

京剧服饰元素对现代服装设计的影响

宋堃萌

(丹东市中医药学校, 辽宁 丹东 118000)

摘要:随着服装设计构思的多元化,服装设计师越来越多地从民族传统文化中寻找设计灵感。京剧文化也是灵感来源之一。在现代服装设计中不仅要积极的吸收外来文化的有益营养,更要充分地利用中国元素,这样才能使民族传统走上现代的轨道,所以在做服装设计工作时就应该将创新的视角与着眼点落在深入挖掘每一个民族文化的精髓上,不断发展创新具有民族特色的服装服饰,以满足人们生活的需求。本课题归纳了京剧服装的款式、色彩、纹样及配饰在现代服装设计中的借鉴运用,总结了京剧服饰元素在现代服装设计中的应用价值,为现代民族传统服装设计提供参考。

关键词:服装设计;京剧;传统;服饰;设计元素

京剧被称之为国粹艺术,它是中国最具代表性的传统艺术之一,其服饰是以明代的服装制度为依据,但又不局限于明代服装,而是以美为终极目标,其中蕴涵的中国传统设计元素是东方文化的一处独特的景观和宝贵财富。为此,研究京剧服饰元素在现代服装设计中的应用价值,对服装设计师进行现代服装设计是有裨益的。

一、京剧服饰元素在现代服装设计中的借鉴运用

(一)对服装款式的借鉴运用

款式是服装的载体,京剧服装的样式种类很多,其款式造型均取自当时社会背景下的生活服装,但出现在舞台上时则是在生活服装的基础上加以变形、夸张,为舞台表演所用。在现代服装设计中,其夸张的造型被许多年轻的设计师借鉴运用,取名“锁麟囊”的设计作品,局部设计就是借鉴京剧服装中的水袖造型,融合不对称设计手法,使整套系列给人一种即关照传统又体味现代的感觉;在“创造自己的时尚”为理念的《完美世界》首届时装设计大赛中,作品《天莲》十分具有文化特征,其裙身的设计借鉴了京剧服装款式“靠”下裳的甲片造型。这些运用都很好地表现了中国文化的深奥和精神,源于传统,表现现代。

(二)对服装色彩的借鉴运用

京剧服装的色彩继承了中国民族艺术的装饰色彩传统,大胆用色,色彩倾向鲜明,注重强烈对比,通过多种纯色的协调统一和完美组合,在传达视觉美的同时充分表现出人物的情感和性格。在现代服装设计中经常可以看到京剧色彩的使用,如法国著名时装品牌迪奥的首席设计师约翰·加里亚诺 John Galliano,他在一次高级时装发布会上,模特的妆容如同京剧中的脸谱,服装色彩搭配上体现的华丽如同舞台上的京剧,服装忽视形体,而是追求一种更为夸张的舞台效果。

(三)对服装纹样的借鉴运用

京剧服装上弱绣的各种图案纹样均取于中华民族的吉祥物,表达着中华民族千古永恒的主题“吉祥”。吉祥图案为传统装饰纹样的一种,它是通过某种自然现象的离义、谐音或附加文字等形式来表现人们的愿望、理想。图案有龙、凤、仙

鹤等动物及牡丹、梅花等花卉,团寿、万字锦等字的美化变形。这些传统的图案纹样是我们进行现代服装设计取之不尽,用之不竭的创作源泉。在2007年国际米兰时装周上,中国时装设计师计文波先生用一名京剧演员作为专场发布会上的开场表演,这是中国男装第一次登上国际舞台。该系列作品以京剧艺术中的红蓝色等结合中国传统的凤凰、龙等纹样,出现在夹克中,极具冲击力。中国传统的图案及面料与国际流行的男装款式相结合,演绎了时尚与休闲相结合的男性新形象,展示了中国历史悠久的传统文化,给时装周上的观众留下深刻印象。

(四)对配饰的借鉴与应用

1.对盔帽和头饰的借鉴运用

京剧中各种人物所戴的盔帽和头饰都是根据人物化妆的完美造型而设计的。因其独特的装饰性在现代服装设计中被广泛借鉴运用。2004年,蔡美月国际婚纱首次在“中国国际时装周”中亮相,她将中国传统的凤冠霞帔和京剧服装配饰中常见的翎羽引入到现代婚纱中,带给观众浪漫唯美的视觉享受。

2.对脸谱的借鉴运用

中国京剧脸谱色彩艳丽、造型夸张,极具装饰之美,在现代服装设计中应用最广。意大利设计师 Valentino 在他的一个秋冬系列中就直接将京剧脸谱做成了扣饰,运用在衣服、挂包上;中国设计师龚燕的一款服装设计借鉴了京剧脸谱的装饰表现形式,以翎毛为肩饰,脸谱纹样为上衣花纹装饰,胡须为下裙的造型,并着以红、黑、白三色,将时尚设计与京剧韵味巧妙地柔和起来,耐人寻味。

二、京剧服饰元素在现代服装设计中的应用价值

(一)为服装设计师带来灵感来源

服装设计是一种具有创造性的活动,任何创新设计都离不开灵感,京剧服装中所运用的艺术夸张、象征等手法及图案、色彩的巧妙运用都蕴涵着传统审美的魅力,这些都为设计师提供了源源不断的设计素材,可以引发无尽的创作灵感。

(二)丰富服装设计中的艺术文化,提高服装

的艺术审美价值

京剧服装中蕴涵的中国传统设计元素是东方文化宝贵的财富,就其服饰纹样而言,它采用借物寓情,通过想象力创造非现实的抽象形象,反映人的心理状态和思想意识,如龙、凤、麒麟等以神话和传说为内容的图案是人类对自然的迷惘和崇拜心理的寄托,也是人类征服自然的美好理想的反映,它们所包含的信仰、审美都为今天的服装设计浓厚了文化背景,使服装更具有思想内涵,更具有艺术审美价值。

(三)实现服装的风格化

作为艺术文化的精华,京剧服装中蕴涵的艺术元素在现代服装设计中扮演着不可替代的角色。夸张的服饰造型,艳丽的民族色彩,传统的凤凰、牡丹等中国吉祥图案,精致的刺绣、滚边、盘扣,这些最具民族特色的中国元素越来越多地被设计师们运用在时装设计中,成为表现中国风情的重要手段,从而形成了极具民族风格的设计作品。

结论

综上所述,京剧服饰元素对现代服装设计的应用价值很高,京剧服饰中的款式造型、色彩搭配、图案纹样及配饰等设计元素都是我们取之不尽的素材,它体现了中华本土文化艺术的原生原创魅力和超越时代的审美意蕴,是中华民族特有的艺术宝藏,是服装设计师所学习和借鉴的宝贵财富。我们要懂得利用这些具有深厚文化底蕴的民族元素,将其运用到今天还不太成熟的中国服装设计中去,不仅能弘扬民族传统,而且能呈现出现代的时尚语境。

参考文献:

- [1]赵少华.中国京剧服饰.北京:五洲传媒出版社,1999
- [2]胡丽心.谈京剧服装的色彩个性.内蒙古民族大学学报.2006,(6):113-115.
- [3]徐丽慧.服装设计的民族性初探.齐鲁艺苑.2003,(1)28-30.
- [4]范聚红.现代服装设计中的中国元素.郑州轻工业学院学报.2006,(3):12