亦时尚，亦传统

——湖职院包畹蓉京剧服饰馆设计思考*

臧柏荣[1]，臧亦程[2]

（1. 湖州职业技术学院　建筑工程分院，浙江　湖州　313000；2. 浙江工业大学　艺术设计学院，浙江　杭州　310063）

摘要：湖州职业技术学院“包畹蓉京剧服饰馆”收藏了大量的京剧服饰，具有保护戏服文物、传承优秀文化的功能，可以拓宽学校服装专业的设计视野，充实学校图书馆的特色馆藏资源。服饰馆的设计体现了传统元素在新时代审美标准下的延续与创新，寻求戏曲文化与空间设计艺术的契合点，用现代空间造型语汇表达了空间陈展形式，诠释了中国传统戏曲文化艺术之精神意境。

关键词：湖职院；包畹蓉京剧服饰馆；设计思路

中图分类号：J525　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1672－2388(2012)02－0077－03

Fashion Combined with Traditional Elements

——— Thought on the Design for the Bao Wan-rong Peking Opera Costumes House

ZANG Bo-rong[1], ZANG Yi-cheng[2]

(1. *Faculty of Architectural Engineering, Huzhou Vocational and Technological College, Huzhou* 313000, *China*

2. *College of Environmental Design, Zhejiang University of Technology, Hangzhou* 310063, *China*)

Abstract: The Bao Wanrong Peking Opera Clothing House of Huzhou Vocational and Technological College keeps a large number of Peking opera costumes, which aims to preserve the cultural relics of costumes, inherit excellent culture, and extend the horizon of the students majoring in clothing design, and enrich the collection resources of the school library. The design for the House of Peking Opera Costumes aims to reflect some traditional elements, which are to be extended and innovated under the aesthetic standards of the new times, seeking the best fit between the opera culture and the space design art, presenting the form of exhibiting by means of the modern shape in space, and interpreting the Chinese traditional opera culture art in a way of saying something in spirit.

Key words: Huzhou Vocational and Technological College; the Bao Wanrong Peking Opera Costumes House; design ideas

藏家包畹蓉先生出生于湖州望族，3 岁随父迁居上海，祖父包虎臣是清代著名的书画家。包畹蓉对京剧服饰的收藏始于 20 世纪 50 年代，那时是为自己的演出预备的。从 20 世纪 60 年代后期开始，他的藏品急速“膨胀”，迄今有十几大箱，足可装备三、四个京剧团。湖州职业技术学院包畹蓉京剧服饰馆珍藏的包先生多年收藏的京剧服饰藏品，既有前辈艺术家赠送的京剧名家名角使用过的珍贵行头，又有自行设计改良、精心制作的织绣戏服，是除上海奉贤馆外的全部藏品。同时，包畹蓉京剧服饰馆还展列了京剧文化发展历史、流派介绍等内容。

一、包畹蓉京剧服饰馆功能

（一）展示戏曲服饰实物，服务校园文化建设

* **收稿日期**：2012－04－23

作者简介：1. 臧柏荣（1961－），男，浙江湖州人，湖州职业技术学院建筑工程分院副教授，主要从事室内设计教学研究；2. 臧亦程（1991－），男，浙江湖州人，浙江工业大学艺术设计学院环境艺术设计专业 2011 级本科学生，主要从事环境艺术设计研究。

尽管民族元素的利用日益受到重视，但大众的参与度还是不够，尤其学校教育因为应试考试的突出而使艺术与文化教育被大量挤压。如果缺少了广大学生的参与，如果中国味道与民族元素只是束之高阁的阳春白雪，那么传承和发展就是一句空话。犹如足球运动一样，一个团队中板凳队员的厚度反映了这个球队的整体实力。建立包畹蓉京剧服饰馆，在高校内弘扬民族文化，是湖职院校园文化建设的一个亮点，也是湖职院“文化厚校”工程的一个重要举措。

（二）保护珍贵京剧服饰，传承优秀民族文化

现代化进程的飞速发展，使得戏剧等传统艺术形式逐渐淡出人们的视野，现在是到了一个要保护传统艺术形式的阶段了。京剧服饰承载了深厚的戏曲文化，保护它也就保护了传统文化。现阶段，社会上对于民族服饰文化的开发利用方兴未艾，中华民族优秀传统文化作为文化大国的根基，引起国人前所未有的重视，日益吸引全世界惊奇的目光。尤其是改革开放以后，对传统服饰和民族服饰的搜集整理，大量服饰专著以及学术论文的出版，以及各种类型服饰博物馆的建立，使我们越来越认识到在许多竞争中比拼的就是文化厚度与民族特性。[1](P126)

（三）丰富服装设计元素，服务专业教学需要

湖职院的服装设计专业建设近年来稳步发展，京剧服饰的研究可以为服装专业教学提供新的设计视角。京剧服饰体现了民族元素，特色鲜明，可资借鉴的元素数不胜数。我们应对这些取之不尽的资源加以运用。京剧服饰本身就是多种艺术和技术的复合物，对创作者的视野与技术有较高的要求。[2](P53) 例如就有这样一个服饰爱好者，他利用残存的古瓷片，采用传统的拉丝工艺，制作出古色古香的时尚吊坠，在服饰市场上受到了好评。

（四）充实高校图书馆特色馆藏资源，促进服饰文献研究

目前，国内高校中还没有一家京剧服饰陈列馆。包畹蓉京剧服饰馆选址在湖职院图书馆内，可以将服饰文献与实物结合起来进行研究，类似专业图书馆，其建立可以说是填补了这方面的空白。图书馆在大学里历来是一个重要的自学和修行园地。林语堂先生说过：“一个学校的好坏，取决于图书馆。”京剧服饰馆的工作人员不仅仅是实物管理员，还应该是学生的辅导员，甚至应该是专业的重要参与者。

二、包畹蓉京剧服饰馆设计思路

（一）总体思路

作为承载京剧表演艺术的一个重要视觉记忆，戏服具有鲜明的民族特点和浓郁的艺术魅力，被看作中国戏曲文化的一个重要特征。京剧服饰馆无疑承载了传统文化重返人心的寄托与情怀。如何使每位来访者感受到京剧文化的魅力呢？设计者的空间陈展设计理念是：崇尚中国传统文化，倡导时尚理念，以现代空间造型语汇表达对空间陈展形式的思考，艺术地运用空间时尚现代的造型形式，戏剧般再现传统京剧文化及服饰的艺术魅力，寻求戏曲文化与空间设计艺术的契合点，通过现代材料和技术（声、光、电的科技成就），诠释中国传统戏曲文化艺术之精神意境。

（二）空间布局

展厅面积约 1 100m^2，原属学校图书馆书库和阅览室的空间用房。审视原建筑空间：形态比较活泼，平面是一个不规则的图形，空间有一定的个性，这给陈列展示带来了一定的挑战性。

平面功能布局的思路是强化体验空间的连续性。设计没有采用常规的陈列展示和主题独立、图文展版维合区分的传统布展形式，而是结合布展的三版块内容，充分利用原建筑室内空间的流动性，选择动线流畅、清晰有序、一眼望去尽收眼底的空间布展形式，营造一条不间断、连续体验的流线，使整个体验过程令来访者徜徉在戏曲文化历史的河流中，去自由寻访、领略、对话。

（三）空间色彩运用

在空间整体的色彩运用上，中国红主色调连续贯通整个展厅立面，形成统一的具有沉稳、经典视觉效果的红色；天花板的局部白色和大面积的 150×150 黑色铝格栅吊顶组合，理性地处理了与沿壁展示橱窗的构造，也使原本张扬、跳跃的红色赋予稳重、大气的印象；地面设计初衷采用“华夏灰”的青砖，在后续的深化设计过程中，考虑到施工的实际情况（需定制加工），为缩短施工周期，也可以有效的降低工程造价，改用为暖灰调的亚光仿古砖。红、黑、白、灰的搭配，在色相与明度上形成对比，再加上金色点缀，让空间多了份庄严与尊贵。

三、包畹蓉京剧服饰馆空间形态特征展开

展厅的流线设计依据建筑空间的形态特征，沿室内空间界面周边，顺势设计为橱窗实物形态的阵展模式。展厅的中心区域呈以面带点的开放性形态，构成了展示空间的主体。

（一）序厅

在项目的施工过程中，委托方有利用原建筑空间与展厅相依部分公共空间的诉求。因此，设计中将该部分空间归属为展厅的一个序厅。序厅用中国红铝塑板密拼而成，并与壁纸组合，构成了一堵深暗的背景墙。用中国元素的节点、构造和组合的透明有机玻璃，刻有中英文字，配制 LED 灯光，制造出对阴刻文字的折射效果，并用名片形式言简意赅地阐明展馆的主题诉求。同一属性的中国元素应用于金箔工艺吊顶中，刻意营造辉煌华丽的戏剧色彩效果，意在还原曾经绚烂耀眼的舞台场景。由此，时尚的空间设计，传统的中国元素，从序厅展开，并贯穿始终。

通过序厅的铺垫及引导，步入展厅。扑面迎来的是：正方形中国红立面中嵌入正圆形版画风格花旦人物的工艺玻璃，与黑色双面竖向排版、刻有仿金质文字的京剧名曲介绍的四块条屏，呈阶梯形态组合成一道艺术屏障。透过工艺玻璃，展厅的场景尽收眼底，充分彰显了展厅的鲜明主题和个性特色，富有强烈的视觉冲击力。其中阶梯造型在展厅中的壁龛柜、组合展柜及局部白色吊顶中得到延续。

（二）第一版块：京剧文化源流

第一版块利用入口处沿壁折直线的墙体，呈逆时针流线展示。用图文并茂的平面展版和叙事性的手法，系统地展示了京剧的发展历程：徽班进京拉开了中国京剧发展的序幕。在京剧艺术的发展过程中，不断融合其他门类戏曲艺术，以臻成熟和完善，从京城走向全国。京剧走向鼎盛时期，“四大名旦”脱颖而出，这时京剧作为民族文化的精髓走出了国门。在新中国“百花齐放，推陈出新”的黄金时期，京剧艺术进行了有益的改良，注入了新的血液，传统京剧文化以现代形式得到了延续和发展。在这一版块，黑底色展版沿壁外凸 200mm，暗藏灯带反衬，还用细密洗墙灯投射，在其展示流线中嵌入的二道门，用中国红门帽、门套造型，金色乳钉点缀，红底碎金金箔工艺贴饰门立面。在第一版块使用故宫宫殿元素，暗喻京剧表演艺术曾受皇室热衷。

（三）第二版块：收藏珍品

在空间的转换间，顺着连续体验流线步入第二版块。该版块陈展的内容是包先生收藏的名家表演行头。该版块的陈展布局力求因势利导，以原建筑的弧形界面为依据，设计成六组呈阶梯形相连的壁龛立柜。为优化使用空间，该版块利用原建筑空间形态，沿墙体周边设计六组封闭式陈列橱窗。为规避原建筑空间流线过长所造成的单调、雷同，在展线藏匿立柱的部分中国红立面上，有序地穿插亚克力 LED 图文灯箱，以提升展示环境的视觉特征。该版块还利用橱窗进出口处的凹形空间，嵌入了可移动的玻璃陈展矮柜。由此产生的凹形立面，用图文叙事性地展示了行头背后的传奇故事，使原来过于冗长平淡的平面立体化，整体流线立面凹凸有致，且过渡衔接自然。第二版块的陈展配有电子触摸互动体验，可以让来访者以菜单的形式，阅读到近代京剧名家名旦的绝技，粉墨一生的荣耀与灿烂；或因时运变迁而陷入卑贱与悲悯。戏如人生，人生如戏，该版块背景音响同步回荡的京剧悠扬唱腔，尽大江东去，余音环绕，长盛不衰。

（四）第三版块：藏家设计精品

第三版块展示的是凝结包先生多年心血，不惜工本创新设计、精心制作的织绣戏服。这类戏服不仅种类齐全，而且数量繁多。该版块将原建筑玻璃墙界面和整体飘窗部分界面设计成封闭式橱窗，与第二版块的陈展空间形态相呼应。飘窗界面通体长度的封闭橱窗，由于结构地梁现状的缺憾，橱窗高度相对短且空间进深小，采用顺势有序的衣架平面形态陈列戏服。第三版块还利用结构立柱与玻璃幕墙之间的空间，三柱二跨度之间距，将立柱藏匿，并加设假柱等分分割，由此形成了三组纵向较深的封闭式橱窗，并保留了一个小空间的管理人员工作室。该橱窗的服饰用模特立体陈列展示，陈展形式多样化，且有丰富的层次感。等分之间的柱面面向展厅中央，用来展示各类戏服制作的图文解说，以及包先生的人生传奇和当年舞台演出的旦角剧照。

（五）中心区域

六柱等距立柱同轴向排列形成的展厅中心区域，呈开放性空间形态。其中一立柱已被第三版块橱窗藏匿。在设计中将其中二柱之间的空间，以立柱为原点展开，将空间概念性地围合成相对独立的四个舞台场景展示区域。立柱被纳入中国红及中国传统元素符号的立面虚化，作为舞台之间虚拟遮挡的隔断，这样

就形成了开合有序、区分有度的流通空间；达到了内外照应，人流通畅，清晰明朗的艺术效果。设计选择了四个传统经典剧目，以蜡像仿真人物布置于舞台之中，构建了生、旦、净、丑四个戏剧场景，让访客近距离体验、感获京剧表演艺术及服饰的视觉效果，背景音响所传递的听觉效果。在同一轴向的另三柱二开间中，将立柱与五彩纹饰的梁枋相连，以获取局部区域的独立性标识视觉意象识别。在该空间中（下转第82页）

年代流行充满青春活力的“A字裙”、“迷你裙”，再到80年代追求体现女性的自然曲线美，美的定义和标准有不同的历史背景和时代规则。[2](P57)

京剧服饰与其诞生的自然环境、历史传承、宗教信仰、审美情趣、心理素质及风俗习惯等诸多因素有着密不可分的联系。文化的传承性决定了服饰在过去、现在、未来都具有美的价值。(1)京剧服饰的文化底蕴之美。以蟒服为例，它作为京剧服饰中体现统治阶级地位的代表，其在造型布局与色彩、图形装饰的运用等方面，无不渗透着中国传统文化的意识，体现着人物性格特征和道德上的审视。蟒服中的纹样更是涉及中国哲学思想的内容，包括宗教思想、道德观念以及民俗习惯等等，还集中反映了象征父权、象征天人合一的皇权、象征宗教观念的物态和图形。这种装饰生活、概括生活、突出生活之美的表现手法，充分体现了中华民族深厚而浓郁的传统文化。(2)京剧服饰的内涵气质之美。服饰不仅美化舞台，给人以美的享受，更重要的是它与角色的身份、气质、性格相协调，并与表演动作巧妙配合，激发观众联想，深化主题内涵达到整体的和谐统一之美。(3)京剧服饰的精工细作之美。京剧服饰凸显中国刺绣的魅力，它以光彩夺目的平金绣、平银绣，富丽堂皇的金绒绣和清雅秀丽的绒绣，构成了高级工艺的美感。每一件京剧服装都是精工细做，真材实料的艺术品，需要技术工人手工制作。完成一件复杂的蟒袍常常历月经年，一套完美的剧装可以价值连城。

京剧服饰与京剧表演，本来仅仅是载体与主体的关系，一如扑克与魔术师，刨去道具，实在没有别的作用。但是，当一件件京剧服饰本身以美的讯息、不言的雅态、灵性的构思、深邃的历史底蕴，完成一个个鲜活的京剧人物塑造时，这个工具就有了载体之外的意义。京剧服饰不仅仅是美丽的历史符号，美丽的时代标签，更是一种民族的文化典藏，一段烙印于深处的民族记忆。

参考文献：

[1] 杨　辛，甘　霖.美学原理[M].北京：北京大学出版社，2005.
[2] 王晓红.传统京剧服饰的程式化装扮[J].戏剧文学，2003，(6).

(上接第79页)

布置四个顶天立地的结合中国元素的玻璃立橱，陈列包先生祖传的百佛袈裟，花巨资三年精心制作的全金蟒袍。这两件展品的精致技艺巧夺天工，华美的纹饰流光溢彩，丰富的内涵博大精深。同时，用同元素形态的矮柜陈列包先生从艺的史料、荣誉证书、文稿。设计以以面带点的空间体验构建展厅中心区域，保持了最大限度的交融与连续，视觉通透。设计用散点式布局划分空间，且隔而不断，优化了空间流通性，强调了空间的节奏感。

(六)图案设计

展厅五彩斑斓的图案设计采用了电脑设计及喷绘技术，其设计理念源自传统的京剧脸谱纹饰。用现代的手法诠释古典设计元素，能让我们找到熟悉的传统。五彩图案如风随影地或点状，或线状，或面状地穿梭于整个展厅空间，是一种装饰，也是对大尺度中国红的连续使用。由于受板材尺度规格的限制，不可避免的拼缝的掩饰，意在追求现代简约设计单一界面无缝拼接效果的纯粹感。

因考虑到京剧服饰馆为校内收藏馆，参观人流量小于常规意义上的博物馆，故在原建筑空间的对角处，保留了部分自然光源窗口，以保持通风流畅，也便于藏品保护；同时，管理人员日常进出展厅也可以减少人工照明，应和环保、节能理念。在有访客到达时，使用遮光帘同样可以规避自然光的漫射，凸显灯光下实物陈展的震撼力。

参考文献：

[1] 张竞琼，崔荣荣.传承与弘扬——论“江南大学民间服饰传习馆”的建设[J].江南大学学报(人文社会科学版)，2005，(4).
[2] 张馨月，王晓丹.浅谈传统京剧服饰对当代服饰设计的影响[J].辽宁经济职业技术学院学报，2011，(2).