

京剧服饰装饰艺术的现代魅力

杨鑫

(安徽财经大学 安徽·蚌埠 233030)

摘要: 京剧服饰作为国粹京剧艺术形式的重要组成部分,其鲜明的色彩、纷繁的图案纹样及其寓意、独特的民族风格和审美价值已经超越了其戏曲舞台上的程式化,慢慢的渗入到了现代艺术设计领域中,美化并影响着现代人的艺术审美和品位。

关键词: 京剧服饰 色彩 装饰图案 现代艺术设计

中图分类号: J0-05

文献标识码: A

The Modern Charm of the Costumes of Beijing Opera

YANG Xin

(Anhui University of Finance & Economics Anhui · Bengbu 233030)

Abstract: The costumes of Beijing Opera, as an important part of the national treasure, have distinct colors, various design patterns and special meanings. Its unique national style and aesthetic value has gone beyond the stage and enters into the modern art design field, beautifying and influencing the modern people's aesthetic taste.

Key words: The costumes of Beijing Opera; Color; Design pattern; Modern art design

京剧作为国粹,其创始至今,是一直深受各历史时期及当代广大人民群众喜爱的艺术形式。我们常说艺术来源于生活,也反映了生活,它分为写实和写意两大派系,京剧就是一门具有夸张意味的写意艺术,而作为支撑京剧表演内容重要因素之一的演出服饰,又称“行头”,因其绚丽鲜明的色彩、夸张但又富有装饰性的图案、精美的刺绣工艺和同样工艺精致的铠甲、盔帽、靴鞋等配饰,加之与角色的身份、性格等元素的结合,有着极高的艺术价值和审美特征。

华美的京剧服饰的整体美感与艺术价值并不是孤立的,它来源于中国传统的服饰文化,汲取了民间艺术的精髓和部分民族服装的风格与特点,使中国传统的文化和审美观念在京剧服饰上得到了最充分的表达和体现。

以色彩为例,京剧在其角色服饰的色彩划分上,有着极其鲜明的美学特征和历史文化渊源。中华民族的传统服饰文化主要以等级标识为区分特征,并被赋予了浓郁的政治伦理色彩。除此之外,更是将色彩与中国传统文化认知方式相结合,与五行相对应。进而,京剧服饰的色彩亦由两类组成,一类是包含黄、红、绿、白、黑的“上五色”,这也是阴阳五行学说中所谓的“五色”;另一类是包含蓝、紫、粉、香、湖的“下五色”。但在实际演出中,应用在各角色服饰中的副色已经远不止于以上五种颜色。

京剧对服饰的色彩运用十分大胆全面和灵活,无论红绿还是黑白,都穿插点缀在其中,任意挥洒。如黄色、红色,在京剧服饰的穿戴规则中用于尊贵的皇室和贵族,而绿色则能穿在威严英武,高地位武官身上。从另一个角度来看,传统京剧服饰不是恢复了历史的原貌,而是按历朝历代的生活归纳而来,

有着特殊表现形式的“绘画之服”。它的美学价值不仅止于是一件精美的刺绣服装,更是一幅色彩绚丽、意境丰富、思想独特的立体画卷。这些色彩的穿戴及搭配规则,也在一定程度上体现了中华民族的色彩意识,具有极强的民族色彩特征,极大程度的丰富了现代装饰艺术的视觉语言。

除了色彩的象征意义外,图案更是构成京剧服饰独特艺术价值不可或缺的重要元素。京剧的每一件服装上装饰图案都各有不同,式样主要来源于历代的服饰,同时,它也吸收了在民间艺术中流传甚广的某些图案的元素和寓意,如龙、凤、虎、蝙蝠等等,这些图案都是广大人民群众美化生活的组成部分,京剧服饰对这些图案元素进行了再提炼和升华应用,使其具有了更鲜明的民族特征和独一无二的戏曲魅力。

龙是中华民族图腾,是吉祥兴旺的象征,甚至位列十二生肖之内。尽管它是一种人们幻想出来的动物,但以龙纹图案为装饰的器皿和服饰等,其纹样雏形从新石器时代至今,不仅自身形象得以丰富,还衍生出了许多以龙纹为基础的创新图形。龙形图案在京剧服饰中作为应用最广泛的图形,既象征着皇权和江山社稷,隐喻着穿着者的尊贵身份,也有驱邪辟邪的寓意,多见于各角色所穿着的蟒袍和帔的刺绣中,尤其是蟒袍上,依据角色和剧情、场景的不同,所应用的龙形图案还分为威武严肃的团龙造型和花样繁多、形式活泼的行龙造型;与之相对应的象征吉祥与尊贵的凤形图案也多应用于京剧服饰中地位尊贵女性的彩色红绣女蟒袍等戏服中,以团凤、散凤,配以牡丹等图案,色彩明艳,尽显角色的雍容华贵;另因谐音“蝠”为“福”而象征着多福的蝙蝠形图案、象征威猛的虎形图案、象征长寿的仙鹤图案等,在京剧各角色服饰中也多有应用。而这些图形

作者简介:杨鑫(1986.7—),女,汉族,安徽蚌埠人,安徽财经大学文学与艺术传媒学院2009级美术学硕士研究生,研究方向:绘画材料与装饰艺术研究。

符号,无不源自于民间艺术中最典型、最传统的装饰语言。

中国最为流行的民间艺术之一的剪纸中,以龙为题材的剪纸艺术作品正是这一装饰语言与内涵的最好体现。形态各异、形式多样的龙形剪纸图案在剪纸艺术中主要用于装饰或祭祀、祛邪、祈福等用途;凤形剪纸图案的“双凤朝阳”“百鸟朝凤”等也寓意着吉祥如意;而龙凤结合的剪纸则多用于婚嫁,或配以双喜图样,寓意龙凤呈祥,夫妻之间比翼双飞、恩爱相随。除此之外,基于角色的含义和服装的形式美感,某些剧中人物的整体形象或剧目场景已经成为了剪纸作品中的一部分。可以说,民间艺术的装饰语言和文化内涵,给京剧服饰制作和应用提供了丰富的资源,而被应用于京剧服饰上的传统装饰语言,又以另一种艺术的表达方式被赋予了新的形式和生命,那一个个具有不同寓意的图形符号,展现在人们面前的不仅仅是精美的造型与应用在服饰上的精湛手工艺,更是由身穿它们的不同角色的不同性格、不同剧情的不同表演方式而跳出了平面,与戏曲艺术相结合,鲜活而又美轮美奂的呈现在人们面前,更具有艺术的生命力和审美价值。

中国传统装饰图案的历史源远流长,我们从种类繁多、风格各异、变化多样的传统图案中可以感受到中华民族一脉相承的文化传统和各历史时期的工艺水平,许多传统装饰图案至今仍被广泛的使用,并未因历史和文化的发展和演变而湮没。除了传统的民间艺术,现今高速发展的社会文明也呼唤着各种艺术文化的推陈出新,吸收了民间艺术元素的京剧服饰结合戏曲表演的艺术形式再现了传统的装饰语言,而伴随着不断提升的综合国力,越来越多的设计师的灵感被京剧服饰装饰图案和服装的配色及样式所激发,带着“民族的就是世界的”这一自豪感,将传统的装饰图案与现代设计相结合,设计出了顺应时尚潮流、形式多样的改良服装、首饰和各种工艺品,这一巧妙的植入,更是让古典的装饰图案和当今的时尚发生了美丽的碰撞。

脱离了封建社会对服装色彩与图形的等级限制,龙形、凤形图案在现代更是被应用在各类设计中。随着2001年APEC峰会在中国的召开,带有传统团花装饰图案的“领袖服”从此掀开了传统服装潮流化的序幕。设计师们把团龙、行龙、团凤、散凤、龙凤呼应的这些传统图案巧妙、完美的植入现代服装设计中,穿着绣有龙、凤等传统装饰图案服装已逐渐变成了人们认可的一种时尚和生活态度,这些服饰或艳丽、或素雅,配以传统的寓意吉祥的图案,既表达了穿着者个人的民族情感,也点缀了生活。

近年来,一些蜚声海外的演员或歌手,在宣传个人艺术作品的同时,也不忘展现民族自豪感,以身着富含传统装饰元素的服饰代表自己的国籍身份,向世界展示着中华民族传统艺术的绚丽多姿,传递着浓厚的文化气息。从古至今,除了皇帝们的龙袍,以黄色和龙纹图案为主要元素的服饰自然独数京剧服饰中的蟒袍了。第63届戛纳电影节上,中国知名艺人范冰冰惊艳全场的龙袍礼服长裙,以鲜艳的黄色为底色,在色彩上便已

经彰显了服饰本身涵义的尊贵,同时也象征了中国人的肤色,在设计上,改良了传统京剧龙袍服饰繁复的层次和线条,结合以女性礼服优雅修长的造型,应用了样式活泼的行龙装饰图案,裙摆底部配以京剧服饰中女性彩绣蟒袍“海水江芽”的刺绣,使得这款礼服更是平添了一分柔中带刚的韵味,赢得了国际时尚界的广泛赞誉。她在接受记者采访时表示了自己选择改良龙袍为礼服出席国际电影节的初衷:“我准备这件衣服是为了让外国人知道我是中国人,因为在戛纳,我总被误会为日本人、韩国人,我不想再被人家误会了”。总是身着改良传统民族服饰的歌手萨顶顶曾经在接受媒体采访时也说:“从专辑封面的服装,到与公众见面的服装,我总是喜欢使用金黄色和龙,因为我想让别人一眼就看出我是中国人,而不是印度人什么的,金色和龙是古代中国的象征”。

设计师们的巧手精制和知名艺人的公开展示相得益彰,使得时尚界劲吹中国风,甚至影响到了国外诸多著名时尚品牌,如Dior、Versace、Louis Vuitton、Chanel等,他们不仅设计出中国风系列的服装,更是在皮包、鞋履、珠宝配饰等设计领域大量的采用中国传统的京剧服饰和配件的装饰元素,夸张、复古又不失时尚,蕴含着浓郁的中国元素神韵。

由此可见,无论是从传统文化到戏曲艺术,还是从平民服饰到国际时尚,艺术的语言都是不分历史、不分民族、不分国界、不拘泥于单一的表现形式的。服饰往往是人类生活要素和文明的重要组成部分,反映了人类在一定时期的文明程度和审美水平、文化信仰等诸多生活的面貌。服饰作为人类创造的劳动成果之一,在满足了穿着的最基本需求后,结合着同时期文化发展对人们服饰更深层次需求的刺激,服饰文化亦丰富了文化的内涵,影响着人类对自然的改造、对各种艺术形式的追求以及自身的审美,并最终促进了社会文化的发展。在现代设计中,认真的分析和借鉴京剧服饰装饰的形式、文化内涵和造型规律,以现代的构成语言和视觉符号的系统理论去研究、去创新,有效的与当代的审美规律结合在一起,逐步的建立起京剧服饰装饰艺术与民间艺术和现当代设计艺术的语境化研究系统,发觉并提炼出它们的精华,使其成为促进民间艺术和现代艺术设计发展的源泉,便可以使京剧服饰继续散发无穷又独特艺术魅力。

参考文献:

- [1] 白山.论京剧服装的艺术审美与呈现[J].中国戏曲学院报.2009(3):112-113.
- [2] 胡丽心.谈京剧服装的色彩个性[J].内蒙古民族大学学报:社会科学版.2006(6):113-115.
- [3] 寻胜兰.传统文化与现代设计源与流[M].江西美术出版社.2007.
- [4] 谭元杰.中国京剧服装图谱[M].北京工艺美术出版社.2008.

特约编辑:李育泽