

融入京剧服饰元素的丝巾创新设计

唐香宁,徐利平,马雨清,段旭旺,韩 驰,吴俏燕

(嘉兴学院 设计学院,浙江 嘉兴 314033)

摘要:京剧服饰既有典型的中国传统服饰特点,又有其自身独有魅力。文章从京剧服饰的色彩、纹样及配饰的角度出发,分别对其色彩的运用方法和象征意义、纹样的构图特征和深刻内涵,以及配饰的独特形式进行剖析,总结出京剧服饰元素的艺术特点。同时考虑到丝巾设计的四个因素,运用情感化、风格化、趣味化的创新思路,对丝巾的设计方法进行探究,并进行尝试设计,力求使京剧服饰元素与丝巾设计能够更完美的融合,以达到对京剧服饰文化的传承与丝巾设计的创新。

关键词:京剧服饰;色彩;纹样;配饰;丝巾设计;创新

中图分类号: TS941.42

文献标志码: B

文章编号: 1001-7003(2015)09-0041-05

引用页码: 091202

Innovative Design of Silk Scarf Integrating Elements of Peking Opera Costumes

TANG Xiangning, XU Liping, MA Yuqing, DUAN Xuwang, HAN Chi, WU Qiaoyan

(Institute of Design, Jiaxing University, Jiaxing 314033, China)

Abstract: Peking Opera costumes have both typical features of traditional Chinese costumes and their own unique charm. This paper analyzes the application method and symbolic meaning of colors, picture composition features and profound connotations of patterns and unique form of accessories from the perspective of colors, patterns and accessories of Peking Opera costumes, summarizes artistic features of elements of Peking Opera costumes, explores design method of silk scarf with emotional, stylized and interesting innovation thinking in consideration of four factors of silk scarf design and attempts to design and make elements of Peking Opera costumes and silk scarf design integrate more perfects so as to achieve the inheritance of Peking Opera costume culture and innovation of silk scarf design.

Key words: Peking Opera costumes; color; patterns; accessories; silk scarf design; innovation

京剧服饰,作为京剧艺术中最主要的形式之一,它兼具符号性及装饰性,并以其鲜明的民族色彩,纷繁的装饰纹样,以及精湛的制作工艺在中国戏曲服饰的舞台上大放溢彩,乃当之无愧的艺术瑰宝。如今,京剧服饰元素被许多设计师当成珍贵的灵感来源,广泛地运用于服饰、家纺等多个设计领域。然而目前京剧服饰元素在丝巾上的运用仍还停留在单纯的模仿阶段,缺乏深层次挖掘和进一步设计,远不能满足市场对于创新性的要求。而汲取中国传统民族艺术的精髓,也不应该是单纯的模仿,因此,如何重

新审视中国传统民族艺术精髓,通过再创的过程,将京剧服饰元素融入到丝巾设计中仍是个值得深究的问题^[1]。

1 京剧服饰元素

1.1 色彩纯粹,对比强烈

京剧服饰的色彩通常取材于生活及自然中最真实的颜色,主要分为“上五色(红绿黄白黑)”和“下五色(紫粉蓝湖香)”,而实际运用时通常在此基础上进行延伸和扩展,繁衍出众多中间色。在运用手法上,惯以多重色彩对比,达到局部矛盾、整体和谐的效果,在倾诉情感的同时赋予极强的视觉感。此外,也包括利用点、线、面的形式将色彩组合,使其抽象化,赋予其独有的意境,这是一种具有层次性的表达手法。如京剧脸谱,通过对抽象的线条、鲜明的色块

收稿日期: 2014-11-28; 修回日期: 2015-04-21

基金项目: 国家级大学生创新创业训练计划项目(201410354001)

作者简介: 唐香宁(1993—),女,2011级本科生,服装设计与工程专业。

进行夸张、变换与组合,在展现视觉之美的同时,利用色彩联想丰富人物性格。京剧服饰在色彩的运用上具有极强的写意性,从色彩的象征意义上来说,主要有如下三点:

1)象征人物的身份地位,是“明贵贱,辨等级”的工具^[2],如以“黄色”喻尊贵,“青色”喻卑贱,而尊贵又有高低之分,皇帝着“正黄色”,太子、亲王均着“杏黄色”。

2)象征人物性格特点,如项羽等着“黑蟒”以示其刚直沉稳;关公着“绿蟒”、妆“红脸”以示其智勇双全。

3)象征场景氛围,如白色用于丧事,表哀悼之意;红色用于婚庆时,表喜庆;而在临刑时,则表辟邪图吉利。

1.2 纹样寓意,构图均衡

京剧服饰纹样的种类繁多,不仅吸收了历代服饰纹样的特点,同时也汲取了建筑 and 生活中各类器皿中的图案。对于同一纹样,它通常以多种形态进行表现。如云龙纹有团龙纹、行龙纹、大龙纹三种形态,而海水纹则有立水及卧水。京剧服饰纹样在构图及纹样组合上追求一种平衡之美,并在一定程度上反映了中国传统文化,以及思想观念,概括为以下几点:

1)方圆兼济,如图 1(a)^{[3]211}所示。京剧服饰纹样在外形和布局上以方和圆居多,其中回纹、绵长等为方,团花纹等为圆,这是以中国传统哲学思想为基础的构图形式,也是中国传统服饰图案最典型的构图格式,即“方圆套叠、破方为圆、方中有方”^[4],只有方圆相济方能达到和谐。

2)对称,如图 1(b)^{[3]1}所示。京剧服饰纹样在整体上讲究对称的形式美,蟒袍通常采用中心对称法则,整体庄重威严,气势磅礴,同时象征着权势。而帔、靠多为以前中为对称轴的左右对称形式,以此达到视觉上的协调美观。

3)均衡非对称,如图 1(c)^{[3]139}所示。这主要运用于有角花装饰的服饰,如小生穿着的褶子,在左下角以一树梅或其他花卉为装饰,而交领边缘又饰以同类但形态不同的花卉纹样,使整体达到呼应与均衡。

4)反复和连续,如图 1(d)^{[3]83}所示。以二方连续或四方连续的手法将云纹、回纹等循环往复的向周围延伸扩散,在排列上体现有层次化的节奏和韵律,

实现了动与静的结合,极具装饰效果。

5)散点,如图 1(e)^{[3]246}所示。主要运用于丑行所着的服饰上,如散花褶子、绣花俣衣等,通身绣以形态各异的花卉或蝙蝠或蝴蝶等纹样,在零散中寻求整体感。

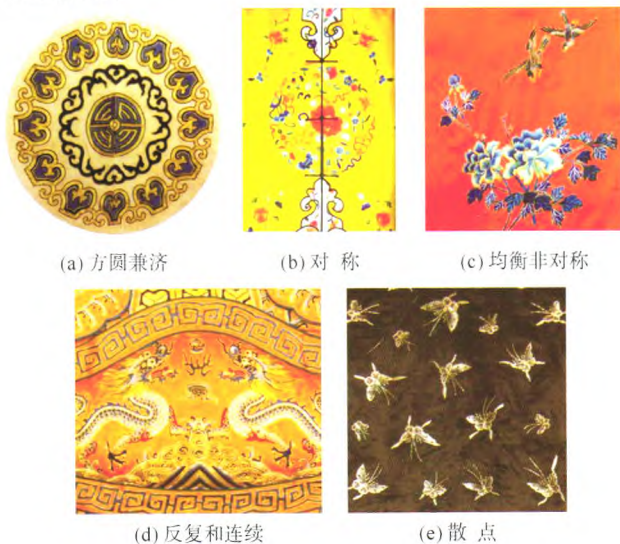

图 1 京剧服饰图案

Fig. 1 Patterns of Peking Opera costumes

京剧服饰纹样的构图通常采用“双关寓意”及“比喻象征”的手法传达其深刻内涵。如龙凤纹样,既象征着尊贵与权威,又有避邪之意,其他诸如仙鹤既象征长寿又体现仙道文化,梅、兰、竹、菊象征清廉高洁,牡丹象征荣华富贵。京剧服饰纹样的“感性”化使得纹样超脱于具体的形,而升华到了抽象的思维层面,同时也是对中国传统的思想观念高度概括。

1.3 配饰独特,工艺精湛

京剧服饰文化中服饰配件也具有一定的研究价值。如云肩是京剧服饰中独特的服饰款式,它的灵感来源于“天人合一”的道家思想,追求万物间的包容与和谐。云肩在外部廓形上主要分为几何(如圆形、方形等)和自然(如葫芦形、蝴蝶形等)两种形态,并且尤为注重线条美,最典型的四合如意式云肩(图 2^{[3]46})就是由四个线条柔和,行云流水的“如意形”云纹组成,象征着天下四方祥和如意。云肩的大结构是对太阳崇拜的抽象化体现,主要以“X”纹的放射形、旋转式放射形、象征四时八节的“米”字形和甲骨文中的“巫”字为骨架^[5],其图案则是在基础骨架上以层层渐进式向外扩散、排列。

而点翠头面,因其工艺精湛、样式精美而闻名,通常由皇后、贵妃等身份尊贵的女性佩戴。点翠头

图 2 四方如意式云肩

Fig. 2 Quartet opera cape

面(图 3^{[6]28})的物件数量是所有硬头面之中最多的,并且每种头面都有规定的佩戴方式及佩戴位置。点翠头面主要起到了美化和装饰头部的作用。

除了点翠及头面外,诸如盔头中的冠、盔、巾、帽,以及象征显贵的玉带和体现妩媚柔美的飘带、缨穗等都是京剧服饰中惯用的配件种类。

图 3 京剧头面

Fig. 3 Peking Opera head ornament

2 丝巾的设计方法探究

2.1 丝巾设计因素

在丝巾设计中主要考虑四个因素,分别是色彩、纹样、构图及承载的内涵。首先,就色彩而言,它是丝巾设计的第一要素,影响人对于丝巾的视觉感受。其次,则要考虑纹样的设计,纹样可直观地展现丝巾的内容,传达丝巾设计的主题,京剧服饰丰富的纹样种类可为设计者提供源源不断的灵感。而构图则是

丝巾设计的基本框架,是至关重要的环节,它可将局部图形通过有效合理地组合最终达到整体效果^[7],使得丝巾呈现一种具有层次性的美感。最后,丝巾承载的内涵是其附加值的体现,也是丝巾的灵魂所在,将京剧服饰元素结合于丝巾设计中使丝巾承载着京剧服饰之魂,赋予其一种民族情感。因此,以上述四种设计因素为基础,考虑融入情感化、风格化、趣味化的设计手法将京剧服饰元素运用于丝巾的创新设计中。

2.2 情感化的丝巾设计

京剧服饰中不同的纹样组合及色彩搭配,既可作为不同人物角色的区分,又象征着不同的内涵及寓意,利用情感的可传递性,通过对京剧服饰元素的再创造,将其情感在丝巾上得以体现。笔者从京剧服饰中的蟒袍着手,以寓意吉祥、富贵的色彩及图案对丝巾进行设计,如图 4(a)所示。在色彩上,以象征尊贵的杏黄为主色调,辅以紫、蓝等色形成对比。在图案上抽象了象征富贵的团花纹、行凤纹、回纹等,着重体现神韵,而回纹与花卉的组合回纹,采用四方连续,并在色彩上对比变化,展现其多样性。构图方式上继承了京剧服饰纹样的特点,整体呈中心对称式,在布局上借鉴了云肩的层层渐进式的排列方法,以团花纹为中心,逐层向外扩展至方,达到方圆兼济的效果。丝巾整体气势恢宏,既体现了京剧服饰中严谨的形式美,又蕴藏着中国传统文化的内在美。

云肩作为独特的京剧服饰款式,同样以其丰富的装饰语言展示着深邃的文化底蕴。笔者借鉴云肩的“如意形”云纹作为图案构成的框架,如图 4(b)所示层层叠入。图案上选取代表着特殊意义的艺术符号和美好寓意的装饰纹样,如以蝙蝠象征福,以枝繁叶茂象征圆满,而色彩上采用白底花青,带有几分青花瓷般素雅之美,辅以灰秋色,与钴蓝形成对比,整体效果高雅大方,极具中国情调。

(a) 款式一

(b) 款式二

图 4 情感化设计(马雨清设计)

Fig. 4 Emotional design (Designed by MA Yuqing)

2.3 风格化的丝巾设计

目前的设计软件,如 Photoshop、CorelDRAW、AI 等,都具备特殊的设计功能,可以对图像进行更为丰富的处理,呈现诸如水波、风动、光影、马赛克等独具风格的效果。若是将这些效果与具象京剧服饰元素结合运用,产生抽象的图案,并运用到丝巾设计上,将使丝巾兼具独特的风格特质与现代感。

对京剧脸谱进行打破重构,采用纯度较高的红、黄、蓝、绿为主色,对比强烈,以笔触式线条将脸谱中规律线条抽象化,整体呈现出色彩斑斓的油画效果,具有强烈的视觉冲击力,如图 5(a)所示。另外,笔者又以马赛克的形式将脸谱分解成各种不规则色块的组合,以明黄为主色调,用赤橙色线条作为区隔,协调统一,给人轻松愉悦之感,整体如同一幅玻璃马赛克的装饰画,极具时尚感,如图 5(b)所示。

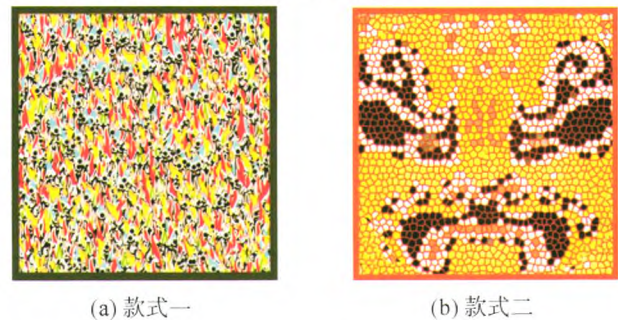

图 5 风格化设计(段旭旺设计)
Fig.5 Stylized design (Designed by DUAN Xuwang)

2.4 趣味化的丝巾设计

产品的趣味化语言不仅增强了与人之间的交流沟通,也让使用与被使用这种平淡无奇的关系萌发出一种极微妙的情愫^[8]。现代人,特别是青年人更喜欢具有趣味化的设计,并希望通过趣味化的产品达到一种精神上的愉悦感。在追求丝巾视觉上的美感的同时,也需要寻求设计的创新点,因此,可考虑将趣味化的设计手法融入其中。

以点翠头面为原型(图 6),将其佩戴的立体效果转化为平面效果,采用对称式构图,既呈现出协调均衡的视觉效果,又能实现佩戴效果从二维到三维的转变,即以对角线为中心对折,佩戴至头部,远观则犹如佩戴了点翠头面,灵动飘逸,似真似假。色彩上最大程度地还原点翠的真实颜色,两鬓点缀一抹红,更显生机活力。该例的趣味性主要体现在三维与二维之间巧妙转变,使得丝巾兼具实用性与多重装饰效果。

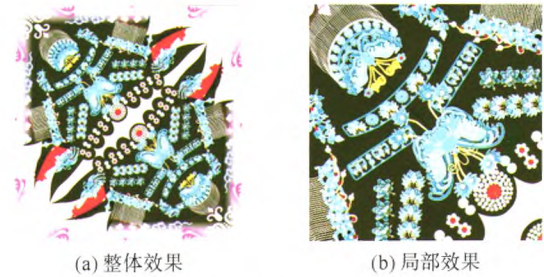

图 6 趣味化设计一(马雨清设计)
Fig. 6 Interesting design I (Designed by MA Yuqing)

京剧脸谱以其夸张形象的造型深入人心,以如图 7(a)^[9]^[95]所示京剧人物张郃的脸谱为灵感来源,通过对脸谱造型的重新塑造,使其从单纯的脸谱转化为具有生命力的拟人化卡通脸谱,并且利用发型、耳机、复古墨镜等现代流行性元素增强整体的喜剧效果,从而产生趣味性,如图 7(b)所示。对提取的元素再塑造后,采用散点式的构图方式,将不同大小、不同朝向的卡通脸谱规律地散落于丝巾上,最后以一个大的卡通脸谱为丝巾的底纹,使得整体和谐、呼应,如图 8(a)所示。此外,设计者又将方格式构图与反复、连续的手法相结合进行构图,整体图案呈严谨的格状,而卡通脸谱的朝向的转变使得整体不显呆板,如图 8(b)所示。该系列以一种幽默的设计手法使丝巾极具个性化,不仅迎合了年轻人的爱好取向,同时卡通元素也会激起儿童的兴趣,有利于京剧文化在新生力量中的弘扬与传承。

图 7 设计过程
Fig. 7 Design process

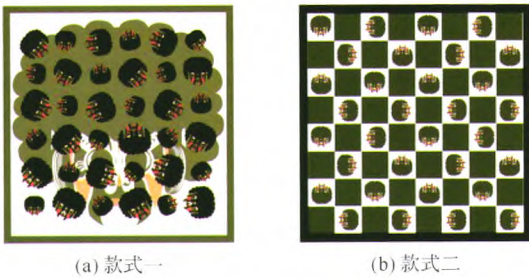

图 8 趣味化设计二(马雨清设计)
Fig. 8 Interesting design II (Designed by MA Yuqing)

3 结 语

京剧服饰是中国戏曲服饰中的璀璨之星,具有极高的鉴赏价值。但随着京剧从主流娱乐舞台上的逐渐淡出,京剧服饰文化的传承也受到了一定程度的阻碍,使得人们必须要寻求多样的传承方式,而在丝巾设计中融入京剧服饰元素就是京剧服饰文化在传承方式上的革新手段。丝巾既作为一种常用的服饰品,具有保暖的服用性和美化、点缀服装的装饰性,又是常见的旅游纪念品和馈赠友人的礼品,深受国内外友人的喜爱,二者的融合不仅赋予了丝巾全新的设计理念,更是对京剧服饰文化的继承、创新与发展。

参考文献:

- [1] 林竟路. 论丝巾图案的设计[J]. 丝绸, 2003(6): 18-20.
LIN Jinglu. On the scarf pattern design[J]. Journal of Silk, 2003(6): 18-20.
- [2] 董晓丽. 从京剧服饰色彩看中国传统色彩文化观[J]. 艺术教育, 2011(5): 38-39.
DONG Xiaoli. Viewing the Chinese traditional cultural from Peking Opera costumes[J]. Art Education, 2011(5): 38-39.
- [3] 陈申. 中国京剧戏衣图谱[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2009.
CHEN Shen. Photographic Encyclopedia of Traditional Beijing Opera Costumes [M]. Beijing: Culture and Art Publishing House, 2009.

- [4] 江汝南. 论中国传统服饰图案的符号象征[J]. 美与时代, 2006(2): 41-43.
JIANG Ru'nan. To discuss the symbolism of pattern in Chinese traditional costumes[J]. Beauty & Times, 2006(2): 41-43.
- [5] 歧周, 歧从文. 云霞映日晴空散虹: 中国汉民族服饰云肩[J]. 东南文化, 2002(12): 6-25.
QI Zhou, QI Congwen. Rosy clouds reflecting gleam of sun: Chinese finery of Han people [J]. Southeast Culture, 2002(12): 6-25.
- [6] 马静. 传统京剧旦角化妆技法[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 2009.
MA Jing. Traditional Making up Skills of Beijing Opera Actor [M]. Beijing: Publishing House, 2009.
- [7] 张蕾, 林竟路. 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.
ZHANG Lei, LIN Jinglu. Application of formal beauty in pattern design of silk scarf [J]. Modern Decoration (Theory), 2012(12): 217-219.
- [8] 李妮. 产品趣味化设计方法[J]. 工程图学学报, 2006, 27(5): 115-120.
LI Ni. The methodological study of funny production design [J]. Journal Engineering Graphics, 2006, 27(5): 115-120.
- [9] 闫群. 中国京剧脸谱图典[M]. 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2000.
YAN Qun. The Facial Makeup in Beijing Opera of China [M]. Harbin: Heilongjiang Publishing House, 2000.