

京剧服饰图案在丝巾设计上的运用*

马雨清, 徐慧明, 徐利平, 唐香宁

(嘉兴学院 浙江嘉兴 314000)

摘要: 京剧服饰艺术蕴藏着浓厚的历史文化底蕴, 以其独特魅力展示着自己, 并且逐渐为大众所喜爱。而京剧服饰图案作为一种装饰性元素, 不断地被运用在现代各种设计当中, 美化并影响着现代人的艺术审美和品位。文章研究并分析了京剧服饰纹样的取材来源与色彩特点, 对京剧服饰纹样运用于丝巾设计中的方法进行了尝试性探索, 并分别提取了京剧服饰图案的素材、构图形式与色彩, 与丝巾设计相结合, 既达到了对现代丝巾设计的创新, 又实现了对中国京剧服饰文化的传承, 充分体现了时代与历史的完美融合。

关键词: 京剧服饰图案; 色彩; 纹样; 丝巾设计; 创新

中图分类号: J523.5

文献标识码: A

doi: 10.3969/j.issn.1673-0968.2015.12.014

服饰图案, 源于生活, 形成于大众观念, 随着社会的迈进以及人们思想观念的提升而不断发展与变化。每一个国家和地区的服饰图案都有它自己独一无二的特征, 是一个国家、民族或地区的政治、文化、宗教、生活习惯等方面的综合体现。这也就是中国服饰图案既具有鲜明而复杂的艺术特点, 又具有极高的艺术鉴赏价值及实用价值的原因。此外, 中国服饰图案不仅具有一种形式美感, 还具备气韵流动、格数羁绊、时空置换的独特艺术特点。

而京剧服饰, 在中国服饰文化中一直展示着自身辉煌灿烂、绚丽多采的姿态, 具有极强的观赏性与艺术感染力。京剧服饰在设计上注重整体性及装饰性, 通常惯用象征、夸张、变形等艺术手段, 尤其在色彩的运用上, 大胆而鲜明。京剧服饰是当之无愧的民间艺术瑰宝, 继承了汉族服饰的民族特色, 表现了汉族人民传统文化观念和审美思想, 也使得京剧服饰具备独立的艺术欣赏价值, 因而享誉中外。

1 京剧服饰纹样分析

1.1 纹样取材

京剧服饰图案是一笔珍贵的物质与精神相结合的财富, 京剧服饰图案的多样性为现代设计提供了丰富的设计语言, 具有强大的生命力和文化背景。在现代丝巾的设计中若以京剧服饰图案为符号元素, 可以重拾本土记忆, 形成独具鲜明、个性的民族风格, 同时吸收现代设计理念, 适应现代审美, 然后对京

剧服饰图案加以改造、提炼、运用与创新, 形成独特的丝巾艺术作品, 别具艺术风味。

京剧服装以其精致华美著称, 材料多采用绸缎, 无论是其精美的刺绣图案, 还是丰富的头面装饰, 都具有极强的视觉效果。京剧服装在纹样的选择上常用龙和凤, 这两者都是中华民族精神理念与审美思维的象征, 龙在中国传统文化中象征着权势、高贵、尊荣, 同时也标志着幸运与成功; 而凤则是纳福迎祥、驱邪禳灾的象征。在经历了不断地演变后, 龙凤纹样仍在不断寻求并创造新的形式。当然, 花、鸟、鱼、虫、兽也都是京剧服饰中塑造各类人物形象的装饰纹样。

在处理纹样与人物的关系时, 京剧服饰多采用比喻象征、双关寓意等表现手法, 并以此组合成装饰纹样。在京剧服装的纹样中, 任何图案元素都是经过艺术创作的, 具有一定的造意, 需要根据人物、剧情等需要去立意。因此, 这就使得在创造服饰纹样时, 不仅要考虑人物的身份、性格, 也要考虑人物的内心情感活动, 艺术处理上追求神似不求形似, 在塑造人物外部形象上具有一定的通用性。

1.2 纹样色彩

京剧服装在色彩上追求的是繁富艳丽, 明朗热烈, 充分体现了中国传统的审美观念与文化观念。戏剧服饰作为一种舞台服饰, 与生活服装之间存在一定的区别, 必须要以鲜艳的色彩来引人注目。相

* 项目名称: 国家级大学生创新创业训练计划项目(201410354001)。

作者简介: 马雨清(1993-), 女, 2012级本科生, 服装艺术设计专业。

较于语言来说,色彩和图案对于人物性格的刻画是无声的,但更传神、更简练,它直接作用于观众的视觉,并传达至大脑产生思维,即对人物性格所具有的美学特征的直观感受。京剧服饰以其写意的色彩运用手法,让京剧纹样色彩具有了典雅、高深的气质,以达到美的最高境界。

京剧服装对色彩的运用范围广、敢于运用以及配色灵活。尤其是在色彩搭配上,运用了色彩学的原理,并从民间艺术中借鉴了传统配色方法,多以纯色或者饱和度较高的原色碰撞,后加以调和统一,色彩对比鲜明,产生一种赏心悦目的效果。比如红蟒的龙纹用了三蓝退色刺绣方法,这种色彩搭配色调、冷暖对比强烈。在纹样的周围用了许多黑线和金线勾边,起到了一定的调合作用。服装下摆运用不同颜色的水纹样点缀,整体显得富丽堂皇。又如在京剧《狸猫换太子》中的黑蟒以黑色和金色为主色,黑底上金色的行龙非常生动,整体色彩简单,但鲜明的色调对比使其寓丰富于简单之中,在简单中求得概括,同样引人注目。(如图1)

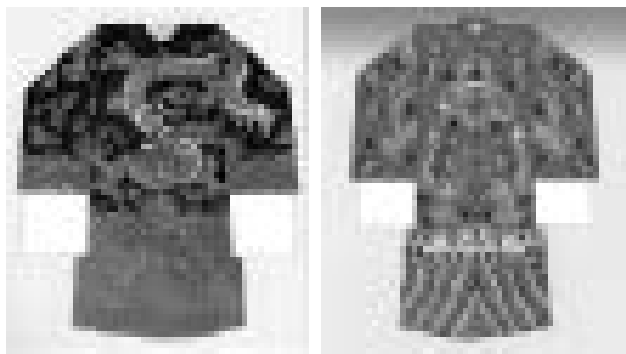

图1 京剧服饰(左黑蟒 右红蟒)

不同角色的京剧服饰都有不同的装饰图案,纹样色彩的生命力是色彩与人的情感的融合所给予的,充分展现了民族的图案寓意和色彩意识。而京剧服装色彩大多是表现写意的,不是单纯的外在物象色彩,而是打破色彩原有的束缚,追求平面或立体的装饰效果,更具有装饰性趣味,给人心理的想象空间和视觉的美感,所以服饰纹样色彩的选择一般与剧情内容息息相关。因此,京剧服装是京剧艺术的载体,通过改变色彩的个性化和图案的多样化,对图案纹样进行创新和提炼从而不断的发展和延伸。

2 京剧服饰纹样运用于丝巾设计方法探索

京剧服饰图案通过取材、重构、色彩等设计特征展现了程式美、民族美、写意美,具有审美、实用、传承京剧传统文化的作用。现代丝巾图案设计可以取其精华加以运用,丰富了现代丝巾图案纹样的设计表达。京剧服饰图案取材往往反映了吉祥的寓意,所以会选一些吉祥灵物来表现。在京剧服饰上,运用最广泛的是龙图腾纹样。通过对传统民族吉祥图案的理解和领悟,把握形式,用象征、谐音、暗喻等手法进行表达。这些手法表现在现代设计中,是对京剧传统文化意识无尽的展现,是任何其它艺术形式中所没有的。

2.1 提取素材运用与丝巾设计中

现代丝巾设计的设计原则需要充分提取自然万象的精华并运用其中。同时,从圆形图案的造型中也可以看出过去与未来人们对圆满、团圆的追求,例如图案造型大多呈圆形,图案丰富精美。通过对图案的观察和理解,进而体会其蕴含的寓意以及文化根源,挑选出精致的自然纹样或花卉进行排列组合,同时运用了花团锦簇的意思来表达现代丝巾的图案设计。(如图2)这些图案设计体现了精妙绝伦的图形构造和纷繁复杂的设计手法。民族与时尚、传统与经典的碰撞表达,符合现代人们对吉祥、对幸福生活的渴望和美好憧憬。

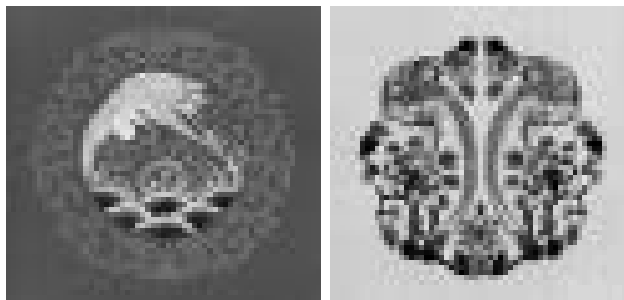

图2 团花纹

2.2 提取构图形式运用于丝巾设计中

规划、布局设计画面结构来表现作品内容是现代丝巾设计图案构成的艺术设计方法。它的构图主要还是协调色调强调平面视觉,表现层次可以有丰富变化。京剧传统服饰图案元素主要还是从自然界提取,然后赋予一种比较简单抽象的归纳与概括,

在设计和制作上可能有一些限制,而且图案相对单一化。因此,在进行丝巾图案的设计创新中我们不能通过简单的模仿、生硬的运用别人的设计,而应该在传统服饰图案图形上加入形式美法则和设计手法进行深入设计,在图案构成上进行重组,这样才能达到我们现代人的使用需求和审美层次。

因此,把传统文化的精神内涵和构图形式运用到现代丝巾的设计上,使传统构图形式既能传承传统文化内涵,又能传递时尚讯息。创新中的形式美是由原始形式的演变而来,在保持京剧服饰图案基本元素的基础上,运用改造、提炼与创新等手法,创造出符合当代的艺术作品。继而体现了美学上的打散、重组的设计特征,不受本身图案形态的规律和纹样排列的具象限制,使得京剧文化做到真正的继承与发展,从而创造出具有时尚性、艺术性且吻合时代意义的精美丝巾图案。(如图3)

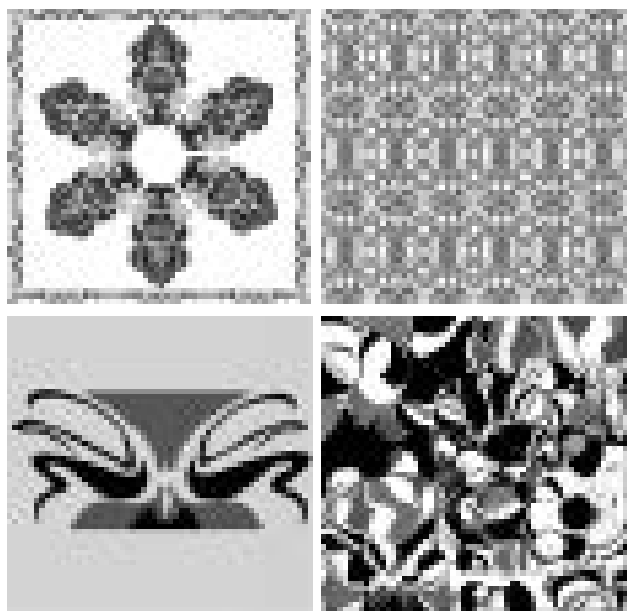

图3 设计款式图

2.3 提取色彩运用于丝巾设计中

京剧服饰的色彩世界万物、文学历史、宗教信仰等多方面有着密切的关系。京剧服饰色彩的有趣之处在于舞台上的京剧服饰色彩都是有限的,需要通过这些不同色彩的搭配混合打造各种各样的人物形象。借鉴独特的京剧服饰图案色彩,通过自然色彩、构筑意象色彩和人文色彩的联想,这将有助于

现代丝巾图案色彩应用得更富有创意。京剧是国粹,是瑰宝,其服装虽然颜色比较鲜明,看了让人感受到京剧服饰在色彩的搭配上独到。积极阳光的色彩往往能够满足人们对审美的要求,所以色彩是引起人们共鸣的形式要素。现代丝巾图案色彩除了要彰显使用者的气质外,通过变换多样的个性化色彩以及巧妙的搭配设计,用色彩烘托出使用者对生活的需求,以及满足女性消费者文化内涵和精神层面的需要。

3 结语

丝巾是服饰类产品不会过时的时尚,其与京剧服饰图案的结合,是一场对创作对象进行元素提炼和归纳重构的头脑风暴。京剧服饰图案在取材、构成和色彩方面都有独到之处,所以它对现代丝巾设计非常有价值意义。现代丝巾设计中对京剧服饰图案的创新应用,使其赋予每一条丝巾精美绝伦的图案,不仅在时尚艺术上创新创造,更是充满京剧精神文化内涵。京剧服饰经过提炼到概括到美化到装饰形成的一系列既有严格的程式规范,又有现实的表达,有利于对文化的发展和传播,特别是一些经典图案的传承。这种京剧服饰图案在丝巾设计上的运用充分体现了中华民族的审美意趣与时尚艺术的价值,也给人们以无限的想象空间。

参考文献:

- [1] 王川. 京剧传统服饰的色彩特点分析[J]. 四川戏剧, 2008; (03):78-79.
- [2] 付艳丽. 浅谈京剧服饰的装饰纹样及色彩[J]. 科学大众(科学教育), 2013;(02):120.
- [3] 王玮. 现代丝巾设计中羌族传统服饰图案创新应用[J]. 丝绸, 2014;(05):63-68.
- [4] 张蕾, 林竞路. 丝巾图案设计中形式美法则的运用[J]. 现代装饰(理论), 2012;(12):217-219.
- [5] 陆洲. 中国服饰图案的传统与创新[J]. 美术教育研究, 2013;(21):93.
- [6] 吕昉. 对当代丝绸服饰的符号学解读与消费文化分析[J]. 丝绸, 2012;(06):59-62.
- [7] 陈申. 中国京剧戏衣图谱[M]. 北京:文化艺术出版社, 2009.