

戏曲服饰中的图案纹样与应用设计研究

芮梦婷

(常熟理工学院 艺术与纺织服装工程学院,江苏 苏州 215500)

摘要:从戏曲服饰的图案纹样入手,对其应用与设计进行分析研究,从而进一步掌握其特点、规制及艺术表现的内在规律,解决当下传统文化传承与发扬的不足,对提高中国戏曲的美学品位具有重要的意义,同时为现代服装设计带来灵感。

关键词:戏曲服饰;图案纹样;应用设计

中图分类号:TS941.11

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2019)08-0037-04

戏曲服饰的图案纹样如同戏曲艺术本身一样,是我国千百年艺术遗产的重要组成部分^[1]。戏曲服饰在纹样色彩运用上既有绚丽多彩的一面又有秀美素净的一面,蕴含着我国的历史文化与审美标准的发展进程;戏曲服饰在纹样图案搭配上丰富多彩,图案主要为我国历代人民生活服饰的艺术化,同时包含中国人民不同时期的审美与文化艺术,很好地诠释着中国元素的特色^[2]。

中国戏曲服饰的发展历史悠久,关于其图案纹样的研究经验具有一定的积累,目前关于戏曲服饰图案纹样应用与设计的累计成果已发展成为一个具有多文化层面的艺术展示;其已经不仅仅是一种服饰表达,而上升成为中华民族历史、文化发展见证,也是民族集体智慧与民族审美情趣的体现。因此对戏曲服饰图案纹样艺术文化进行了解,有利于弘扬民族文化、发扬民族精神,同时也可以将戏曲服饰纹样与现代服装结合进行创新设计运用,为现代服装设计带来新的启发^[3-4]。

1 戏曲服饰图案纹样的发展及特点

1.1 戏曲服饰纹样对传统服饰纹样的传承和发展

中国传统服饰纹样品种繁多,它们常被装饰在衣服的前胸、后背、袖口、领口、下摆等部位,但服饰图案纹样与颜色在使用上,较大程度受到了封建统治阶级意识的影响。而戏曲服饰纹样就是对传统服饰纹样的抽象与夸张化,其来自于传统服饰,并且是当时阶级意识的表象,通过不同的戏曲服饰纹样与色彩来代表不

同的人物身份与特点,如龙纹及黄色就代表皇权,实际上戏曲服饰纹样就是对包含历史时代特色的传统服饰纹样的传承,同时通过艺术的形式使其流传与发展。

1.2 戏曲服饰图案纹样特点运用分类

在戏曲中所应用的图案纹样种类繁多,但根据其应用特点可以分为5种类别:第1种是表现具象形式美,如生活中存在的动物图案及植物图案;第2种是表现封建等级制度,如代表皇家身份的龙纹及凤纹;第3种是具有宗教色彩,例如万字纹;第4种是具有辟邪意义,如五毒纹;第5种是表达吉祥如意,如荷花纹、牡丹纹。

2 戏曲服饰图案纹样设计规律

2.1 图案纹样色彩配置规律

戏服纹样主要应用的色彩包括黑、白、大红、明黄、老绿、湖蓝、粉红、紫红、深蓝及橄榄绿。这10种纹样色彩要根据等级制度、心理气质、风俗习惯及舞台效果这4个方面进行配置。具体规律为:等级制度—戏曲服饰是根据戏曲故事中时代背景及人物定位设计的,因此其纹样色彩就要根据当时的等级制度中对应人物的传统服饰规定进行配置,如在大部分朝代明黄色代表着帝王身份,不同品次的朝臣都具有相应的纹样颜色规定,而对应等级制度中民众的服饰则不允许使用黄色纹样,以表示对帝王的尊崇。戏曲是生活的抽象与夸张,因此戏曲服饰纹样的色彩配置应鲜明的表达人物的身份,为明确戏中人物关系起到重要作用。心理气质—戏曲服饰在表演中要彰显人物心理气质。因此在戏服纹样颜色选择时,应体现人物性格色彩,如饰演年龄较小的角色,在纹样选择上应取鲜艳亮丽的色调,以显示年轻人的心理气质。风俗习惯—戏曲服饰

收稿日期:2019-04-19

资助项目:常熟理工学院2019届毕业设计(论文)重点资助项目(团队)

作者简介:芮梦婷(1996-),女,本科在读,服装设计师,研究方向:服装艺术设计与创意产品开发。

纹样色彩的选择在很大程度上受到当地风俗习惯及宗教信仰的影响,如在婚庆典礼上,纹样色彩多选用红色,以表达人物喜悦与欢快的心情;而相反的,在哀悼会上,多用白色,来表达悲伤。舞台效果一戏曲服饰中舞台是戏曲展示的场所,怎样通过有限空间的运用来达到无限场景的故事,除了戏曲演员本身的舞台功底外,戏服纹样色彩的应用也在很大程度上决定着舞台效果的放大,如在戏曲《两将军》中,场上所有士兵分别穿着相同纹样色彩的服装,而张飞和马超两位将军则一黑一白,在显示军队的整齐、训练有素的同时,也突出了二人的性格特点,通过色彩的配置达到了很好的舞台效果^[5]。

2.2 图案纹样布局规律

在戏服图案纹样布局方面要把控好全局和局部之间的关系,很好地进行基本元素和装饰元素的搭配。

全局与局部的把控,从戏中人物的角度考虑,对于戏服的图案纹样在全局上要彰显出该人物在戏中的阶级背景及时代特色,而在局部设计上则要注意人物细腻的性格特征,从而使人物个性更加明显、生动。从图样搭配的角度考虑,全局如果粗犷,那局部就应有细腻的地方;全局如果细腻,那就应在局部设计出粗犷的效果,总之全局与局部既要协调也要互补。

一般在特定身份的戏服设计中,基本元素图案纹样是确定的,但是装饰元素图案纹样是可以调和的。如帝王的戏服图案纹样基本元素为龙,但在装饰元素上可以进行选择,可以搭配翔云,亦可以选择花卉,同时在具体翔云与花卉纹样种类上也可以有多种变换,可以写实亦可以写意,图案有机地结合起来,该用写意的地方就用写意,该用写实的地方就用写实。基本元素与装饰元素的有机结合变化出基调相同但风格各异的戏服风格,既有共性又有个性。

3 戏曲服饰纹样元素在现代服装设计中的应用

在现代服装设计中加入戏曲服饰纹样元素可以带给服装新的诠释,同时也可以使传统文化得以传承和推广。

3.1 戏曲传统纹样元素分析

戏曲服饰中的纹样受到原始社会即三皇五帝时期影响较多,纹样以“日、月、星辰、山、龙”等自然物为基础,并随着历史时期的变化而不断改造,包含着大量具有中国元素的图纹,包括可作为主元素的龙纹、凤纹、

鸟纹等,都具有自身的寓意与象征。其中,龙纹代表着皇权,也是权利与地位的象征,如图1所示;凤纹象征着人们对美好生活的祝愿,如图2所示;鸟纹象征吉祥如意与勃勃生机。也包括可作为陪衬图案的水纹、云纹及花纹等,其中花卉植物纹也可作为主元素,其具有悠久的历史,不仅具有装饰作用,也能够象征人物的性格,具有典型特征的就是梅、兰、竹、菊花中四君子,梅代表高洁坚毅,兰代表淑慧淡雅,竹代表清逸正直,菊代表特立独行。以上这些戏曲传统纹样元素都可以作为装饰直接用于现代服装的设计中,也可以经过简化或进一步加工进行使用^[6]。

图1 服饰上龙纹图的应用

图2 服饰上风纹图的应用

3.2 现代服装上戏曲纹样运用手法分析

随着时代的不断进步,服装也不断得到简化,因此现代服装与古代服装产生了较大的差别,而戏曲服饰多为传统汉服,因此在现代服装设计中应用戏曲纹样时,都会采用一定的手法进行转化,使其更利于展现现代服饰独特的气质与美感,同时将两者的年代差尽量弱化。目前主要应用以下几种手法进行设计。

3.2.1 简化手法

简化的方式是一种通过高度概括与省略的手法,使纹样特征更具几何性与装饰性,从而更好地融入现代简单的服饰中。如图3所示,将牡丹花这一元素进行简化,取了部分花叶及荷叶的巧妙组合构成了服饰的正面装饰,为服装添加了色彩与古典气息的同时又不至于复杂,适合人们日常生活着装。图3将中国戏服中传统的牡丹花图案与充满浪漫风格的时尚纹样相结合,既有古典风格又不乏浪漫气息,该款图案可作为旗袍的局部点缀。

3.2.2 夸张手法

采用夸张手法是通过加强纹样中的某一方面特征的方式来更好地表达所要展示的形象。如图4所示,将戏服龙鹤纹样中的祥云进行加强,运用夸张的手法

进行设计,使整个画面看起来更加气势磅礴。同时在配色上,底色选用黄色,并选取白色进行局部装饰,整个画面看起来更清新雅致。海浪参考了中国传统纹样海水江崖纹进行大胆夸张设计,摆脱海浪的传统形态,使画面更具张力,同时也使用了一些具有浪漫主义的花纹进行点缀,使画面整体看起来很生动,具有动画的质感,可作为潮牌服饰的正面图案。

图3 简化手法

图4 夸张手法

3.2.3 繁华手法

繁华化的方式是通过将形态细密、丰富的手法,使纹样具有富丽堂皇、华丽多变的效果,这种方法多运用于礼服等服装设计。如图5所示,将龙纹进行繁华化,加入多种波点、翔云及花纹等元素将图形丰富化,使纹样更加华丽多变,选用黄色绸缎做面料,配以丝线绣图,更添加了富丽堂皇之气。图中央是戏曲纹样中龙的图案,周围穿插变化多端的祥云图案,下方是源源不断的潮水,整个图案表面寓意是龙遨游在水天相交之际,深度寓意是为顽强面对人生的大起大落。图案选取戏曲纹样的多个元素进行穿插设计,设计过程中参考了浮世绘的形态,整体上具有一种古典美,配色衔接比较协调。该款图案适用于休闲男装,风格偏日系,适合日常穿着。

图5 繁华手法

4 结语

戏曲是我国非物质文化遗产的重要组成部分,而戏曲服饰作为戏曲艺术的重要组成部分是古今历代服饰的浓缩与提炼,也是戏曲最直接的物质传承。对于戏曲服饰图案纹样的分析,就是对我国历代文化缩影的分析,可以让我们更好地了解不同时期我国人民的审美及习俗。而戏曲服饰丰富多彩的纹样元素,也可以为当代创意服装设计提供新的灵感,使其更好地装点我们的生活。

参考文献:

- [1] 石亚丽.传统戏曲服饰的分类及其图案纹饰特点研究[J].山东纺织经济,2012,(8):83-85.
- [2] 徐颖.传统戏曲服装图案与色彩之美探讨[J].四川戏剧,2013,(1):109-111.
- [3] 李淑敏.戏曲服饰元素在当代创意服装设计中的运用[J].人文天下,2016,(2):84-86.
- [4] 陈治华.中国传统戏曲服饰元素在当代服装设计上的运用[D].西安:陕西师范大学,2014.
- [5] 王秀玉.戏曲服饰色彩与纹样的指向性[J].艺海,2009,(1):64.
- [6] 杨丽梅,杨强,郭宇峰.浅析中国传统纹样形式美[J].工会博览,2010,(9):33-36.

Study on the Patterns and Application Design of Traditional Opera Costume

RUI Meng-ting

(School of Art & Textile Garment Engineering, Changshu Institute of Technology, Suzhou 215500, China)

Abstract: Starting with the patterns of opera costumes, their application and design were analyzed and studied, so as to further master their characteristics, regulations and inherent laws of artistic expression, and to solve the shortcomings of the inheritance and development of current traditional culture. It was of great significance to improve the aesthetic taste of Chinese opera, and could bring inspiration for modern costume design.

Key words: opera costumes; pattern; application design