

将京剧元素融入原创服装设计中

高 月

(抚顺职业技术学院实用艺术系, 辽宁 抚顺 113006)

摘要:京剧是中国戏曲文化中的瑰宝,将京剧元素融入现代服装设计中,是服装设计领域原创设计单元中不可替代的部分。原创服装设计在设计中的作用是将刷新固有的精典印象,经过怀疑与否定,提炼出新的精典原型的过程。由此,我们提取中国传统文化中的京剧元素融入原创服装设计中,将会给现代服装设计方法注入新的活力,并且带来精彩与巨大的收获。

关键词:京剧元素;融入;原创服装设计;现代服装设计

中图分类号:J022 文献标识码:A 文章编号:2095-4115(2014)09-109-1

随着时代的发展与进步,人民生活水平逐渐提高,人们对穿衣品味上更多了一份自己风格选择,原创服装设计正好符合了这部分消费群体的需求。而将京剧元素融入原创服装设计中的理念,是新一轮的时尚与传统的对接。因此在本文中,主要从研究京剧的视觉语言和审美规律出发,在尊重民族艺术独特性的基础上,拓展现代服装设计之路。

一、京剧视觉元素的审美特质

中国传统文化博大精深,京剧作为其中的精华部分,视觉语言丰富而生动,其审美特质也有着一定的程式性。京剧从舞台、道具、化妆、服装到演员的表演有一套程式。这种程式是现实生活的概括和升华。并且在审美规律上也是依照自然形态的原型,运用形式美的法则予以提炼、概括、夸张、美化使之成为节奏鲜明、格律严格的艺术形式。

(一)脸谱的视觉语言意义

脸谱主要突出人物的性格特征具体可以从“形”和“色”两个方面来看,从这两点中,使观众能目视外表,窥其心胸。戏曲舞台上各种颜色的脸谱在生活中是没有的,但它来源于生活。也就是在把现实生活中某种物象的自然形态取来加以变化,使其图案化,具有一定的象征、寓意在里面,例如红脸膛、白脸膛等。脸谱的色彩特点具有鲜明的特点,其实在脸谱中色彩是根据人物的性格去选取的,两者是相辅相成的,看来色彩真实的作用,也就是通过不同的色彩可以描绘出不同层次的人物性格,形成独立的、鲜明的个性的角色,色彩是脸谱艺术中不可缺少的一种精髓文化。

(二)京剧服饰

京剧服饰成型于清代,其规格样式是以明代服饰为基础,吸收了历代服饰的典型元素,以适合表演为原则,加以综合和美化而成,而清装戏则专符合清制的戏服。服装大体上分为蟒(也称蟒袍,帝、王、将、相或后、妃、贵妇、女将在正式场合所穿)、靠(也称铠甲,男女武将的戎装)、褶(也称褶子,戏衣中最常用,大领,大襟,大袖,衣长及足,文武贵贱男女老幼均可穿用)、帔(也称披风,长领,对襟,大袖,左右胯下开衩,男女角色均可用)、衣(泛指其余多种戏服)五大类。如穿黄色长袍上绣蟒蛇图案、戴王帽的就是皇帝,穿宝蓝色或青色长衣、头戴黑方巾的就是儒生,从着装上很易于辨认剧中人的身份。

通过对上述审美特质的分析,可从中总结出京剧视觉元素的审美规律和文化内涵,从而将京剧元素与原创服装设计结合,探索出现代服装设计新模式。

二、京剧元素在原创服装设计中的应用研究

(一)脸谱图案应用广泛

通过脸谱运用手绘或染印的工艺处理方法,应用于服装及服饰配件中,如T恤中的图案呈现。而原创服装设计的特点体

现在独一性、鲜明性方面。可以将脸谱这种京剧经典元素,通过艺术抽象方法,将色彩进行大胆创新,与原有的色彩搭配方式作互换式或肌理化的调整。改变原来面貌,但依旧保有原来的经典印象。不仅印制在衣服上,可以运用于手包、扇子、鞋子、帽子、披肩、围巾、手套、袜子等。

(二)蟒袍(女)的应用

蟒袍作为戏曲舞台上扮演皇后、贵妃、公主、诰命夫人(受皇封的贵妇)及挂帅女将等的朝服和公服。有时也当做世宦人家结婚时的礼服。以红色为主,分为彩绣与平金绣两种。花纹多用团凤、散凤和牡丹等,也可龙凤并用。蟒袍下摆绣“海水江芽”。女蟒袍有老式和新式两种式样。老式女蟒袍,外缘加宽边;新式女蟒袍形同男蟒袍,不加外缘边。色彩要求艳丽、辉煌,体现出人物的雍容华贵。原创服装设计中可以采用摆绣:“海水江芽”的经典元素,运用在单色羽绒服装的下摆处、羊毛大衣的下摆处、手包的图案布局设计上、围巾的图案布局设计上。细节设计上可以运用红色的牡丹和散凤互为呼应,相得益彰。

(三)褶子在原创服装设计中的应用

褶子在传统戏衣中用途最广,男女老少、贫富贵贱、文武通用。分花、素两大类。花褶子中又有“武生褶子”和“小生褶子”之分。女褶子分“大襟”“对襟”两种。大襟多为素花,老年妇女所穿用;对襟多绣鲜艳的角花,是小姐的便服;高领青素褶子,又叫“青衣”,是剧中贫苦妇人穿的,如《铡美案》中的秦香莲。

(四)帔在原创服装设计中的应用

帔是清代妇女的外套,对襟大袖,长可及膝,上绣五彩夹金线花纹。戏衣中也有男帔,花色极多。一般作为皇帝、文官的便服和士绅的常服。传统戏曲中,帝王、皇后、皇太后穿用的“帔”多绣团龙、团凤、团花。另有“观音帔”,白色,绣绿竹或黑竹,为剧中扮演观音专用。原创服装设计中,运用帔的元素主要为领子上,可将原有的图案或色彩进行现代的工艺代替,甚至可将大小、长短方面作以变更。颜色方面可以还原戏曲中的配色,款式采用一些更加简洁的款式和大型设计,使之符合现代的穿着习惯。前襟处的拼接也会依照帔的原始面貌出现,使服装更具霸气,侧缝开衩处和袖口盘扣均用点缀呼应,使搭配外套更能出彩。

参考文献:

- [1]秦娟.京剧行头之褶子[N].生活日报,2008-11-06.
- [2]栾冠桦.角色符号:中国戏曲脸谱[M].北京:生活·读书·新知三联出版社,2005.
- [3]马强.中国戏曲服装图集[M].太原:山西教育出版社,2004.

作者简介:

高月,抚顺职业技术学院实用艺术系。