

从京剧的服装说到创作灵感

■ 王雅华

京剧的服装，行话叫“行头”，有“江湖行头”、“内班行头”、“私房行头”和“官中行头”之分。京剧表演中，在服装上有一个区别于其他戏剧形式的鲜明特点，就是它的非时代性。服饰是一个民族、一个历史时期的产物和标志，无论是话剧，还是电影，都要求其角色人物穿与其时代相适应的服装。可京剧的服装并不过多强调时代性。上至商周，下至明清，并不受时代限制，至今，传统戏服装基本上定型于明代的服装制式上。

戏剧服装设计作为一门独特艺术已被承认，服装体现的已不仅是作为实用的物质存在，而是具有艺术欣赏价值和表现气质的有生命的艺术品了。

随着时代的变迁，宗教、政治、经济、产业、科技、艺术等各种表层文化的发展和渗透，产生了复杂多样的变化，导致许多现代要领的产生，其中之一就是，服饰不再是一个单纯的物体，而是复杂文化中一个独立的体系，同时，又必须把它作为各种文化的综合体来进行考察。因为服装是文化，所以其作品必须具有主题性、艺术性、实用性。鲜明的主题从何而来？从丰富的知识而来，而其艺术性要靠其深厚的艺术修养。一幅好的设计效果图要靠其精湛的技艺，高超的制作工艺会使作品更加精美。正是设计师们的鲜明的主题，高超的艺术构思，精湛的制作技艺，使自然界中各种原料、辅料组成了具有生命力和实用价值的服装艺术品。

在服装艺术品的创作设计上我们孜孜以求的是探新索异，创新的源流是多方面的。

大自然是艺术的母亲。从大自然中寻求设计灵感。如海洋、天空、动物、人物、植物、泥沙、岩石等一切自然景物都是可以借鉴的。澳大利亚设计师琳达·达克逊说过：“对我来说，澳大利亚的灌木景观，辽阔的蓝天，泥土的丰厚的红色，灌木丛生的沙漠上的黄色和绿色，闪着耀眼的光芒的石头和树木，蛋白石漂亮的灰色，白色和萤光绿，所有的图案和想法则来自于装饰这个国家的美丽野花，这就是我所运用的色彩灵感来源。”

生活是创作的源泉。我们可以从生活中寻找设计灵感。生活是丰富多彩的，无论是旅游观光、娱乐、观摩新潮服装或建筑，还是身边发生的事，都可以诱发设计的灵感，生活中物的形状、体积、质

感、气味等都是很好的灵感来源，可以根据身边的事物诱发出新设计。

任何创作都需要丰富的知识。我们可以在历史及各种文化中寻求设计灵感。人类社会历史从原始社会开始已有二三百万年，有文字记载的历史也有五六千年。各种文化及艺术源远流长。广泛地吸收多种文化，将建立在我国及世界文化之上的审美意识融于服装，将艺术融进生活，这将是设计师的成功所在。服饰历来反映它所处的世界，反映着时代价值，它是时代的象征，直接反映一个历史时期的物质文明和精神文明程度，所以研究历史可以从诱发出新的设计灵感。

各种艺术都有相通之处。我们可以在姊妹艺术中寻求设计灵感。一幅好的图案、一首歌词、一幅画，都可以诱发设计灵感。罗宾·玛克伦在澳大利亚的工作室里创作她的编织毛衣艺术时的设计灵感就来自于绘画中明亮的色彩，她总是选择一幅她所喜欢的绘画来诱发其服装设计灵感。

巧妇得益于有米之炊。我们可以从原料和辅料中寻找设计灵感。作为一名设计师，手头要尽可能地占有原料和辅料，以便在相互比较与排比中获得设计灵感。如用亮珠与绒线编织成的服装，用亮片在服装面料上组成各种图案，用皮毛装饰领口、袖口等。经常地摆弄手头的材料，会从中发现许多搭配合理的图案、组合方式，甚至会看到编织纹路、样式、花形、图案以至整体款式。

想像是创作的翅膀。我们可以从想像和联想中寻求设计灵感。具有丰富的想像和联想是设计师必备的素质，敏捷和活跃的思维是艺术生命的延续，当一个设计师具备了各方面的条件后，联想和想像就会如泉涌。如你手中有几块布花，就会联想起花的季节和寓意及花语，这样你就会用想像构思出艺术形象，从而决定你将选什么样的布料。当你的手中有纱料、防水绸、真空棉时，你就会联想到夏天穿纱衣很凉爽，而利用防水绸和真空棉制成的棉衣可以防寒，你就会分别设计出夏季和冬季的服装。

有了这些创作灵感，什么戏剧服装都可以得心应手地创造出来。

责任编辑 王庆斌