

10.3969/i.issn.1008-6781.2013.03.024

京剧服饰元素在婚纱礼服设计中的应用

徐叶, 厉露露, 方琦, 徐利平

(嘉兴学院设计学院, 浙江嘉兴 314001)

摘要: 将代表我国戏剧风采和民族风格的京剧服饰元素应用到婚纱礼服设计中, 可以弥补中国现行的婚纱礼服中国风情与传统意味的不足。对京剧服饰中适用于婚纱礼服的色彩、图案、服装款式、头面、服装工艺的设计元素进行了研究与分析, 并尝试将其运用于现代女性婚纱礼服和敬酒礼服的设计中。研究表明: 京剧服饰的配色具有浓厚的装饰效果和民族风格, 图案运用了象征、变形等夸张的艺术表现手法, 款式突破了日常生活中一般的逻辑规范和限制, 头饰制作精美, 采用传统绣花工艺绣制, 色彩斑斓, 质地高雅。将这些京剧服饰元素应用到婚纱中, 可打破婚纱纯白色的单调, 体现婚礼的民族之美, 尽显华丽而隆重。

关键词: 京剧; 服饰; 元素; 婚纱礼服; 设计

中图分类号: TS941.714

文献标识码: A **文章编号:** 1008-6781(2013)03-0119-06

Application of Peking Opera Costumes' Elements in Wedding Dresses

XU Ye, LI Lu-lu, FANG Qi, XU Li-ping

(College of Design, Jiaxing University, Jiaxing, Zhejiang 314001)

Abstract: Elements of Peking Opera which represent Chinese opera and ethnic culture used in wedding dress could make up for the lack of Chinese note and traditional lingering charm in current wedding dress. This article studied the color, patterns, headpieces and craft of Opera costume which apply to wedding dress, and tried to integrate those elements to modern women wedding dress and toast dress. The study showed that: color matching of Opera costumes has strong decorative effect and ethnic characteristic; it can break the monotony of pure white wedding dress. The pattern of Opera costume was designed by the exaggerative way of symbolizing and distortion. The style of wedding dress integrated with Opera costumes elements breakthrough the norms and restrictions of daily life, the headpieces exquisite, traditional embroidery employed, colors varied, texture elegant. Applying the patterns and crafts of Opera costumes in modern wedding dresses could break the monotony of pure white wedding dress, presenting the beauty, grandness of wedding dress with ethnic flavor.

Key words: Peking Opera; dress; elements; wedding dress; design

随着对外开放以及人民生活水平的日益提高, 越来越多的女性在结婚时会选择穿着婚纱礼服。而中国现行的婚纱礼服以西方白色婚纱为主, 这种设计上的同质化无法满足中国女性追求个性、既表现新娘纯洁甜美又具有中国风情的心理需求。为了满足这种婚纱的市场需求, 研究小组对我国婚纱的来源、现状以及我国的国粹京剧服饰进行了研究, 并设计了具有民族个性和独有美感特质的婚纱礼服。

收稿日期: 2012-10-24

作者简介: 徐叶(1991—), 女, 浙江宁波人, 嘉兴学院设计学院服装设计与工程091班学生; 通信作者: 徐利平(1969—), 女, 浙江嘉兴人, 嘉兴学院设计学院副教授。

网络出版时间: 2013-04-10 17:08 网络出版地址: <http://www.cnki.net/kcms/detail/33.1273.Z.20130410.1708.016.html>

1 中国婚纱的来源及现状

古埃及新娘穿着的白色亚麻质地的多层细褶薄纱裙也许就是最早的婚纱。而在古希腊和古罗马时代,新娘穿一件由父母赠送的崭新的白色丢尼加礼袍,以此象征姑娘的纯洁。人们眼中新娘经典的婚纱,多具备维多利亚时代的窄腰、紧身、优雅蓬松裙子的外形。20 世纪 30 年代,在中国一些沿海的大城市,逐渐出现了一些新娘身穿白色婚纱礼服,头戴白色长纱,手捧鲜花,而新郎则穿着黑色大礼服与白硬领衬衫,戴着黑领结与白色手套,手捧黑呢高帽与之结婚的情景。慢慢地,婚纱被中国人认可并受到广泛喜爱。随着各种婚纱设计师的不断涌现,婚纱的样式、颜色、面料的种类也愈加繁多,人们的品位逐步提高,对婚纱的选择也有了更加广阔的空间。一项研究调查结果显示:在假设只选择穿着一件婚礼服的前提下,有 72.3% 的人选择在婚礼当天穿西式婚纱,25.2% 的人选择穿中式婚纱,2.5% 的人选择一般套装。^[1]

出现这种情况的原因有 4 个:1) 国外王宫贵族的影响力不同凡响,国外的贵族女性结婚时都会选择婚纱,她们的婚纱设计独一无二、工艺精湛、华美绝伦,每一次婚礼总会引起轰动,处于这个信息爆炸时代的中国女性也津津乐道于此,并心生羡慕;2) 婚纱的款式较符合现代人的审美趣味,婚纱的白色营造了一种梦幻气息,而蓬松的裙摆亦呈现一种华美气质,满足了女性的公主梦;3) 婚纱设计师不断设计出各种各样的西式婚纱来满足人们的需求,而市场上融入中国民族特色的婚纱设计却鲜少看到;4) 西式婚纱的品牌效应和广告效应及人性化服务满足了一部分女性发自内心的高高在上的感觉。

婚纱已成为中国人民婚礼服饰的首要消费品,并且不能忽视的是依然有相当一部分的人选择中式婚纱。中式婚纱的市场需求极大,有必要去进一步开拓这个市场。不难看出,要想解决中国婚纱的发展现状,当下最重要的就是设计出具有中国传统特色和民族风味的中式婚纱,让优秀的设计激发人们内心深处对中式婚纱的热爱,使每个新娘穿上中式婚纱时内心充满自豪感与满足感。

2 适用于婚纱礼服的京剧服饰元素

京剧服饰有诸多特征,如色彩、图案、服装款式、头面、服装工艺等。从美学角度看,这些是中国古代戏剧审美特征的集中体现;从文化学角度看,又是中国传统文化的艺术结晶。如果把这些特征融入到婚纱礼服的设计中,能使婚纱礼服呈现一种中式新风味。

2.1 色彩

在人们的印象中,京剧服饰繁复艳丽,简单来说便是“上五色,红绿黄白黑,下五色,紫粉蓝秋香古铜”,这些色彩热烈明朗,搭配应用更是大胆鲜明,具有浓厚的装饰效果,显现出浓郁的民族风格。京剧服饰的配色大多运用多种纯色以及原色对比,加以调和统一,使其达到悦目的效果。比如:红色和绿色、蓝色与橙色的补色对比调和;黑色与白色、黑色与金色的有彩色与无彩色对比调和;紫色与浅紫色、大红色与粉色的高明度与低明度的对比调和等等。^[2]图 1 中的女蟒采用红色的缎面为主底,间以蓝色,花纹以牡丹花为主,间以蓝色,并用墨蓝色镶边,在服装下半部分的橙黄色水纹,与蓝色底色形成补色对比。在色彩学中,橙黄色和蓝色是位于色相环上 180 度对比极强的一对补色,补色是很难调和的,用得不好就会显得格格不入而刺眼难看。可是这件女蟒的水纹用黑色勾边,在蓝色底色上绣上云纹与仙鹤,如此调和后橙黄色与蓝色却相映成趣,整件服装富丽堂皇。若以京剧服饰元素中明朗的配色冲击经典婚纱的梦幻纯白色,在视觉上就形成了强烈的冲击力,从而使得婚纱不再是以往单调的白色。

京剧服饰的色彩令人回味一样,京剧脸谱的色彩也具有着不同寻常的艺术美。京剧脸谱有红、紫、

黑、白、蓝、绿、黄、粉红、瓦灰、金、银等色, 用色彩的烘托与勾画, 把角色进行了符号化、标签化、特征化,^[3] 一直便有“红忠白奸黑直爽, 黄色猛勇金神仙”的戏谚, 使观众更直观地了解人物, 成功地塑造出了各种栩栩如生的舞台形象。如图2(1为副色, 2为主色, 3为衬色, 4为实色, 5为衬色, 6为界色), 京剧脸谱

图1 女蟒

图2 脸谱

有主色、实色、副色、衬色、界色, 用色彩多方位地塑造了人物的性格。我们可以将脸谱色彩用以婚纱礼服的色彩搭配, 除了沿用其色彩上的装饰线之外, 还可用于礼服的服饰线条, 如裙摆、开衩处、装领等等, 运用现代服装技术, 在制作工艺上进一步提升, 让小小的细节处都充满个性, 体现出穿着者的品位和对生活的感悟。

2.2 图案

京剧服饰的图案运用了象征、变形等夸张的艺术表现手法, 不仅有民族文化的呈现, 更有浪漫主义的艺术想象。京剧服饰图案形式多样, 用以象征不同性格与身份, 如有龙、凤、狮、虎、蝠、蝶、寿字、八宝(宝珠、方胜、玉罄、犀角、古钱、珊瑚、银锭、如意等)、海水、日月、花鸟等, 用以象征吉祥、福禄、威武等, 如图3。在这些图案细分之下又能有各种不同的形态, 例如龙又可分为团龙、行龙、大龙, 海水可分为全卧水、立卧三(五)江水、直立水、弯立水, 花鸟又有牡丹、竹、兰、梅、燕子、蝴蝶等等, 或具象或抽象的图案把京剧服饰的艺术之美表现得淋漓尽致。仅仅一个看似简单的正团龙就包含了鲤鳞、狮发、凤尾、虎掌、鹰爪、狮腿、蛇身、鱼须、鹿角、鱼翅、牛头等如此之多的图案, 如图4。京剧服饰的写意之美令人惊叹。把这些图案设计应用于婚礼礼服, 婚礼服的传统民族之美尽显无遗。

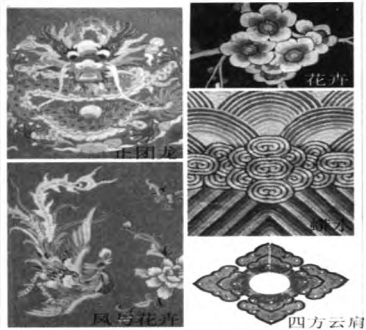

图3 京剧服饰的图案

图4 正团龙

2.3 服装款式

京剧服装具备了生活的真和形式的美, 高度概括了现实生活中服装式样的特点。^[3] 京剧服装包含首服、体服、足服。特别是京剧体服, 它可以分为蟒、帔、褶、靠、衣, 每个体系的服装又包含了更多的服装配件, 如云肩、玉带、靠领、虎头肩、吊鱼、小倚子、飘带等等, 突破了日常生活中一般的逻辑规范和限制, 概括力强, 极具写意之美。以云肩为例, 云肩外轮廓造型简单, 但其内部结构却变化多样, 并以绣线绣出精美的图案, 能够巧妙地展现女性肩部的柔和与饱满, 女性服饰的端庄、轻盈和婀娜,^[4] 如图5。若是把云肩的造型以及图案重新设计应用于婚礼服中, 不但具备温暖女性肩部的保护作用, 还使得婚礼服的立体感十足。

图5 云肩

2.4 头饰

京剧头饰包含了首服、发式、头面。首服有冠、帽、盔、巾；以青衣、花旦为例，发式主要有大头、抓髻头、旗装头、古装头（如图 6）这 4 大类。头面有软头面和硬头面两种，软头面由网子、片子、水纱、发垫、线尾子、发簪等组成，硬头面则有点翠头面、水钻头面、银锭头面 3 种。点翠头面中的“点翠”如耳挖子、偏凤、后三多等（如图 7），工艺要求很高，因羽毛名贵且工艺性强，多用于后妃、贵妃，象征身份尊贵。水钻头面中用水钻做头面，如泡子、小团凤、包头联等，取其晶莹闪烁之美，以此来衬托角色的年轻漂亮、开朗活泼。银锭头面中的梅华联、偏蝴蝶、兰花、压簪等，因其简洁素雅，多用于青衣行当，表示生活困苦。

无论是点翠头面，还是水钻头面，抑或银锭头面，都制作精美，或清雅，或华美，如果把它们的花纹图案、工艺设计等变化应用于现代新娘发型与礼服设计中，可以使新娘发型与礼服上下呼应，气质自成。

2.5 服装工艺

京剧服装中最能体现工艺美的非蟒服莫属，而蟒服的艺术美在于它的材质与工艺。蟒服多选用丝绸、锦缎和棉布等面料，并用金、银色等彩色丝线以传统绣花工艺绣制，色彩斑斓，质地高雅。除此之外，蟒服也会使用缙丝、漳绒、云锦等贵重的丝织品面料。古代宫廷蟒服中的云肩及图案纹样中的龙纹、祥云纹都是应用了

缙织的工艺制作完成的，使整个服装雍容华丽。^[5]

蟒服的制作非常繁琐，需经过图案、刺绣、印绘、缝制等多道工序和工艺，光是刺绣一道工序，便包含了多种刺绣工艺，有彩色绒线绣、平金平银绣、圈金绒绣，如图 8。绒绣俊雅清丽，圈金绒绣富丽

图 6 古装头

图 7 点翠头面

图 8 行龙及其细节

堂皇，平金平银绣光彩夺目。尤其值得一提的是蟒服中的盘叠龙，其鱼鳞片的制作工艺采用特定的叠鳞的绣制方法，刺绣者不画出鳞片，空手盘叠，是平金绣法中最难的针法之一，彰显出刺绣者深厚的艺术水准。若在婚礼服中加入手工刺绣，不但能使婚礼服显得华丽而隆重，民族风味浓厚，还能使婚礼服的收藏价值倍增。

3 融合京剧服饰元素的婚纱礼服设计实践

京剧是我国国粹，具备极高的欣赏价值，以其厚重的传统文化底蕴和艺术精神而享誉中外。选此元素作为设计要点，着重突出设计的视觉冲击性，与婚纱礼服的端庄经典相呼应，非但不显突兀，还会使人们在审美中深感不同文化的交汇，足以增强对中华民族传统文化的自信感。

3.1 婚纱礼服

在中国传统风俗中，红色是喜庆与吉祥的象征，因此在本系列婚纱设计中主要以大红色为主。婚纱礼服在举行婚礼时穿着，能突显婚礼的隆重与华丽。本系列婚纱均采用大摆设计，融入京剧服饰元素的婚纱礼服具有优美的民族艺术美感，是中国民族文化的体现。

图 9 款婚纱以喜庆的红色为主，领部饰以“点翠”，礼服胸部用刺绣工艺绣上团花，色泽艳丽以

增华美之感, 腰部用绸带装饰。X 形礼服更好凸显女性身材, 同时缀上刺绣飘带, 飘逸自得, 同时使礼服的红色大面积下摆不再单调。

图 10 款婚纱以红色为主, X 廓形及超大蓬松下摆, 华丽隆重感十足。肩部采用云肩设计, 图案对称有规则, 同时结合传统小立领, 修饰女性颈部, 着重突出女性肩部及前胸。裙摆处用刺绣工艺绣上牡丹与燕子, 华丽之余, 灵动有足。

图 11 款婚纱采用了传统婚纱的白色, 同时下摆处绣上鳞水图案, 并使用黄色与紫色渐变色, 增添婚纱色彩感。裙摆依次绣上祥云图案, 寓意“吉祥如意”。礼服胸部设计现代感十足, 而腰部处的结构分割能够更好修饰女性的腰部。

图 9 婚纱礼服 1

图 10 婚纱礼服 2

图 11 婚纱礼服 3

图 12 款婚纱双层薄纱蕾丝下摆层层堆叠, 营造梦幻气息, 蕾丝下摆花纹图案选自京剧服饰古装裙下摆, 而前胸透明丝织布上则绣上鹤, 取其“恭贺新禧”之意, 同时显得气质优雅。

图 13 款婚纱的叠色绣花腰带, 能极好地突显女性腰部的纤细。正红色超大下摆绣上牡丹凤凰图, 充满喜庆贵气, 下摆贴边用墨蓝色丝线绣出镂空效果, 具有浓郁的传统民族味。

图 12 婚纱礼服 4

图 13 婚纱礼服 5

图 14 婚纱礼服 6

图 14 款婚纱的前胸处用彩色丝线绣出牡丹花, 如意图案作为贴边, 富贵大气, 前短后长。

3.2 敬酒礼服

在中国现行婚俗中, 新娘一般会在婚礼中穿着婚纱礼服与敬酒礼服各一套。敬酒礼服在举行晚宴时穿着, 又称为晚宴礼服, 是中国婚俗中必备的礼服。在举行晚宴时, 新郎与新娘会按桌敬酒, 因此敬酒礼服的裙摆一般较短或贴身, 以方便新娘行动, 融入京剧服饰元素的敬酒礼服既有中式风格, 又富有婚纱的浪漫气息。

图 15 款礼服采用了对襟如意领的设计装饰领口, 寓意“如意”, 肩部的泡泡袖使肩部看起来柔和圆润, 提升女人味, 裙摆绣上龙凤图案, 取其“龙凤吉祥”之意, 而下摆的褶皱薄纱为礼服增添了梦幻的感觉。

图 16 款礼服肩部采用云肩设计, 并结合传统小立领, 使穿着者显得自信精神。礼服的腰带采用京剧服饰中的玉带设计, 在下摆处用黑线绣出花卉图案, 同时整件礼服以薄纱拼接与覆盖, 透视设计增强礼服的优雅感。

图 17 款礼服在前胸绣上精致的团凤图案,并用红色宽腰带配以金色蕾丝镂空大摆,显得复古又大气,同时蓬松的短摆又能使穿着者显得活泼俏皮。

图 18 款礼服在白色薄纱外又增强红色半片,同时用金线绣上图案,高贵优雅,用宝蓝色玉带与红色形成强烈的视觉反差冲击。礼服下摆拼接青绿、紫粉、天蓝色薄纱,清新自然。

图 15 敬酒礼服 1

图 16 敬酒礼服 2

图 17 敬酒礼服 3

图 18 敬酒礼服 4

4 结语

随着时代的进步,人们对中国传统文化加倍注重。本文结合中西方文化内涵,把京剧服饰元素融入到婚纱礼服设计中,进一步满足现代人民的审美需求,促进人们对中国传统美的重新审视,力求创建出具有中华民族特色并具有收藏价值的婚纱礼服的新思路。

参考文献:

- [1] 黄幅鸿. 我国婚纱产业发展现状与前景分析 [J]. 消费导刊, 2008 (16): 204—211.
- [2] 王川. 京剧传统服饰的色彩特点分析 [J]. 四川戏剧, 2008 (3): 78—79.
- [3] 王如宗, 谭元杰. 图解京剧艺术 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2011: 1—277.
- [4] 施建平, 王萱. 传统云肩服饰艺术的运用与装饰审美意义 [J]. 丝绸, 2001, 48 (3): 38—42.
- [5] 何爽. 京剧服饰中蟒服的艺术与审美 [J]. 四川戏剧, 2008 (2): 27—28.

(责任编辑 王连桥)