

浅谈传统京剧服饰对当代服饰设计的影响

张馨月 王晓丹

(鲁迅美术学院,辽宁 沈阳 110004)

摘要:京剧是一门博大精深的艺术,京剧服饰的美为当代服饰设计提供了广阔的艺术灵感来源。如在现代服饰设计中直接或间接采用典雅美观、形式多彩的京剧服饰图案的设计手法,京剧表演艺术重要标志的脸谱形象与现代服饰设计,传统京剧服饰款式对现代服饰款式设计的影响。继承和发扬京剧服饰艺术,开发设计具有中国传统文化魅力的标志性服饰,是中国服装设计应尽的职责。

关键词:京剧服饰;当代服饰设计;影响

中图分类号:G114 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5646(2011)02-0053-02

京剧至今已有200多年历史。她吸收诸多戏曲艺术精华,逐渐形成具有自己特点的艺术风格和表演体系,被誉为中国的国粹,是中华民族艺术之树上的一朵美丽奇葩。京剧的美除在表演、舞美、剧情内容、音乐唱腔等方面具有很高的艺术价值外,还在京剧服饰艺术方面占有十分重要的地位。“经济的道具,昂贵的服装”这一句京剧界的名言,足以显现京剧服饰在整个京剧表演艺术中举足轻重的地位。京剧服饰也为现代服饰设计提供了广袤的艺术灵感。

一、京剧服饰概述

京剧服饰的样式基本上是仿明代的,后又吸收清装、旗装的服饰特点。使用时不分朝代、地区、季节,都按统一程式穿戴。京剧一切演剧用的物品都用特置的箱子放置,叫作衣箱制。衣箱制分有大衣箱、二衣箱、三衣箱、盔头箱、旗把箱、梳头桌,称为五箱一桌。衣箱制的核心是以一套固定的京剧服装、服饰品及其相应的穿戴制度,服务于所有京剧剧目的一切演出。也就是以一份完整的戏衣、盔头和戏鞋,适用于一切古典剧目的演出,具有通用性,表现了京剧所独有的艺术概括力,在世界戏剧服饰史上堪称一项非凡的创造。

二、传统京剧服饰对当代服饰设计的影响

在当代服饰艺术设计中,采用京剧元素的艺术作品可以说比比皆是。中国风——京剧元素在国际时尚舞台上掀起了一阵又一阵的风潮……下面是在现代服饰设计中经常出现的京剧元素:

1. 图案

传统京剧服装的装饰图案非常讲究,形式丰富多样,图案装饰典雅美观,既有具象的写实,也有抽象浪漫的夸张,常以刺绣工艺为表现手段。

在当代服饰设计中,直接或间接采用京剧服饰图案的设计手法是最为常见也最为丰富的。直接,是将京剧服饰中的图案毫无修改地运用到现代服饰品中。间接,则是

指将京剧服饰中的图案经过加工、变形,运用“形式美法则”的构成方式对其进行处理后得出的适合整体服装造型意味的图案。

(1) 服装面料上体现

图1为京剧中的典型服装黑缎龙马褂的造型,图2是利朗品牌设计师计文波在07-08秋冬米兰时装周中发布的最新款男装造型。

可以清楚地看到图2中无论是图案的内容、构造,还是在服装中分布的位置、数量以及颜色,都与图1很一致,只是在款式上用现代的夹克造型来承载罢了。

(2) 服饰配件上体现

图3为“上海滩”推出的皮包,此款皮包的设计重点在于包身正面三个经过装饰的如意云头皮垫。设计师巧妙地经常出现于戏衣领口和裙衩处的云纹运用到皮包设计中,构思新颖、造型独特。

2. 脸谱形象

脸谱是京剧表演艺术的一个重要标志,是京剧演员面部化妆的一种程式。一般应用于净、丑两个行当,其中各种人物大都有自己特定的谱式和色彩,借以突出人物的性格特征,具有“寓褒贬,别善恶”的教育功能。下面是脸谱影响现代服饰设计的几个方面。

(1) 服装面料上体现

图4的面料图案是由变形后的脸谱形象组成的。通过现代的设计手法进行重组构成的脸谱图案再通过款式的配合更具备了当代的时尚气息。

(2) 服装结构分割线上体现

京剧脸谱中有一种谱式叫“蝴蝶谱”如图5,这种谱式在远处观看酷似一只展翅欲飞的蝴蝶。此谱常被设计师运用到服饰品设计中。图6服装上的结构分割线便是根据这一谱式而设计的。此款服装中,面料分布、兜位、省线等分割线的安排都受到了前胸主要图案蝴蝶谱造型的影响。

作者简介:张馨月(1982-),女,天津蓟县人,硕士,主要从事服装设计与立体裁剪制版研究。

3. 服装款式

京剧服装的款式主要以明朝的服装样式为准,不受朝代、季节和地域的限制。在现代服饰中有很多服装的款式设计都受到了它的影响。如图7的云肩造型。

云肩,多为莲花如意形,并结线为缨络。在京剧旦角服装中应用的十分频繁。图8裙装突出了云肩的缨络部位,将其拉长并搭配几何彩带运用到裙摆位置。使穿着者在走动时极具飘逸、流动感。

三、设计师如何运用京剧服饰元素进行时装创意

京剧表演、京剧服饰都已司空见惯,那么如何在这门大众化的艺术中吸取营养、创意并设计出新颖独特的服饰艺术品呢?首先是通过观看大量的京剧剧目、观察收集京剧服饰及相关资料的过程来进行创意题材与素材的积累。其次,是使收集的京剧素材的积累发生质的变化。时装创意只有在一定的或是大量的素材积累的前提下,再加上进一步的观察、思考、综合、改造的加工过程,创意的题材才能生成,创意的目标才能实现。

京剧素材的收集是为了使用它、利用它。为此,就需要经常对所收集的素材进行反复的研究和思考。要用时装创意或时装构成的眼光去审视,构想它的运用方式和构成状态。可以这样去构想:放在人体或时装的什么部位?采用什么形式?什么样的形态更合适?与时装构成的其它部分是一种什么关系?采取何种材料和工艺去制作?时装如何穿着?人体如何运动?能否改变这种方式?等等。倘若如此这般地构想下去,有些素材就会派上用场,变成时装创意的题材。未被用上的素材,也会变成素材的储备,为将来的创意发挥作用。

总之,京剧是一门博大精深的艺术,是我们民族文化的重要载体,是一个取之不尽、用之不竭的艺术宝库,为祖国繁荣、社会安定、人民和睦和增强民族凝聚力起到了重要的作用。京剧服饰的美,为世界服装业的发展做出了巨大的贡献。继承和发扬京剧服饰艺术,开发设计具有中国传统文化魅力的标志性服装,是中国服装设计师应尽的职责。让京剧这门伟大的艺术形式能够长盛不衰的发展,让其中更多美妙的素材感染我们的艺术创作之路!

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7

图8

参考文献:

- [1] 骆正. 中国京剧二十讲[M]. 南宁: 广西师范大学出版社, 2004. 52. 105.
- [2] 孙颖. 剧装图案[M]. 北京: 中国工艺美术出版社, 2004. 22.
- [3] 赵梦林. 中国京剧脸谱[M]. 北京: 朝华出版社, 2005. 61.

(责任编辑 博 瀚)