叠着丰富装饰物,这种装饰艺术和制作手法来源于百家衣,表达着“纳百家之福、驱邪避灾”的民俗愿望。传习馆收藏的一款虎头帽的宝剑头飘带中藏有两枚铜钱^[8],如图8所示。图8中铜钱的运用与客家

童帽装饰各种银饰和铜钱用以祈求平安、避凶险的做法相似。①按照民间说法,铜钱之间相互碰撞发出声响可以驱邪避鬼,运用铜钱表达对子女健康成长的祈祷^[9];②铜钱本身是钱财的象征,能代表长辈对子女未来仕途、财运的期盼。此外,飘带自身没有悬垂性,填充铜钱会使其形成一定的律动感和悬垂性,提高穿戴的便利性。

图7 凤凰无顶童帽

Fig.7 Phoenix topless bonnet

图8 儿童虎头帽

Fig.8 Tiger head hat for children

5 结语

传统儿童服饰丰富多彩、制作精巧。通过对童装中“微”立体装饰的分析与梳理,发现受民俗思想的影响,传统童装的设计思路和装饰思想呈现出审美、备物、致用相统一的特点,促使童装的制作工艺繁复而精美,“微”立体装饰使传统童装更具趣味性和象征性,赋予服饰更强烈的情感色彩与民间风情,在塑造生动可爱的童装中发挥了重要作用。整个服饰文化体系中,童装中的“微”立体性元素工艺

特点展现了中国传统民间服饰的艺术特色,装饰方式的精致以及材质的丰富多彩化,反映了民间服饰制作者的智慧和精湛的技艺,为现代童装服饰装饰艺术提供参考。

参考文献:

- [1] 许春梅. 近代儿童围涎的艺术特征及民俗内涵[J]. 服装学报, 2018, 3(1): 67-72.
XU Chunmei. Artistic features and folk connotation in children bib of Chinese modern period[J]. Journal of Clothing Research, 2018, 3(1): 67-72. (in Chinese)
- [2] 缪良云. 中国衣经[M]. 上海: 上海文化出版社, 2000.
- [3] 刘虹秀. 河北枣强民间童鞋装饰艺术研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2008.
- [4] 罗夏艳. 清末民间童帽的动物形制及其装饰特色赏析——以西安工程大学纺织服装博物馆馆藏品为例[J]. 安徽文学, 2018(2): 63-64.
LUO Xiayan. Appreciation of the animal shape and decorative features of folk children's hats in the late Qing Dynasty—Taking the Collection of Textile and Clothing Museum of Xi'an Polytechnic University as an example[J]. Anhui Literature, 2018(2): 63-64. (in Chinese)
- [5] 卢杰, 牛犁, 崔荣荣. 近代汉族民间童帽的装饰元素[J]. 纺织学报, 2016, 37(4): 119-123.
LU Jie, NIU Li, CUI Rongrong. Modern decorative elements of Han folk children bonnets[J]. Journal of Textile Research, 2016, 37(4): 119-123. (in Chinese)
- [6] 卢杰, 崔荣荣. 清至民国时期汉族无顶童帽研究[J]. 丝绸, 2016, 53(3): 64-68.
LU Jie, CUI Rongrong. Study of the Han topless bonnet from Qing Dynasty to the Republican Period of China[J]. Journal of Silk, 2016, 53(3): 64-68. (in Chinese)
- [7] 刘可, 贺阳. 浅析传统童装中的民俗趣味[J]. 江苏纺织, 2011(8): 48-49, 57.
LIU Ke, HE Yang. An analysis of folk interest in traditional children's wear[J]. Jiangsu Textile, 2011(8): 48-49, 57. (in Chinese)
- [8] 崔荣荣, 张竞琼. 近代汉族民间服饰全集[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2009.
- [9] 刘昉. 幼幼新书: 40卷[M]. 北京: 中医古籍出版社, 1981.

(责任编辑: 卢杰)