

On the innovative way of integrating opera costume pattern into cultural and creative design

Jiaying Yao Zhiyin Zhou

Qingdao Huanghai University, Qingdao, Shandong, 266555, China

Abstract

In the contemporary art market, the opera costume pattern elements, because of its rich traditional Chinese culture, is gradually being widely used in many fields. Under the background of promoting the construction of a strong socialist culture and encouraging and supporting the innovation and development of the cultural industry, we should pay enough attention to and dig deep into the traditional culture with distinctive characteristics, such as opera costume patterns. In the field of cultural design, it is expected to become an important achievement with national characteristics and cultural value through the systematic and thorough study of opera costume pattern elements and applying them to the design concept of cultural and creative products. This paper aims to analyze the uniqueness of opera costumes, examine the status quo of its integration in cultural creative design, and explore the strategy of innovative transformation, aiming to provide a new perspective for the innovation of cultural creative design.

Keywords

opera costume patterns; cultural and creative design; visual transformation

浅谈戏曲服饰纹样融入文创设计中的创新方式

姚嘉颖 周致尹

青岛黄海学院, 中国·山东 青岛 266555

摘要

在当代艺术市场中, 戏曲服饰纹样元素, 因其蕴含着浓郁的中华传统文化底蕴, 正逐渐在多个领域获得广泛应用。在推动社会主义文化强国建设, 鼓励和支持文化产业创新发展的时代背景下, 对于戏曲服饰纹样这类具有鲜明特色的传统文化, 我们应予以足够的关注和深入挖掘。在文化设计领域, 通过系统而深入的研究戏曲服饰纹样元素, 并将其应用于文化创意产品的设计理念中, 有望成为具有民族特色和文化价值的重要成果。本文旨在分析戏曲服饰纹样的独特性, 审视其在文化创意设计中的融合现状, 并探索创新转化的策略, 旨在为文化创意设计的创新提供新的视角。

关键词

戏曲服饰纹样; 文创设计; 视觉转化

1 戏曲服饰纹样概述

1.1 戏曲服饰纹样类别

戏曲服饰纹样种类繁多, 各具特色。根据戏曲角色的不同, 服饰纹样也呈现出多样化的特点。

蟒: 蟒(蟒袍)是戏曲舞台上高级官员和贵族角色所穿着的服饰, 其主要纹饰为龙纹, 代表着权威与尊荣。

靠: 靠是戏曲舞台上武将所穿的戎服, 其纹样主要以铠甲为特色, 通过金属片与绣制图案的巧妙结合, 生动地展

现了武将的威武与英勇。

帔: 戏服中的帔是帝王、中级官吏及其家属常用的常服, 其图案主要以花卉和鸟类为主, 色彩柔和, 极具装饰性。

褶: 褶, 作为戏曲中最为通用的便服, 其纹饰种类繁多, 不仅包括传统的云纹、水纹, 还涵盖了诸多象征吉祥的动植物图案。

衣: 在京剧的服饰体系中, 除了蟒袍、靠甲、帔衣和褶子之外, 其他服饰统称为“衣”。这些“衣”可以细分为长衣和短衣两大类。长衣如开氅, 展现出宏伟与豪迈的气质, 通常为武将和权贵所穿着; 而官装则华丽精致, 是皇妃、公主以及后宫佳丽的日常装束。此外, 还有官衣、箭衣等款式。至于短衣, 则多用于武打角色, 主要包括抱衣、挎衣, 以及马褂、袄裙裤、战袄裙和富贵衣等样式。

此外, 戏曲服饰上的纹样也涵盖了诸多吉祥图案, 例如“福”字、“寿”字、莲花、牡丹等。这些图案不仅增添了装饰性, 还蕴含了吉祥和幸福等美好的象征意义。

【基金项目】 2023年山东省大学生创新创业训练计划《梨韵丝语——戏曲服饰纹样在文创设计中的创新应用研究》(项目编号: S202413320049)。

【作者简介】 姚嘉颖(2005-), 女, 中国山西阳泉人, 本科, 从事视觉传达设计研究。

(图片来源:《中国传统戏曲服饰纹样》)

1.2 戏曲服饰纹样设计原则

戏曲服饰纹样设计是一个融合艺术性与实用性的过程,为了达到设计效果,需要遵循若干核心原则。

文化传承性: 戏曲服饰的纹样设计不仅要彰显历史背景,更要传承和弘扬传统文化,通过精巧的图案设计彰显独特的民族特色,使观众在欣赏戏曲的同时,也能深刻体会到深厚的历史文化底蕴。

角色匹配性: 在戏曲服饰纹样设计中,设计与角色的匹配至关重要。纹样必须与角色的身份和性格紧密相连,以凸显角色的独特特点和气质,进而帮助观众更深入地理解角色的性格和身份。

装饰性: 戏曲服饰设计中的装饰性功能占据着至关重要的地位。通过精湛的刺绣工艺和多彩的色彩组合,不仅能够增强服饰的艺术魅力,还能使其在舞台上成为一道耀眼的视觉焦点。

可舞性: 戏曲服饰的设计必须充分考虑演员在舞动时的流畅性,确保服饰不会成为表演动作的障碍,从而保障演出的顺利进行。

1.3 戏曲服饰纹样与传统纹样的异同点

1.3.1 相似之处

文化内涵的承载: 无论是戏曲服饰上的纹样还是传统的纹样,它们都承载着丰富的文化内涵和深厚的历史积淀。这些纹样通常寓意深远,例如龙纹象征着权威与力量,凤纹则寓意着吉祥与美好,云纹则代表着自由与超脱。它们共同构成了中国传统文化的重要组成部分。

艺术手法的运用: 戏曲服饰纹样与传统纹样在艺术手法上展现出许多相似之处。两者均重视色彩的运用,追求色彩的对比与和谐,旨在营造出独特的视觉效果。

1.3.2 独特之处

角色匹配与表演协调性: 戏曲服饰的纹样设计与制作,特别强调与角色的契合度以及与表演动作的和谐统一。以武将的靠服为例,其上绣制的铠甲图案不仅起到装饰作用,更在武将舞动时生动地展现出其威武与英勇的特质。

吉祥寓意与美好祝愿: 戏曲服饰的纹样中融入了丰富的吉祥寓意和美好祝愿。这些寓意通常通过具有象征意义的图案和符号来传达,例如莲花象征纯洁与高雅,而蝙蝠则代表着幸福与长寿。

工艺与材料的独特性: 戏曲服饰的纹样在制作工艺和

材料选用上展现了其独特性。这些纹样通常运用了精细的刺绣、镶嵌等技艺,并选用珍贵的丝绸、金银线等材料,赋予服饰以更加华丽和精致的外观。

综上所述,戏曲服饰上的纹样与传统纹样在传承与发展的历程中,既彼此汲取灵感又保持各自的特色,共同构筑了中国绚丽多彩的艺术文化宝库。

2 戏曲服饰纹样融入文创设计的现状

2.1 产品缺乏多样性

当前市场上的戏曲服饰纹样元素文创产品,部分仅限于复制纹样本身。这些产品将戏曲服饰纹样的整体或局部图案直接应用到各种商品上,例如冰箱贴、书签、明信片或吊坠等。更精致的产品则是一比一复制整个服饰,虽然工艺精湛,但价格昂贵,令消费者望而却步。考虑到当今社会购买文创产品的主要是年轻人,复刻型文创产品无法有效激发他们的购买兴趣,导致这些产品容易出现视觉上的重复。

2.2 戏曲文化性不强

并非所有纹样均源自戏曲服饰,实际上,戏曲服饰纹样与中国传统纹样存在差异。若设计师在前期调研上不够深入,可能会导致将这两种元素混淆,从而引起消费者的认知混淆,最终影响文化传播的效果。强调戏曲服饰纹样在文创设计中的戏曲文化属性,旨在凸显戏曲的独特魅力,增进大众对中国戏曲文化的认同与喜爱。

2.3 品牌意识缺乏整体性

戏曲文创产品的开发,通常旨在彰显特定剧种或剧目的独特魅力。然而,品牌意识在文创领域同样不可或缺。尽管某些戏曲服饰纹样的文创产品在设计上颇具匠心,但其包装往往显得草率,缺乏系统的品牌设计策略。这些产品多采用市面上通用的包装盒,未能有效传达戏曲纹样的独特优势。结果是,消费者在打开包装之前,可能就已经对这些产品失去了兴趣。

3 戏曲服饰纹样融入文创设计的转化方式

3.1 戏曲服饰纹样色彩的转化

色彩构成了戏曲服饰纹样的核心要素,同样在文化创意设计中扮演着不可替代的角色。在进行色彩转换时,我们可以从以下几个方面着手:

保留传统色彩: 保留戏曲服饰纹样中的传统色彩,例

如红、黄、蓝、绿等鲜明对比的色彩，以彰显其独特的艺术风格。

加入现代元素：在保留传统色彩的同时，融入现代元素，例如金属色、渐变色等，从而提升产品的时尚气息和科技感。

运用色彩搭配原则：运用色彩搭配原则，例如衬托法、点缀法、呼应法等，使得戏曲服饰纹样在文创产品中的色彩更加和谐、美观。

3.2 戏曲服饰纹样形式的转化

戏曲服饰的纹样形式繁多且多样，涵盖了龙纹、凤纹、云纹、花卉图案等多种元素。在进行形式转化时，我们可以从以下几个方面着手：

简化与抽象化处理：对戏曲服饰的纹样进行简化与抽象处理，以使其更加简洁、清晰，便于在文化创意产品中的应用和展示。

与现代设计手法结合：将传统戏曲服饰的纹样与现代设计技巧相融合，例如运用几何图形和线条等元素，从而创造出新颖的设计风格 and 形态。

运用数字技术：利用数字技术，例如 3D 打印、增强现实 / 虚拟现实 (AR/VR) 等，将戏曲服饰的纹样以更加立体

和生动的方式融入到文化创意产品中。

3.3 戏曲服饰纹样画面的转化

戏曲服饰的纹样和图案是文创设计中必须着重考虑的元素之一。在图案转化的过程中，我们可以从以下几个方面着手：

保留传统画面：保留戏曲服饰纹样中的传统图案元素，例如人物、动物、花卉等，以彰显其独特的文化内涵和象征意义。

创新画面布局：在继承传统画面的基础上，革新画面布局与构图手法，以更好地迎合现代审美趋势和市场需求。

结合现代元素：将现代元素与传统画面相结合，例如现代建筑、交通工具等，以创造出新颖的画面风格和视觉效果。

以“岁时丝语”丝巾设计为例，这是一次基于生肖文化的视觉创意设计实践。它将传统的生肖文化以图案的形式进行演绎与展现，通过造型框架的重构、与传统戏曲服饰纹样的戏韵碰撞，以及赋予色彩新的灵魂，实现多元化的设计表现，从而打造一款新颖的文化创意产品。十二生肖图案设计每款提供 3 种不同配色，共计 36 款，以满足不同受众的需求。

(设计师：傅雅)

4 总结

在本文的探讨中，作者提出了多种将戏曲服饰纹样融入文创设计的创新转化策略，涵盖了色彩、形式、画面以及材质的创新运用。这些策略的目的是将戏曲服饰纹样的独特韵味和文化精髓与现代设计思维及技术手段相结合，以打造更贴合市场需求、更受消费者青睐的文创产品。

展望未来，我们应持续深入探索戏曲服饰纹样的文化深度和艺术潜力，强化与传统文化的融合与创新实践，以推动文创产业的持续进步和壮大。同时，我们也需注重提升文创产品的品质和定位，加强品牌塑造和市场推广力度，让更多人认识并欣赏戏曲服饰纹样及其衍生的文创产品，共同助

力中国传统文化传播与发扬。

参考文献

- [1] 周致尹. 古滇国青铜器动物元素在文创设计中的应用[D]. 云南大学, 2023.
- [2] 肖乃蓉. 二十一世纪山东省柳子剧团新发展[D]. 中国戏曲学院, 2022.
- [3] 戴晶晶. 《文化创意产品设计方法研究》[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2020.
- [4] 杨青青. 《中国传统戏曲服饰纹样》[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2020.
- [5] 李承骏. 中国传统戏曲服饰纹样的现代传承与应用——评《中国传统戏曲服饰纹样》[J]. 上海纺织科技, 2024, 52(01): 67-68.