

戏曲创意首饰设计与研究

——以旦角首饰设计为例

陶靓子

(浙江艺术职业学院 美术系,浙江 杭州 310053)

摘要:本文以京剧旦角首饰作为研究切入点,提取旦角首饰的造型精髓、研究其设计符号,结合现代首饰设计的审美需求,探讨如何在传承保护戏曲文化同时让戏曲首饰有创新发展。

关键词:戏曲;符号;京剧首饰(头面);现代首饰设计

戏曲是中国特有的民族艺术,是包含文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技及表演艺术综合而成的一门传统艺术。以京剧、昆曲为代表的传统戏曲,已经被列入“人类非物质文化遗产名录”,^[1]但由于没有充分地和市场接轨,逐渐出现衰退迹象,所以保护传统的戏曲文化迫在眉睫。京剧作为戏曲艺术的代表形式,在艺术创作的文学剧本、表演艺术形式、角色动作表现手法、舞台调度、舞台美术等各个方面的内容都是丰富而完整,集中国传统戏曲文化思想艺术之大成,不论从哪个角度深入精研,都能编写成皇皇巨作。本文仅以京剧行当中“旦”角的首饰(头面)作为研究的切入点,立足于时下市场对于首饰设计的审美需求,提取传统的戏曲首饰元素,研究如何设计符合现代审美的新的戏曲符号,力求能寻找一种对于传统戏曲文化的创新的传承形式。

1 京剧中的旦角

京剧舞台上的角色是生活中人物原貌的高度提炼,每个角色都是根据人物的性别、年龄、性格、职业以及社会地位设计的。在演唱方法、表演技术、化妆、服装等方面加以不同的艺术变化,这样就把舞台角色分成了生、旦、净、丑四个类型,也就是京剧中的“四大行当”,而每一种行当内又有进一步的细致分工。京剧“旦”角是女性角色的统称,扮演的是各种不同年龄、不同性格、不同身份的女性人物,又再细分为正旦(青衣)、花旦、武旦、老旦、彩旦(摇旦)、刀马旦、花衫等。

2 京剧旦角的首饰(头面)研究

京剧“头面”即京剧旦角头上各种化妆饰物的总称,即旦角头上戴的妆和首饰。头面分软、硬两种。“软头面”也叫“青头面”,是演员头部化妆的基础,插戴硬头面、带盔帽都要在软头面上进行。软头面一般分为发片子、线帘、网子、发垫、发簪、大发、水纱、线尾子等多种配件,在此不一一展开说明。“硬头面”是演员头上插戴的各种饰物的总称,分为“点翠头面”、“水钻头面”、“银锭头面”三种,是本文的研究重点。

点翠头面:古代时用翠鸟的羽毛来制作装饰头面,现在一般就用点绸子或是点专用纸来制作。点翠头面主要为装扮皇后、贵夫人、妃子插戴,显示角色的高贵地位。水钻头面:钻石和石头两种质地,水钻头面是民国时期开始应用的,舞台效果比点绸银锭地更加亮,一般花旦插戴,或年轻活泼的丫鬟、宫女角色。银锭头面:质地上大多为铜胎镀铬或银胎,是古代贫苦妇女带的饰物。

头面所有配件在使用时,均按相同质地插戴。例如,梳化点翠头面时,不论泡子还是其他饰物,均用点翠质地的配套使用。^[2]但是现在的舞台装扮没有这么严格,即使用点翠头面有时也掺进一些水钻来增加人物美感;有时花旦也用半头花半头水钻,这样更体现人物的活泼和灵巧,而银锭头面也会掺进些水钻的头面。例如,水钻的压条、水钻的双联泡子,以增强舞台效果。硬头面可以全套使用或半套使用,也可以单件使用。除银锭头面件数较少外,水钻头面、点翠头面各有五十件左右,包括泡子、鬓簪、鬓蝠、泡条、串联(三联、四联)、六角、大顶花、边蝠、边凤、偏凤、面花、压鬓、后三条、包头联、竖梁、横梁、后兜、凤挑、八宝、福寿字、耳挖子、耳坠、鱼翅等各种单件,其中有一些如耳挖子、耳坠等是左右成对使用。

除了硬头面外,旦角的扮相中还有两个重要的配件:花饰和盔帽。旦角的花饰是用五彩缤纷的光缎、绫、绢和丝绒制成。其中有四季花朵、凤鸟、喜寿字等。插戴花朵不仅美化形象,还有衬托人物性格的作用。盔帽就是演员戴在头上的头盔、帽子、冠帽的总称,适用于旦角的盔帽有:凤冠、七星额子、蝴蝶盔、女帅盔、塞盔(昭君盔)、大过桥、小过桥等。不同的盔帽根据不同剧目相应的角色配套使用,它与戏衣在色彩、服饰上高度和谐,对于塑造角色的外部形象,增强舞台效果有重要作用。

3 京剧旦角首饰(头面)符号化分析

“符号”是指具有某种代表意义的标识,来源于规定或约定成俗,其形式简单,种类繁多,具有很强的艺术魅力。符号有两个方面的内涵:一方面它是意义的载体,是精神外化的呈现;另一方面它具有能被感知的客观形式。符号是符号学的一个基本概念,符号学的重要奠基人之一:索绪尔^①认为,符号是能指和所指的二元关系,能指(signifier)是符号的印象形象;所指(signified)是符号表达的概念。每一个艺术形象,都可以说是一个有特定涵义的符号或符号体系。符号学是探究现象世界的构成、交流规则的学问,而京剧作为艺术语言的一种形式,它的各个方面都充满了单一或丰富的演出符号,体现出了其独有的符号学特征,可以说京剧就是由各种多元复杂的符号构成的特定艺术符号体系。

角色之于京剧的演出是不可替代的人物形象符号,每个角色都是从生活的自然形态中提取而来,以生活为依据,把生活中的形态、语言、动作加以夸张、美化、装饰,形成了舞台上呈现的特定符号。再把不同的角色符号进行分类,也就形成了生、旦、净、丑四个不同类型的人物符号。服装、化妆、道具符号是附着于角色形象上的符号,在京剧的人物扮相中起着不可忽视的作用,是角色身份地位、性格特征等内涵的外化,也是区分不同角色的重要依据。

京剧中脸谱是净、丑行当的符号,而头面就是旦行的符号。点翠、水钻、银锭三种不同的头面,代表了性格、年龄、身份各不相同的旦角,同时也对她们进行了符号化的区分。由于京剧中旦角的类型丰富,个性鲜明,便有了以不同的服装、头面装饰不同的角色的需求。不采用夸张复杂的头面装扮,不足以表现各个不同旦角的个性与风采,同时也用不同层次的装饰符号对人物外形进行华丽地塑造,以达到表现人物身份、性格的目的。旦角头面的作用可以说兼顾了塑造角色功能,评价人物功能,情感外化功能和符号区分功能。

4 结合现代首饰艺术的戏曲创意首饰设计研究

现代首饰艺术,是在继承传统首饰工艺,结合现代文化和艺术思潮的影响下发展起来的。与传统首饰不同,现代首饰抛弃了传统的束缚与枷锁,结合现代设计思维和制作工艺,广泛地从其他艺术门类。例如,服装、建筑、玻璃艺术、金属工艺等方面吸取积极的因素,进入了一个更自由、更具创意和美感的空间,极大地丰富了首饰的题材和意境,体现了浓厚的艺术性和思想性。

京剧旦角首饰属于传统首饰中的一个特殊门类,是特定的舞台首饰,形式繁复夸张,色彩鲜艳,装饰性强。现今京剧旦角首饰的形式和材料相较于传统的京剧旦角首饰有了一定的演进和改良,制作更为精细、样式更为丰富,但仍是在传统首饰形式的基础上进行制作,无过多的创新设计,并且主要是针对戏曲的舞台表演和影视表演,其购买渠道受到了极大的限制,市场销量也非常有限。而戏曲创意首饰的设计原则是:既要传承京剧旦角首饰的特征,又要结合现代首(下转第14页)

程中就已经浪费了很多水,所以水资源被浪费的问题是十分严重的。但若是以上公共场合能够装上细水雾洁手器的话,就能在很大程度上节约水资源。高压细水雾洁手器的设计仅是生态设计的分支上的一例。生态设计理念下的产品要解决或改善的问题还有很多。生态设计,任重道远。

图2 “晴天娃娃”+“水滴造型”高压细水雾洁手器(方案一、二)

(上接第3页)饰的审美需求和设计准则。在这样的一个设计思路指导下,展开设计研究:

第一阶段:提取出京剧旦角首饰的各种符号特征。由于京剧的剧目繁多,人物丰富,本文选取了四个最具代表性的旦角角色,对她们角色符号——代表角色(剧目)——首饰符号——色彩符号——视觉符号——文化寓意符号几个方面的进行符号化的分析:正旦——杨贵妃《贵妃醉酒》——点翠头面、戴凤冠盔帽——翠蓝、明黄、广珠白——雍容华贵——貌美的妃子;刀马旦——穆桂英《穆桂英挂帅》——点翠头面、戴七星额子盔帽——正红、翠蓝、广珠白——威武华丽——身怀武艺的巾帼英雄;花旦——李凤姐《游龙戏凤》——水钻头面、花饰——宝石红、鹅黄、粉红——艳丽活泼——性格泼辣的少女;青衣——王宝钏《武家坡》——银簪头面——银色——朴素悲情——旧社会贞节女子。第二阶段:结合现代首饰设计方法。现代首饰设计,强调采用点、线、面的造型方法。创意首饰设计应对各个旦角首饰符号进行新的形态提炼、形式整合、简化脸部五官妆容、只保留头面特征、并作几何化处理,设计出新的首饰符号,并绘制设计草图,进行反复修改,最终确定新的首饰设计元素。第三阶段:尝试各种新的材料。创意首饰设计可以采用各种质地的串珠、水钻、毛毡、流苏、彩线、软陶等材料,配合设计草图进行颜色配比、材质配比等多种样品模型的制作,最终完成创新的现代首饰设计。

5 结语

戏曲创意首饰设计与研究,着力于汲取戏曲文化精髓,融入现代首饰设计元素,解析传统京剧旦角首饰符号,对创意戏曲首饰符号的再设计,在尊重戏曲文化精神内涵、遵循现代首饰设计原则、适应市场对首饰设计需求的三大前提下,将全新的、符合现代审美的戏曲符号形态运用于首饰设计中,进行戏

(上接第15页)用。

(2) 重视行为心理对引导与识别系统设计的影响。地下空间封闭有限,环境的可识别性差,缺少参照物时,人们更易失去方向感。如何让乘客在人流近乎跑动的瞬间,有效地充分注意引导与识别系统并获得有价值的信息是设计师应该重点考虑的问题。因此,在设计时需要重视人们的行为心理和感受。首先,认真考虑引导与识别系统和空间的尺度比例关系,把握好主次、节奏,通过诸如空间分割、景点分配、标志导语等安排观众动线。如果引导与识别系统流向、流动性不好,会增加人们的焦虑感和不安全感。其次,充分利用墙面、天花、地面等动态空间引导与识别,强调造型、色彩、灯光照明等方面的变化给人们的行为暗示。例如,长沙地铁橘子洲青莲站利用墙面的质感、色彩、肌理、图案变化等传达政务和文化信息比较有特色,既体现了文化特点,又增加了人们的空间心理趣味感。此外,还可以多播放一些广告、影视和音乐,打破地下空间消沉感,克服没有光照以及温湿度的差异情况下人产生的不良生理反应和感觉。

2.4 利用系统学理论推动设计

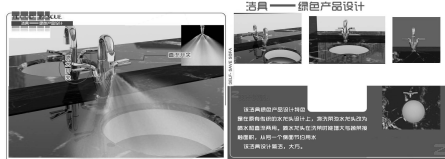

图3 直流和喷水两用水龙头设计(方案三)

参考文献:

- [1] 王受之. 世界现代设计史[M]. 中国青年出版社, 2002.
- [2] 俞孔坚, 李迪华. 景观与城市生态设计: 概念原理[J]. 中国园林, 2001, 17(6).
- [3] 范明豪, 周华, 杨华勇. 高压细水雾灭火喷嘴雾化特性研究[J]. 机械工程学报, 2002, 25(2): 49-50.

作者简介: 王增(1983—),男,硕士,南昌大学艺术与设计学院讲师,研究方向:工业设计理论及方法,产品设计实践。

陶云君(1993—),女,南昌大学艺术与设计学院学生。

王小瑞(1992—),女,南昌大学艺术与设计学院学生。

曲创意首饰设计探索。这对于发扬戏曲文化、对戏曲文化活体的保护、实现市场接轨、进行现代首饰的创新设计都有很好的现实意义。

注释:① 费尔迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure, 1857~1913),瑞士语言学家。现代语言学理论的奠基者,他认为语言是基于符号及意义的一门科学,现在一般通称为符号学。

参考文献:

- [1] 孙萍. 中国京剧百部经典英译系列:霸王别姬[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2012:9, 17.
- [2] 赵振帮, 吴学富. 中国京剧传统舞台美术[M]. 北京:外文出版社, 2004:45.
- [3] 奥尔弗(英). 首饰设计[M]. 刘超, 甘治欣, 译. 北京:中国纺织出版社, 2004.
- [4] 任进, 王芳. 创意无限:珠宝首饰设计进阶[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2009.
- [5] 袁立本. 演出符号学导论[M]. 北京:中国广播电视出版, 2009.
- [6] 孙惠柱, 李伟. 戏曲考论[M]. 上海:上海百家出版社, 2008.
- [7] 刘月美. 中国戏曲衣箱:角色穿戴[M]. 北京:中国戏曲出版社, 2006.

作者简介:陶靓子,硕士,现任教于浙江艺术职业学院美术系,论文《寻找开启智力的钥匙——浅谈儿童玩具设计中的艺术启智》发表于《2009世界华人工业设计论坛论文集》,《V-lock》获得2010IF 国际工业设计大赛, IF 概念设计大奖,《Flexible Life》获得第十三届全球自行车设计比赛优胜奖,研究方向:装饰艺术设计。

系统学思维方式是从系统的观点出发,以实体思维方式为基础,对整个系统进行考察,而不是把研究对象当成某个质点来思考。地铁交通环境中那些相同的引导与识别系统设计如果设置的环境不同,那么它们的识别力度和与环境的协调程度也都不一样。这就要求引导与识别系统的设计应当和环境综合起来考虑,把引导与识别系统作为环境设施的一部分进行设计规划。由此,地铁的引导与识别设计已从单纯的标识设计变革到系统设计,这也是地铁发展以及历史潮流不可逾越的一个发展史。这点已经被越来越多的引导与识别系统设计公司或设计师们认识到。他们努力与其他相关专业的伙伴们共同探讨,以形成引导与识别系统与相关学科的和谐局面。地铁的引导与识别系统设计与多种基础类学科息息相关。无论是传播学的理论指导还是视觉传达设计要素中相关的研究与探讨,无论是物理环境与人类行为、经验之间的相互关系研究,还是系统学的推动和变革,设计者们对地铁导向系统设计的研究与探讨逐步深入。希望长沙地铁系统设计以已有线路为切入点,进一步挖掘并深入改良,在调查研究的基础上进行再设计与创新发展。