

中原儿童虎头帽艺术特征研究

——以中原服饰文化馆馆藏为例

刘元元 朱洋洋 常丽霞

河南科技学院 服装学院(中国)

摘要: 虎头帽是中国民间传统儿童服饰的经典样式之一,是虎图腾文化在人们生活中的发展和延续。以中原服饰文化馆馆藏的虎头童帽为研究对象,从装饰图案、造型特征、色彩特征和工艺特征4个方面对中原地区虎头帽的艺术特征进行研究,通过分析虎头帽的本体形式,解读虎头帽的文化寓意。虎头帽作为中原地区传统民间的手工艺品,拥有繁复多样的装饰、生动逼真的造型、朴实热烈的色彩、精细的制作工艺,传递了人们对儿童健康成长、平安如意的祝福。

关键词: 虎头帽; 中原文化; 艺术特征

Research on the artistic characteristics of childrens tiger hat in Central Plains —Taking the collection of Central Plains Costume Cultural Center as an example

Liu Yuanyuan, Zhu Yangyang, Chang Lixia

College of Fashion, Henan Institute of Science and Technology, Xinxiang/China

Abstract: The tiger head hat, a classic style of traditional Chinese folk children's costume, represents the development and continuation of tiger totem culture in daily life. The children's tiger head hat in the collection of the Central Plains Costume Cultural Center was taken as the research subject. The artistic characteristics of the tiger head hat in the Central Plains were studied from four aspects: decorative patterns, stylistic features, color features and craft features. The cultural symbolism of the tiger head hat was interpreted by analyzing its ontological form. The tiger head hat, a traditional folk handicraft in the Central Plains, was found to have complicated and diversified decorations, vivid and lifelike shapes, simple and warm colors, and fine craftsmanship, which conveys people's blessings for children's healthy growth, peace and happiness.

Keywords: tiger head hat; Central Plains culture; artistic characteristic

虎头帽是中国民间传统儿童服饰的经典样式之一,有着悠久的历史,是虎图腾文化在人们生活中的发展和延续,传递着长辈对儿童茁壮幸福成长的美好祝愿。人类历史早期,儿童存活率低,人们受到虎图腾文化影响,希望通过佩戴虎头帽的形式获得图腾庇佑,保佑儿童平安成长。民间佩戴虎头帽的习俗非常普遍,史书中对儿童佩戴虎头帽的习俗有较多记载。西安东郊韩森寨唐墓出土的虎头帽襦褕陶俑是目前已知儿童

头戴虎头帽的最早实物例证^[1]。受地域风俗和审美差异的影响,不同地域文化使虎头帽在样式设计、造型等方面存在差异。

本研究采用了实证研究方法,通过对中原服饰文化馆内藏品的调研,对其中一款带穗虎头童帽进行了详细分析。中原地区作为华夏文明的发源地,在中国历史上具有重要的地位,同时也是政治、经济、文化和交通中心,拥有悠久的历史 and 深厚的文化底蕴,包含着

丰富的服饰内涵。中原地区的服饰文化在儿童服饰方面表现得尤为突出,为儿童服饰文化的研究提供了丰富的素材和独特的视角。本研究旨在探究中原地区虎头帽的艺术特征及文化寓意。

1 带穗虎头童帽的艺术特征

虎头帽是经由民间艺人设计、制作并传承的一种帽饰,受地区风俗文化的影响,不同省份民间虎头帽在设计制作等方面并未有统一的标准,从而造就了虎头帽具有民间布艺承载的地域文化风貌遗存的特性。虎头帽的制作与民间艺人、穿戴人群所处地的生活时代、风俗习惯、劳作环境、历史文化等紧密相关。图1所示的一款带穗虎头童帽是中原服饰文化馆馆藏的具有典型河南地域文化特征儿童帽饰,它在艺术设计上特征明显,无论是装饰图案、造型特征、色彩搭配以及制作工艺等方面都具有显著的中原特色。以下将以此款为例进行介绍。

图1 带穗虎头童帽(河南)

1.1 装饰图案设计特征

中原地区传统民间虎头帽重点突出虎的头部形态,图案装饰性较强,在重点表现的部位采用错综复杂的装饰。服饰设计中的装饰图案大多是将宏观世界的事物凝练抽象,留存其典型特征并结合服饰的特性而加以设计美化^[2],其题材往往来源于生活中常见的自然景观、动物形象、植物形象等。虎头帽的设计也是如

此,民间艺人将其以夸张、抽象的方式提取,以表达内心丰富的情感世界,反映人们朴素的愿望和务实的期盼。

图1所示带穗虎头童帽在各部分设计上运用了夸张的设计手法,将生活中常见的题材(南瓜、大蒜、五毒等)作为装饰纹样。虎眼设计成立体的南瓜造型,鼻子用大蒜进行装饰,将“五毒纹样”中的蜈蚣、蝎子纹样巧妙融合在虎的眉毛、鼻梁部位,虎舌上装饰艾叶纹样。

带穗虎头童帽的局部装饰则注重对细节的处理,并着重突显眼睛、鼻子、嘴巴等特征。不同的装饰手法和图案元素可传递各自寓意,合理运用则能增强整体视觉效果。图1所示带穗虎头童帽采用了立体、半立体和平面装饰3种装饰手法^[3]。其立体装饰中,南瓜眼的图案代表着多子多孙,表达了对后代的祝福;蒜头鼻的装饰象征着智慧;虎头帽上的蜈蚣和蝎子图案采用了半立体装饰手法,寓意子孙满堂和平安。通过巧妙的造型,进一步丰富了虎头帽的装饰效果,赋予了帽饰更深层次的意义。艾叶是具有辟邪和去秽意义的图案,憨虎吐舌,既表达出老虎的萌态,也传递出艾草驱除邪恶、净化心灵的功效。表1汇总了带穗虎头童帽装饰图案的运用。装饰元素的精心设计和寓意传达丰富了帽饰的视觉效果和文化内涵,使其成为一种独具特色的民间艺术品。

带穗虎头童帽在纹样设计上,通过匠人的巧妙构思将花虫鸟兽等纹样装饰,彰显老虎的萌态和可爱,很大程度上削弱了老虎凶猛之势,更贴合儿童、妇女的审美心理。

1.2 造型设计特征

带穗虎头帽的整体造型是以虎的形象为基础,强调虎的五官部位的立体效果。该帽饰通过塑造外部轮廓的舒展感和内部五官的紧凑性,展现出特别而精细的特征。娇小竖立的耳朵、弯曲、粗壮的眉毛、大而圆的眼睛、细长的鼻子,以及嘴部吐舌的五官相貌塑造了外部轮廓舒展、内部五官紧凑的形象。上尖下圆的耳朵造型表现出机智灵敏的形象;粗大黝黑的眉毛造型以及略微褶皱的眉毛动态显现出细腻、富有情感的拟人形态;闪动黑亮的瞳仁锐利有神;古怪细长的鼻梁表现出意气风发的精神面貌;嘴巴微张露出舌头,表现出调皮伶俐的面部动态(表2)。

表 1 装饰图案运用部位

带穗虎头童帽	图案	局部	抽象线描	寓意	装饰手法
	南瓜			多子多孙	立体装饰
	大蒜			能说会算	立体装饰
	蜈蚣			子孙满堂	半立体装饰
	蝎子			保佑平安	半立体装饰
	艾叶			辟邪去秽	平面装饰

表 2 五官线描局部图

五官线描局部图	序号	部位	动态	特点	对比
	①	耳朵	立耳	上尖下圆	小
	②	眉毛	微皱	粗大黝黑	粗大
	③	眼睛	圆眼	锐利有神	大
	④	鼻子	长鼻	古怪细长	细小
	⑤	嘴部	吐舌	调皮活泼	小

带穗虎头童帽的五官造型设计具有独特而细致的特点。虎耳的上部呈尖状,下部则呈圆润形态,展现了耳朵的轻盈和灵动感。眉毛微微皱起,形成浓密而有力的外观,突显了虎头帽的神情表达能力。眼睛呈圆形,明亮而富有神采,为整个虎头帽形象注入了活力。鼻梁设计古怪而细长,独特而别致,营造出一种神秘感。嘴角微微上扬,整体尺寸较小,搭配吐舌的状态,呈现生动和俏皮之感。这些表情动作生动拟人,细腻真实,与儿童天真无邪的形象相互照应,营造出一种温馨而活泼的氛围。

该款童帽外形设计注重形式美学规律,追求严格的对称美。五官造型设计饱满夸张、对比夸张生动,传递出小老虎憨态可掬、活泼可爱之态,整体设计注重形象的可识别性和艺术表现力。通过夸张的五官形象,如眉毛的皱起、眼睛的明亮、鼻梁的奇特以及嘴

角的微笑等,使带穗虎头童帽充满趣味和个性,引起观者的共鸣和喜爱。

1.3 色彩设计特征

中国古代拥有一套完整且清晰的色彩体系,其中包括五行正色和间色。五行正色由青色、赤色、黄色、白色和黑色组成,而间色则是由这些正色混合而成,每种颜色都有其象征意义和文化内涵^[4]。在五行正色中,黄色被视为封建皇权与尊贵的象征,代表着崇高与权力;赤色象征喜庆和吉祥,寓意喜庆和幸福;青色则象征生机勃勃和希望,寄托着对生命和自然的热爱;白色代表纯洁和光明,象征着纯净和清白;而黑色则具有威慑力和庄严感,象征着权威和神秘^[5]。作为一种常见的装饰品,虎头帽的色彩来源于广大民众的生活,并符合地域审美,与人们的生活环境和风俗习

惯密切相关。

图1所示的带穗虎头童帽在色彩运用上大胆夸张、艳丽醒目,强调朴实之美,展现出丰富的生命力。带穗虎头童帽的色彩组合丰富多样,主要分为主体色和装饰色两部分。主体色是指底布织物的颜色,大面积用于帽体。采用鲜艳的橙色作为主体色,该橙色如同中原地区普遍种植的柿子树果实熟透时的色彩,又称柿色,寓意事事如意、日子红红火火,突出了欢庆和

生命繁荣的意象。帽子的装饰色采用了狸红、鸡冠花红、立德粉、相思灰、艾叶绿、深竹月、巴黎绿、孔雀蓝和百草霜等多种明亮和深沉的色调。这些点缀丰富了帽子的整体视觉效果,展现出华丽、活泼和神秘的特质(表3)。色彩的巧妙运用使带穗虎头童帽的整体造型呈现出独特的视觉冲击力,既凸显了传统文化的瑰丽与多样性,又展示出民间艺术的独特魅力。

表3 底色与装饰色

带穗带穗虎头童帽	色卡	潘通色号	色彩名	
	底色	PANTONG 16-1257 TPX Sun Orange	DIC-C53 橙色	
	装饰色		PANTONG 18-1663 TPX Chinese Red	DIC-C33 狸红
			PANTONG 19-2434 TPX Festival Fuchsia	DIC-C19 鸡冠花红
			PANTONG 11-0103 TPX Egret	DIC-C164 立德粉
			PANTONG 14-1632 TPX Peapod	DIC-C294 相思灰
			PANTONG 16-5825 TPX Gumdrop Green	DIC-C188 艾叶绿
			PANTONG 17-4328 TPX Blue Moon	DIC-C328 深竹月
			PANTONG 14-6330 TPX Spring Blue	DIC-C251 巴黎绿
			PANTONG 19-3950 TPX Deep Ultramarine	DIC-C268 孔雀蓝
			PANTONG 19-0303 TPX Jet Black	DIC-C303 百草霜

为了增强此款童帽的色彩视觉效果,采用了大量对比色进行点缀。例如:橙色与孔雀蓝、鸡冠花红色与艾叶绿形成强烈的视觉张力和冲击效果;橙色作为吉祥色,寓意对孩子未来金碧辉煌的美好祝愿,同时也具有消灾避邪的含义;头顶部的流苏则选择了艾草绿色,为帽子注入生机与活力。民间手工艺者生活在相对封闭的社会环境中,其生活方式简单而朴素,带穗虎头童帽具有浓厚的乡土气息,同时也表现出特有的色彩审美观。由于童帽整体较小,除帽身需使用较大面积的面料外,其他装饰部分都只需使用小块面料缝补,这也体现了中国传统文化中节俭的思想和节省材料的价值观。这种巧妙的设计不仅减少了材料的浪费,也体现了手工艺者的聪明才智和对传统技艺的

传承与尊重。

1.4 工艺设计特征

一般人们对儿童服饰的制作工艺都非常注重,常会在服饰上采用繁复的装饰来增添亮点。立体塑形、贴布、刺绣等工艺技法也为虎头帽的设计增色添辉,不同的工艺手法可以赋予虎头帽不同的纹理、质感和形状。

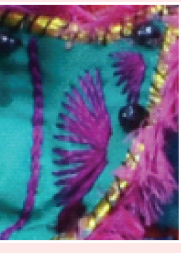

该款带穗虎头童帽采用了多种工艺手法进行装饰。其中贴布是一种常见的设计手法,如蜈蚣眉是缝缀在黑色底布上的^[6]。此外,还使用了缀饰的手法,通过夸张丰满的装饰和立体的花边、彩色线穗进行点缀。刺绣也是常见且广泛运用于虎头帽中的一种装

饰方法,制作复杂精细。

该款带穗虎头童帽使用了4种刺绣方式,分别是直针、锁针、钉线和锁边绣^[7](表4)。直针绣被用于虎头帽脸颊两侧的刺绣,其针法整齐有序;民间手工艺者的高超技艺使锁针绣生动地展现了蜈蚣眉的形态;帽子两侧的耳朵上则采用钉线绣法将红缨与其他装饰物固定在帽身上,增添了孩童戴帽时的活泼感。

整个点缀过程不损坏布料,仅是在帽子底部面料上进行缝制。此外,锁边绣是一种常用的包缝针法,通常用于缝合的边缘,使两块布料牢固不散,该款带穗虎头童帽帽身边缘的包边即采用了锁边绣的技法。通过采用这些精心的工艺手法和装饰方法,此款童帽展现了独具一格的设计风格,体现了民间手工艺者高超的技艺和对传统文化的传承与尊重。

表4 刺绣工艺

直针绣	锁针绣	钉线	锁边绣
			

带穗虎头童帽五官细节方面工艺独特,通过对耳朵的精细设计和制作,展现出一种独特的民族风情和艺术魅力。眉毛在带穗虎头童帽中是一个重要的特征,它的存在不仅仅是为了补充童帽的面部特征,还起到强化表情和丰富形象的作用。眉毛的凝重和老虎本体腿毛的野性呈现出虎的特质,同时也突显了带穗虎头童帽作为一种精神载体的特殊意义。这些细节的处理不仅体现了民间手工艺者的智慧和技艺,也反映了人们对自然、野性和力量的崇尚和追求。用棉花充填虎眼制成的虎目圆睁形态,不仅赋予虎头帽以视觉上的吸引力,还传递了力量、威严和勇气的象征意义。以吐舌状态呈现的舌头为整个童帽注入了活力和生机,使其更加生动有趣,同时也传递了人们对快乐和幸福的向往。

从保护头部和保暖功能的角度考虑,带穗虎头童帽的帽体结构分为帽顶、帽身和披肩三部分^[1]。帽顶以立体感的老虎五官形象呈现,帽身面料采用3层结构,包括面料层、里料层和夹层,夹层多采用手缝固定的棉絮^[8]。披肩部分具有保护颈部的作用,缝制了2条宝剑形状的彩色带子,并饰以彩色流苏,走动时,流苏会轻微摆动,下巴下方用彩色棉质绳系住,起到稳定帽子的作用,增加穿戴的安全性^[9]。采用华丽的丝绸或朴素的棉布、搭配鲜艳的颜色与刺绣图案,凶猛的虎少了一份凶悍,多了几分憨厚和可爱。制作带穗虎头童帽的技巧十分复杂,但制成的帽子色彩鲜

艳、形态朴实,是民间艺术的宝贵财富。

2 虎头帽的文化寓意

2.1 图腾信仰

图腾信仰是一种特定的宗教信仰,在远古科技不发达时期,人们相信某些动物或自然物体是神灵的化身和代表,便对这些动物或物体进行崇拜。在这一信仰体系中,虎图腾扮演着重要的角色,在众多镇邪的崇拜中得以传承至今,被人们视为庇护神,具备抵挡一切灾难的积极寓意。人们希望通过对虎的崇拜,使自己与神灵、勇气、力量等因素更好地结合。在早期,虎的文化意义就是图腾崇拜^[10]。在图腾信仰中,人们常将自己归属于特定的图腾群体或家族,并佩戴虎头帽作为象征,佩戴虎头帽的行为不仅展示了个体的宗教信仰和身份,还有助于与同族人建立更紧密的联系,承载着人们对神圣事物的敬畏,同时也象征着勇气和对力量的追求。

2.2 平安祝福

虎在民间百姓心中被视为一种瑞兽,代表着勇敢和力量。虎头帽作为象征祥瑞和健康的装饰品,体现了虎虎生威的寓意,寄托了人们对像虎一样勇猛、勇往直前、克服各种挑战和困难的愿望。按照中原地区

的风俗文化,孩子出生前,通常是由长辈精心制作虎头帽^[11],孩子满月或周岁时,虎头帽会由其长辈亲手缝制完成,并绣上五毒图案,不仅为孩子提供御寒服饰,更寄托了全家对于儿孙健康成长的殷殷期望。虎头帽的制作表达了家族的传承和亲情,长辈们对精心制作的虎头帽赋予了祝福和保护的意义,希望孩子能够健康茁壮地成长,充满勇气和活力,这也表达了家族对于子孙后代的深深关爱和期盼。

2.3 民俗文化

虎头帽是中国传统民间工艺的代表之一,具有深厚的文化内涵。其中,五毒文化是虎头帽文化的重要组成部分,五毒是指蜈蚣、毒蛇、蝎子、壁虎和蟾蜍,中国传统的“五毒”图案是民俗文化的重要组成部分,寄托着长辈对后代的关爱与健康成长的祝愿^[12]。在虎头帽中,五毒文化既可展示虎头帽制作的高超技艺,又寓意着将五毒之毒转化为健康、平安和敬畏之力。中原地区的虎头帽在五官构图上非常饱满,并绣有艾叶、五毒和吉祥纹样,以达到以毒攻毒、趋吉避凶的目的。以毒攻毒,毒文化被用作装饰和象征元素,展示了中国传统文化多元性和丰富性。民间手工艺者通过将具有毒性的动物元素与虎头帽结合,将毒转化为祥瑞,将恐惧转化为敬畏,体现了人们对于平安健康的向往和对于自然力量的尊重。虎头帽作为非物质文化遗产,更多地表达了人们的情感寄托,以及对祥瑞和吉祥的追求。虎头帽制作过程中蕴含了对技艺的传承和对祖先智慧的敬仰,同时也展现了人们对于平安和幸福的期望。

3 结语

虎头帽在百姓心中是一种英勇威武的精神载体。中原服饰文化馆馆藏的这款带穗虎头童帽构思巧妙,造型设计生动逼真,层次丰富,工艺复杂精细,凝聚了民间手工艺者的智慧和心血。精心制作的虎头帽不仅是装饰品,更是一种具有深刻象征意义的文化表达,其独特的形态和图案反映出民间手工艺者的丰富想象力,同时也具有显著的地域民俗风情,传承了人们追求美好生活、积极向上的乐观态度。

作为中华民族宝贵的精神遗产,虎头帽体现了中

国文化的丰富多样性,延续着中华民族的传统和历史记忆。它不仅仅是一种服饰,更是一种文化符号,象征着力量、勇气和荣耀,承载着民族自豪感和认同感。民间手工艺的保护和传承,对于传承中华文化、弘扬民族精神具有重要意义,值得珍视和传承。

基金项目:

1. 2022年河南兴文化工程文化研究专项项目(2022XWH241);
2. 2024年度河南省教育厅人文社科一般项目(2024-ZZJH-333);
3. 河南省软科学研究项目(242400410325)。

参 考 文 献

- [1] 侯阳雯. 汉族虎头帽研究与设计运用:以北京服装学院民族服饰博物馆馆藏为例[D].北京:北京服装学院,2019.
- [2] 张如画,张帅,张春丽.装饰图案[M].北京:中国青年出版社,2009:8-9.
- [3] 李韧.彝族立体纹饰符号虎头帽的装饰艺术特征[J].美术教育研究,2017(9):37.
- [4] 张榆烽,鲍若彤.浅析山西民间虎头帽的艺术特征[J].西部皮革,2020,42(17):39-40.
- [5] 贾越淳.浅谈色彩的象征意义[J].新美域,2022(3):4-6.
- [6] 张竞琼,张竞升,孙宁宁.中原地区虎头帽的工艺[J].纺织学报,2009,30(1):97-101.
- [7] 赵安琪,郭丽.清至民国时期晋南与晋中地区民间虎头帽的艺术特征探析[J].服饰导刊,2023,12(2):82-88.
- [8] 夏伶俐.中原地区儿童虎头帽的审美诉求及生存空间分析[J].国际纺织导报,2015,43(3):74-76.
- [9] 於凌,洪文进,苗钰.近代中原民间虎头帽形制及其手工修复针法研究[J].丝绸,2016,53(12):70-74.
- [10] 郑芳.中原“生子”民俗中民间布艺的形式语言:以豫东地区为例[J].装饰,2015(5):124-125.
- [11] 茅惠伟.传统丝绸与民间女红中的虎文化研究[J].丝绸,2011,48(8):45-49.
- [12] 朱小绩,李欣华.中国传统“五毒”图案人文研究及现代应用[J].美术教育研究,2021(7):56-58.