

DOI: 10.19333/j.mfkj.2017020130105

山东虎形纹样在现代女装中的应用

李欣 徐亚平 任祥放

(生态纺织教育部重点实验室(江南大学) 江苏 无锡 214122)

摘要: 中国传统纹样在民间艺术中具有非常重要的地位,而山东虎形纹样又是其中一个十分独特的分类。从虎形纹样的色彩、图案、构图和艺术审美角度出发,分析山东地区虎形纹样在现代服装中的应用表现和应用表达,指出现代服装中虎形纹样在面料、色彩、结构和工艺上的创新实现方式,对虎形纹样在现代女装中的应用具有一定的指导意义和应用价值,为具有深厚传统文化内涵的中国元素提供了理论参照和实践模范,同时虎形纹样元素的使用对中国传统文化元素的发掘和保护具有警醒作用。

关键词: 山东地域; 传统纹样; 虎形纹样; 现代女装; 创新应用

中图分类号: TS 941.12 文献标志码: A

Research on the application of Shandong tiger pattern in modern women's wear

LI Xin, XU Yaping, REN Xiangfang

(Key Laboratory of Eco-Textiles (Jiangnan University), Ministry of Education, Wuxi, Jiangsu 214122, China)

Abstract: Chinese traditional patterns in folk art had a very important position, and the Shandong tiger pattern was one of the unique art direction. Researchers from the tiger shaped patterns of color, pattern, composition and aesthetic features of the art angle, Shandong area tiger shaped patterns used in modern clothing and application was analyzed, and the innovation tiger shaped modern clothing patterns in fabric, color, structure and process of the realization was pointed out. All of these possess guiding significance and the value of application of tiger shaped patterns in modern dress. provide the theoretical reference and practical model was provided by profound traditional cultural connotation of the Chinese elements, and tiger shaped excavation and protection of the use of pattern elements of traditional cultural elements China alarming.

Keywords: Shandong region; traditional pattern; tiger pattern; innovative application of modern women

虎形纹样是中国传统纹样的重要组成部分,也是民间艺术审美的组成部分,是反映人们精神崇拜和生活追求的地域性文化。现在传统虎形纹样文化面临着遗失丢弃的困境,人们对其的关注度和接受度不是很明显,传统的文化需要通过创新手法进行弘扬保护,这是留给后代的一种特殊财富。

山东虎形纹样是山东地域内一种独特的传统文化,在历史的长河中受地域人文思想、民风民俗和道德信仰等的影响,形成了一个特有的纹样特征,并在

地域性、思想性、民俗性和人文性的影响下具有一定的艺术表现、人文思想和社会经济价值。山东虎形纹样作为一个表达文化内涵的符号语言,将其应用在现代女装中,寻求传统和现代的创新结合,可使现代女装具有文化性、时代性和民族性,同时亦能更好地发掘和支持保护传统物质文化遗产,造福于社会。

1 山东地区的虎形纹样

虎形纹样是中国独有的特色传统图案,山东地区自古就是思想文化的发源地,在百家争鸣思想的影响下,独自孕育了不一样的虎形纹样,代表着时代审美艺术的变迁感,也是一方水土孕育的精神文化。

1.1 虎形纹样图案特征

山东虎形纹样在民间属于一种非常独特的文

收稿日期: 2017-02-22

基金项目: 国家社科基金艺术学重点项目(15AG004)

第一作者简介: 李欣 硕士生,研究方向为家纺服饰面料设计与文化。通信作者: 徐亚平, E-mail: 939729066@qq.com。

化,表现着地域内的民风民俗及生存状况,艺术来源于生活,生活中的虎形象经过劳动人民的灵感异化加工,融合民间传说,创作出内容丰富的艺术造型和文化符号,如布老虎、虎头枕、虎头鞋、虎年画等。

1.1.1 布老虎形纹样特征

布老虎是山东民间常见的一种艺术形象,是山东民间玩具的代表。山东布老虎在端午节和春节出现的最多,寓意孩子能在生活中驱灾辟邪、像老虎一样强壮勇敢健康长大,以及春节喜庆祝福等^[1]。山东布老虎的产地形象很多,有潍坊虎、沂水虎、枣庄虎和博兴虎等。一般的布老虎是用棉布或丝绸缝制而成,内部装填谷糠、豌豆皮等,表面用手绘、绣花、块贴、补掏等^[2]方法描绘出虎的形象和纹饰。布老虎的造型以圆头、曲尾、大眼睛和小身体来突出老虎勇猛威严的神态^[3],形态夸张有趣;色彩常用黄、红、绿等染料将虎纹描绘成花卉纹样,布老虎的胡须、绒毛,一般用黄、红或多彩丝线制作,色彩大胆,和谐统一,给人吉祥通俗的感受;虎头鞋面布料也选用黄、红、绿等色彩,有的还带有花纹。虎头较大具有童趣和质朴的形态,图案造型可爱动人,趣味十足。山东博兴县鲁刘村布老虎见图1。

图1 山东博兴县鲁刘村布老虎

1.1.2 虎头鞋形纹样特征

虎头鞋是山东地区民俗艺术,因耗时耗力,制作工艺复杂,现在这些技艺已近失传。虎头鞋^[4]整体分三部分,鞋子前面是虎脸,鞋身也是虎身,鞋后跟有一个小尾巴是虎的尾巴,这是虎头鞋最精彩的一笔,显示出虎头鞋的灵性。鞋底纳上九个菱形破花称为九颗圆子,寓意为:九子十成,看上去更加有立体感^[5];虎头鞋鞋面的颜色以红、黄为主,还常用白色兔毛在脚口镶嵌,虎耳、虎眼等用红黄白3色镶边,轮廓清晰;孩子穿上虎头鞋,兔毛随风飘动,虎头也有了动感。山东沂水虎头鞋见图2。

1.1.3 虎头枕形纹样特征

现在山东民间地区的虎头枕多用布料做成,也有玉器和大理石雕刻的,有单头虎枕、双头虎枕之分,具有实用性、民俗性与娱乐性^[6]。虎头枕基本上是儿童使用,但也有爱好民间艺术的人使用。将

图2 山东沂水虎头鞋

虎头枕的背部造型设计成向下凹陷的圆弧形,适合人们睡觉枕卧时头部的舒适弯度。虎头枕的眼睛、鼻子部位采用立体化的处理形式,眼睛周围是绣出来的柳叶线条,精美传神;在颜色上多以红黄为主,也有靛蓝色和青绿色等搭配使用,总体上颜色丰富,具有强烈的趣味性和观赏性。山东胶州虎头枕见图3。

图3 山东胶州虎头枕

1.1.4 虎年画形纹样特征

虎年画在国内很多地方都有,多用于祭祀、婚庆和节庆日的活动,具有镇宅、祈求平安和身体健康的寓意^[7]。潍坊杨家埠是国内著名的年画产地,每年都有很多源于自然、创新的虎年画产生,根据人们的节庆日用途不同呈现出犀利如狮或温婉萌傻;色彩多为红色,过年喜庆贴年画基本上都为红色,也有黄色和蓝绿色的。山东潍坊虎年画剪纸见图4。山东民间具有虎纹样的元素还有虎剪纸、虎头帽等多种艺术表现形式。

图4 山东潍坊虎年画剪纸

1.2 虎形纹样的艺术审美表达

山东虎形纹样,受人文风俗、地域分布和图腾信仰等因素影响,从艺术审美的角度上来说,具有整体造型概括强、结构构图对称成型、色彩鲜艳多变和风格淳朴自然的特点。山东虎形纹样和国内其他地方的虎形纹样制作材料常使用生活中裁剪缝补下脚料、印染废料等,工艺手法也相似。不同方面:造型表达不同,山东夸张头部,山西整体协调;色彩不同,大都以黄红绿为主,还有地方用黑色;填充材料不同,是一般选用当地盛产的农作物弃料。

布老虎、虎头鞋、虎头枕、虎年画在造型上不追求细节,不追求写实,靠百姓的自我创新意识和生活中灵感激发,以达到在信仰崇拜上有一个安心的祈求。虎头枕在构图上非常对称,这是受地区人文思想和建筑风水的影响,色彩艳丽民风淳朴。

2 山东虎形纹样在服装中的应用

2.1 在古代服装中的应用

汉代应劭《风俗通义》有句曰“虎者,阳物,百兽之长,能执搏挫锐,噬食鬼魅”,虎是百兽之王,拥有据对的权威和力量,无论民间和官府都具有辟邪驱魔的作用,作为吉祥物使用在各种祭祀器物、玉器、瓷器和军队兵符上等,在其他领域还有更多应用。虎在服装上的应用如,秦始皇始登皇帝之位,所穿的朝服即有虎纹纹样,因帝王冠冕服上所用的十二章纹中就有宗彝,即虎形纹样,代表着帝王权力的强大,不容侵犯,完美的将神权和王权结合。汉代的织锦和缎料上都有虎形纹样的出现,虎纹大都具有权利地位的寓意,都是上层达官贵人所用。其中具有代表性的是出土的“五星出东方利中国”锦^[8],有独特的纹样和文字,被作为国宝级文物保存。锦表面的纹样按右起顺序为花鸟、独角飞兽和老虎,并书有文字“五星出东方利中国”,看铭文就知道是帝王诸侯之用,寓意祈祷保佑之意。“五星出东方利中国”纹样见图5。

图5 “五星出东方利中国”纹样

《明会要》卷二十四《舆服下》记载“朝服:文官三四品绣孔雀云雁,武官三四品绣虎豹^[9]。”《旧

唐书舆服志》记载“武将左右威武卫饰以双虎。帝王冠冕服之后,虎纹作为官用被沿袭下来,作为武将的官服用样。明代、清代都规定虎纹为四品武官的补服纹样^[10]。无论是十二章纹中的帝王用虎纹,还是武官官服品级的虎纹,都具有身份的象征性和威严性,在历史长河中也具有社会性和历史性。

《酌中志》^[11]记录了每个季节及月份时日对应的穿着服装及图案。端午时节,要穿绣着五毒艾虎图案的衣服,提醒人们这个时节躲避毒害,有驱灾辟害的寓意。女子缝制的虎镇五毒肚兜、坎肩披风常将纹样的形象拟人化,上半身以五位穿着彩衣薄纱的女子代替,下半部仍是五毒形象,这种“人面虫身”的手法,想象大胆奇特。老虎追逐五毒的纹样,是中国吉祥纹样的一项创意,也符合现代数学逻辑中的一些想法,以及药学经典中“以毒攻毒”的思想。

古代虎形纹样因确定为帝王专用纹样,所以百姓是不能触及的,触及就相当于触犯法律。因此虎形纹样在平民百姓的服装中很少涉及,如虎纹样肚兜等,有虎纹样,也是进行创作演变,不会直接用^[12]。

2.2 在现代女装中的应用

2.2.1 实例分析

虎形纹样作为传统纹样的一种艺术形式,被很多服装品牌及其他形式采用,这些服装品牌对传统纹样的使用,使虎形纹样在内的传统元素焕发着生机,散发了虎形纹样的实用价值和艺术理念,值得大力推广和保护。

吉承2015秋冬发布了一系列针织女装套衫^[13],胸前是一个抽象的虎头图案,线条断续而和,用婉转细腻的笔触,描绘了一个类似“呐喊”的虎头图案,这是对青春的呐喊,是对生活背后心酸付出的赞美,这一系列给人的力量不是直接的,是缓慢融入到生活后的显现。Roberto Cavalli 2012秋冬系列中的一款套装^[14],上装使用了虎身上的线条和点状纹样融合,黑色和黄色的线条纹样搭配,配合黑色的镂空贴身内衣,中性而又狂野,黑色的大点和粗细不均的线条,采用丝网印花和抓绒的手法结合,相映成趣,自成一格。倪妮代言的某品牌春夏款虎纹树叶吊带长裙见图6^[15],图6中一个独立不规则的虎头图案,张着大嘴,露出可怕的牙齿,眼睛完全闭着,雄浑霸气之感袭来,力量的图案表现和树叶状的露肩柔弱感并存。绣花的多色树叶和抓绒染色的虎头图案,肌理感的差异似有丛林的印象,肩上的小猫和虎形象的对比,以及整个造型的感受中,是点睛之笔。

2.2.2 设计创新

虎形纹样在现代女装设计应用上的创新可以分

图6 虎纹树叶吊带长裙

为3个方面:纹样元素的直接应用、抽象写意和纹样元素与其他艺术多元化的结合。

纹样元素的直接应用,表现在虎形纹样作为一个独立的纹样图案直接用在服装的造型中,但也会在色彩和细节上有不同。KENZO 2016 秋冬长袖卫衣中前面有一个生动的虎头图案^[16],把虎头图案设计成很圆润的线条图案,在不同部位用不一样的颜色,青春感活力感十足;ONLY 2015 秋冬的女士卫衣^[17],前面有一个立坐的全身虎形,栩栩如生的表现力,头部为写实部分,虎身为优雅规律的线条填充,整个造型很有力量,加上蓝灰2色的表现力,时尚感和趣味感俱佳;2016年 NEIGHBORHOOD 推出老虎元素的定制系列^[18],虎纹样为刺绣而成,东方元素与欧美时尚造型的完美碰撞。此次推出虎元素的定制系列是为了北京 HOODS STORE 周年纪念。NEIGHBORHOOD 老虎元素刺绣定制系列见图7。

图7 NEIGHBORHOOD 老虎元素的刺绣定制系列

纹样元素的抽象运用,表现在把整个虎形纹样打乱重组、繁复有形、乱中有序和抽象运用等几种手法。2017 URBAN REVIVO 春季棒球外套与夹克上手工喷绘拼贴的虎头图案让衣服充满了跃动与活力^[19],成为独领风骚的单品,展现出男人的性感与力量,其中虎头图案是用颜色喷绘的拼贴图组合在一起的,打乱重组,具有神秘的感受;adidas neo 2016 夏季校园系列的校园小霸王 T恤^[20],用虎头图案的

一部分与品牌标志组合成一个抽象的虎头图案,字母元素和虎纹样部分图形的融合是一个有序抽象的表达,力量和时尚感并存。

纹样元素与其他艺术多元化的结合,表现在虎形纹样和其他艺术手法的组合,不拘一格,给人与众不同的视觉审美感受。ETRO 2016 秋冬女装系列^[21]应用刺绣的虎纹、龙纹和和服印花的方式组合一起,狂野性感的动物图纹颇有异域风情之感。色彩上以亮紫色、青花蓝、妖艳的酒红色和暖大地色为主,而黑色的加入则有些许神秘感,营造出一个使人融于宇宙、充满想象和力量的氛围,让人重新发现原始的能量;2017 BURANDO ENO 春夏系列经典老虎头在形式表现上采用丝网满地印花、硅胶印、胶印、彩色植绒等技术来展现图案的丰富性^[22],把虎头设计成青铜图案并用植绒的方式表达黑色的低调,高品质的质感和内敛的视觉效果。

3 山东虎形纹样的创新表达

现代审美的深度和高度决定了产品需要不断推陈出新,消费者对于美的概念已经发生了很大的变化,对时尚的理解度和包容度已经不仅仅局限于传统的文化元素,需要在传统的基础上加以创新。

3.1 面料创新

面料是构成服装最主要的制作材料,体现着服装的整体风貌。同时又是服装设计的三要素之一,面料可以诠释服装的外观和个性,塑造服装的风格和内涵。随着科技的发展,服装面料的品性越来越丰富,在审美角度和功能性上更具有消费性。消费者需要个性独立的面料刺激视觉的美感,注重层次的划分。虎形纹样作为传统纹样的一个艺术形式,更多的用于棉、丝等传统面料中,但这种面料具有很多的局限性,如染色性、耐光性和可洗性都不是很强,这些阻碍了中式传统面料的发展和走向世界的道路。服装面料是虎形纹样的基础,它的外观、质感和纱线组织决定了虎形纹样的外观实现。产生新的虎形纹样的实现方式需要在面料上创新,可以从纱线、结构、组织和后处理上着手改变,在考虑虎形纹样精美的同时,也要考虑体现面料材质的美感,二者结合,会呈现出最佳效果;也可以在原来面料的基础上进行面料改造,比如在毛料上加入皮革元素,会产生独特的审美感。

3.2 色彩创新

色彩作为服装设计三要素之一,在服装中占据着重要的地位。色彩的使用使服装具有了生命,同时也使服装纹样形象的视觉形象更加鲜活,影响着服装的整体色彩感受和调性风格。虎形纹样作为传

统纹样的一种艺术形式,在服装色彩的表现是红色、黄色、绿色和褐色等,具有很强的民族性,用于传统服装上的图案时,会和服装相互契合,产生别样的效果,同时也有强烈的视觉效果和装饰效果。如布老虎现在的颜色还是受到传统审美的影响,多采用大红大绿色,如果用虎形图案固有色和现代国际通用色彩的色谱和流行色系元素结合,更能达到现代人的审美要求,色彩的配色成功对服装的销售起到决定性的作用,因此色彩的创新是非常重要的。

3.3 结构创新

虎形纹样在结构上主要指的创新实现方式整体运用或重新组合。服装图案的应用意义在于服饰图案本身所代表的民族性及社会历史性,以及艺术审美和精神内涵,把具有记载记忆和象征性的图案纹样通过视觉系统化的设计组织,应用在服装上使其具有“像打开锁的符号”深入人心的美学功能^[23]。由于时代发展和消费习惯的变化,纹样图案越来越个性化,而传统吉祥图案能在应用性、表现性上具有深层次可操作性,适应现代形式审美的法则,所以其应用意义愈显重要。虎形纹样在结构上的创新可分为点、线、面的集合创新,通过分割重组,立体装饰,以及省道和分割线都可以制造虎形纹样在服装中的布局和块面关系。无论点线面还是分割线的布局,都能在某一点制造结构上的不同,给人耳目一新的视觉感受。

3.4 工艺创新

纹样的艺术审美和视觉效果最终离不开优秀的工艺技巧,同时也是现代服装创新中很重要的方面。平面工艺和立体工艺是图案纹样最常用的2种手法,平面性工艺包括印、染2种手法,比如丝网印花等;绘、绣、织是三大类立体性工艺的手法,主要包括钉珠、烫贴、镂空、刺绣、刺子绣线、编织、机织工艺以及其他工艺的多领域交叉使用^[24]。虽然实现工艺上的创新手法很多,但是任何事物都有“度”,超过了度就会效果相反,应根据不同服装、不同场合和不同的人物喜好,选择合适的虎形纹样工艺。

4 结束语

山东虎形纹样作为一种传统文化元素,以新时代的面貌,从面料、色彩、结构和工艺方面创新,通过新中式思想的浸染,设计出不同的艺术形式,让具有地域性的传统纹样焕发新的生命。虎形纹样作为地域性元素的存在,现在也面临着丢失遗弃的境况,因此需要加大力度弘扬和保护虎形纹样的存在和发展。虎形纹样在现代女装中的应用具有深厚文化内涵、地域性社会认同和美观性装饰的商业价值取向。

传统文化元素的运用可避免品牌间的同质化现象,这也是现在提倡的“文化战略”。传统纹样在发展过程中仍然具有挑战性,需要时尚化、抽象化和艺术化,求同存异,使其更具时代魅力和艺术美感,希望其在国际舞台上焕发新的生命力。

参考文献:

- [1] 彭卫丽. 侍锦. 山东民间虎纹样文化研究[J]. 艺术与设计(理论), 2010(12): 286-288.
- [2] 刘帆. 中国民间玩具布老虎审美特征研究[J]. 艺术与设计(理论), 2011(4X): 272-274.
- [3] 胡晓雷. 民间传统“虎文化”艺术形式之“布老虎”艺术探究[J]. 神州, 2012, 17: 202-202.
- [4] 刘佳. 即墨布老虎, 虎头鞋帽[J]. 大众文艺(学术版), 2010(6): 201-202.
- [5] 孙宁宁, 崔星海. 民间服饰中的虎纹饰[J]. 纺织科技进展, 2010(4): 80-81.
- [6] 崔嵘. 枕头里的文化[J]. 山西老年, 2013(7): 49-49.
- [7] 姜鹤. 民间传统虎纹图案应用与演变的研究[J]. 哈尔滨师范大学艺术学院学报(艺术研究), 2013(3): 148-150.
- [8] 纪洪. 五星出东方利中国[J]. 环球人文地理, 2012(2): 160-160.
- [9] 戴笠人. 明代的品官服制[J]. 陕西戏剧, 1984(11): 62.
- [10] 刘君. 中国古典服饰纹样的文化表现形态[J]. 丝绸, 2009(7): 52-54.
- [11] 卜明喜. 刘若愚和《酌中志》[D]. 呼和浩特: 内蒙古师范大学, 2010.
- [12] 姚君洲, 蒋高明, 张扬, 等. 中国刺绣花边织物的探源与分析[J]. 纺织学报, 2011, 32(11): 58-63.
- [13] JICHENG2015 秋冬“百乐门”系列数字秀发布[EB/OL]. [2015-04-25]. <http://www.yoka.com/dna/d/319/175.html>.
- [14] TIM Blanks. Roberto Cavalli 2012 秋冬时装秀[EB/OL]. (2012-2-27) [2017-12-19]. <http://shows.vogue.com.cn/2012-aw-RTW/Roberto-Cavalli/#photo=345641>.
- [15] 滕雪梅, 车卫东. 羊毛服装经典图案的研究[J]. 毛纺科技, 2014, 42(11): 33-37.
- [16] Mok. 不经意的风格 KENZO 2016 秋冬女装系列[EB/OL]. (2016-03-16) [2017-3-15]. <http://www.x-kicks.com/goods.php?id=42195>.
- [17] 铁臂. ONLY 女装 2015 秋冬针织衫搭配推荐[EB/OL]. (2015-10-31) [2017-3-15]. <http://q.chinasspp.com/1-94297.html>.
- [18] Teresa. 香港北京 HOODS STORE 周年纪念 NEIGHBORHOOD 限定系列 12月10日起隆重登场[EB/OL]. <http://www.vogue.com.cn/invogue/brand>

- news/news _ 12413b215eb6 da43. html , 2016 - 12 - 06.
- [19] 张译文. Urban Revivo 发布 2017 春夏系列新品: 鲜艳色彩 Mix 大胆剪裁 [EB/OL]. (2017 - 02 - 24) [2017 - 12 - 19]. <http://www.haibao.com/notes/article/2466523.htm>.
- [20] Life 1. adidas neo 校园小霸王 VS 桃花小心机 [EB/OL]. (2016 - 08 - 09) [2017 - 12 - 19]. <http://www.onlylady.com/brand/2016/0809/3828080.shtml>.
- [21] 张琦. ETRO 2016 秋冬系列广告. [EB/OL]. (2016 - 08 - 05) [2017 - 3 - 15]. http://www.vogue.com.cn/invogue/image-mania/pic_1744c5c3519a7b77.html#id-2.
- [22] 佚名. 朝拜印花时尚 BURANDO ENO2016 春夏系列 [EB/OL]. (2016 - 01 - 13) [2017 - 12 - 19]. <http://news.china-ef.com/555667.html>.
- [23] 文丽. 浅谈服饰图案隐意 [J]. 广西轻工业, 2008, 24(5): 88 - 90.
- [24] 盛潇潇. 传统吉祥图案在时尚休闲女装设计中的创新研究 [D]. 长沙: 湖南师范大学, 2012.