

Aesthetic art of stage costume design

Yan Jin

Gansu Opera House, Lanzhou, Gansu, 730030, China

Abstract

A perfect stage performance cannot do without the support of elements such as costumes, scenery, lighting, and music. In particular, costumes play a significant role in visual effects, making unique costume design crucial for elevating the artistic quality of the stage. At the same time, driving an aesthetic feast from multiple sensory dimensions—auditory and visual—is beneficial for cultivating audience appreciation and promoting artistic development. Therefore, this paper primarily explores the concept and aesthetic characteristics of stage costume design, aiming to create a captivating stage effect.

Keywords

stage costume; design concept; aesthetic art; discussion

舞台服装设计的美学艺术探讨

靳艳

甘肃省歌剧院, 中国·甘肃 兰州 730030

摘要

一场完美的舞台演出离不开服装、布景、灯光以及音乐等元素支持,尤其是服装占据视觉效果大部分,因此独特的服装设计发挥至关重要的作用,它能够使舞台的艺术格调得到质的飞跃。与此同时,从听觉、视觉等多维感官去驱动美学盛宴形成还有利于培养观众的审美鉴赏能力与促进艺术发展。因此,本文主要就舞台设计的概念、审美特征进行探讨,以期打造魅力四射的舞台效果。

关键词

舞台服装;设计理念;美学艺术;探讨

1 舞台设计的概念

就舞剧整体效果来看,服装虽然是外部装饰,但承载着角色塑造、人物性格、文化传承等特点。因此,必须对服装细节、形式进行精细化设计,确保角色的情感和独特个性能够通过服装呈现出来。在舞台服装创作过程中,首要任务是从多个方面了解角色的历史背景、心理状态和社会身份等,只有充分考量这些元素,才能设计出与时代特征、象征性文化相符的服装。其次,为了确保舞台效果、服装美学一致性,设计师应与相关舞台创作人员、演员、导演保持密切联系,旨在从精神上、服饰上做到相互交融,使观众对整体表演产生深刻共鸣^[1]。在形象表达方面,服装质地是一个不可忽视因素。因此设计师应合理运用布料的装饰性、色彩搭配以及布料材质服务于角色形象。举个例子,就拿塑造权威人物形象来说,他们的服装布料优先采用金属光泽或天鹅绒质地,因为这些布料厚重感强,容易给观众产生庄严感,对树立人物内在力量、提升社会地位有显著优势。反之,塑

造人物浪漫、自由的形象,可采用丝绸、薄纱等材质,基于它们的柔软性,能够为服装营造轻盈飘逸感,进而增加随性氛围。

值得一提的是,在舞台服装设计中,色彩元素发挥至关重要作用。因为明艳的色彩能够直观地给观众带来视觉冲击力,进而增强角色的情感表达。因此,设计师可以巧妙利用这一点突出角色内心冲突、社会身份、情绪变化等表达。举个例子,热烈、激情、澎湃常常利用鲜艳的红色表示;而悲伤、冷静、沉着则采用蓝色或其他柔和色彩表现。另一方面,舞台背景与服装配饰和谐统一性不可忽视。设计师除了考虑整体服饰的美观性外,还要关注全局视域下其他元素与之相辅相成形成的艺术表现空间是否具备舞台张力,防止单一元素冲突,破坏整体效果。如舞台背景的环境氛围是否与服装设计的色调、风格融会贯通、相得益彰等。就拿现代舞台剧来说,除了保留原著特色外,还可以加入新时代特征的各种创新元素,从而打造一个全新时代的独特氛围。

2 舞台服装设计的审美特征

2.1 人物性

在演员表现力方面,舞台服装素有演员第二皮肤之称。

【作者简介】靳艳(1984-),女,中国甘肃天水人,二级舞台技术,从事舞台服装设计制作研究。

因此,舞台服装能够为演员表现提供重要助力。在设计方面,依靠服装塑造人物外部形象屡见不鲜,这是一项极具艺术成分的任务。而想要强化人物特质,必须对人物有初步了解,然后基于这些特性匹配服装材质,通过不同织物的耐久度、垂坠性、光泽度、触感以强调人物的社会地位、背景等^[2]。例如,劳动人民的服饰特征以朴实、朴素为主,因此优先采用天然纤维、麻布、棉布材质,一方面它们透气性强,符合劳动人民劳作特点,另一方面这些布料纹理粗犷且易起皱,与朴实感相契合。更进一步,想要增强视觉效果,还可以引入先进技术,如酸洗、喷砂、砂洗等工艺做旧化处理,这种技术能够使服装的边缘呈现自然磨损、褪色等状态,与劳动人民的沧桑感更贴合。其次,如果想要塑造一代枭雄形象,如曹操、秦始皇等,应运用高档织物彰显其王者权威,如高光泽、高密度的锦缎、绸缎等,并采用云肩、金钱和刺绣等华丽工艺。就拿传统京剧的龙袍设计来说,材质主要选择缎面,然后遵循对称布局结合金银线刺绣,将团龙纹饰按比例协调装饰,确保整体效果威严庄重。与此同时,对于立领、衣摆及袖口部位的设计不可马虎,可在这些位置添加层叠缂边,这样有助于丰富视觉层次,同时在灯光作用下,多层绣线的立体感更强,使人物更显华贵,一下子勾勒出皇权象征性。

此外,武将角色在舞剧中占据重要地位。对其进行服装设计时,基于将领、虎门、豪杰等关键词,优先选择涂层革、絨绒棉和厚实的棉帆布作为衣料,它们均具有挺括耐磨特点。在配饰设计方面,应选择立体结构且硬质饰品作为装饰。以设计穆桂英战袍为例,铠甲装饰的构思应以金属质感、加厚絨布作为主体部分,并结合硬质材料,如树脂涂层、玻璃纤维等作为腰封、胸甲及肩部材料,这种配置既保证了铠甲的英气又确保演员动作的灵活性不受影响。与此同时,流苏设计常常出现在战袍上,为了保证表演流畅性,流苏长度的设计应充分考虑武打动作的节奏与空间布局,确保演员快速转身、疾步过程中不会被流苏影响道具操作或缠绕手臂,使美学艺术与舞台效果同步并举。由此可见,舞台服装作为人物内部特征乃至各种外部特征的外显,需要设计师根据审美特征结合人物特性,精心设计与舞台高度契合、富有创意且独特的舞台服装,为打造绚丽舞台效果奠定基础。

2.2 时代性

时代性是一切艺术的重要标志和必然属性。基于此,精准复原每一个时代的服装细节是尊重国粹、文化传承不受时代变迁影响的重要举措。在新时期背景下,还可以通过现代工艺满足不同舞台表演需求,使本体意识凸显淋漓尽致。具体而言,跟随角色精确还原服饰风格,设计人员可以通过相关艺术作品、实物资料以及历史文献等深入研究其时代性。相关史料收集涵盖古籍记载、织绣残片、雕塑、壁画、出土文物等,为了确保资料的真实性以及梳理发展路径,可以基于同时期的文献综述、绘画等实施跨学科考证,确保资

料显示的穿着方式、织造工艺、色彩搭配、具体形制与该时期服饰高度契合^[3]。常用科技手段包括纤维分析技术、3D建模、高精度影像扫描等,这些技术在考察过程中能够定量探究历史服饰的编织技法、染色工艺和成分等,旨在高精度复原材质。举个例子,对唐代舞台服装进行设计时,应选择不同特性种类织物结合光泽度较高的桑蚕丝绸作为基调,再运用历史文献记载一致的装饰技法,如刺绣、桃花、经锦和纬锦等,确保服装与唐代工艺特点相符。与此同时,每个时代反映的纺织品组织结构存在差异,如缎纹、平纹和斜纹等,经过时代变迁不断改革重组,最终形成新的布料肌理。另外,为了确保色彩稳定性,深入研究唐代服饰的染色方式、染料至关重要。涵盖蜡染、夹缬、浸染等技术,染料方式包括复合染料、矿物染料和植物染料等,通过不断试验、模拟,筛选与原始形态一致的染色技术,有助于确保唐代服饰的层次色彩得以充分展示。进行服装造型设计时,可以对比研究图像资料、历史文献、墓葬壁画中的服饰廓形,包括系带方式、袖型和裙裾长度等,保证舞台服装的着装方式与该时期的造型特征相符。

2.3 民族性

现如今,我国汇集多个少数民族,因此文化涵养源远流长。在舞台服装设计中,可对民族聚居地进行实地考察,以期通过庆典、祭祀和日常生活识别特定场合的穿着习惯,包括观察装饰特点、裁剪方式、服饰形态等,并对样本拍照记录,便于后期对服装的制作工艺、材质分析做进一步调查。其次,深入访谈非遗传承人或民间艺人,旨在深入了解具有民族特色的工艺流程,如侗族的织锦、藏族的堆绣以及苗族的蜡染等,充分掌握这些技法特点与实践程序,有利于确保舞台服装的设计与传统民族的工艺、材质趋于一致。

以下以苗族、藏族、蒙古族、彝族服装设计为例进行美学艺术探研:其中,苗族典型的几何纹样主要从蜡染图案中提取,为了确保纹样的耐久性与细腻度,可以结合现代数码印花技术作细节处理;为了赋予藏戏服装在舞台光效下视觉效果更丰富,可以采用机织或手工刺绣方式提升其层次感,并提取唐卡艺术中火焰纹、云纹元素增加服饰张力。另外,在装饰技法方面,金属配饰常出现在蒙古族服饰中,为了提升细节表现,可以借助现代激光切割技术优化工艺,不仅雕刻纹理更加细腻、精致,还不会增加服装负担;串珠工艺则是彝族配饰特征,在制作工艺上可以利用智能3D打印技术仿制,这样既提升了工艺品的可塑性、耐用性,还保留了传统手工艺风格,使现代舞台艺术感更强。

2.4 主题性

在舞剧作品中,主题发挥主导作用。因此进行舞台服装设计时,应围绕主题为中心匹配相关色彩,旨在为观众传达剧目更深层次内涵与核心信息。以下进行详细说明:首先,基于主题设定严格选择色彩体系,旨在精准表达视觉语言。以“战争题材”为例,深棕色、迷彩色和军绿色为军事相关

色块,舞台氛围应沿用这些配色方案,同时采用对比色优化色彩层次,使战场氛围、军服的威严感油然而生。其次,在新时期背景下,主题元素逐渐多元化,从而舞台剧迎来高热浪潮。近年来,“科幻世界主题”受到广泛关注,对于未来科幻服装的设计,需要设计人员根据审美属性、审美理想结合未来世界描述发挥想象。当然,构建的视觉体验均以高科技环境为前缀,因此可以采用科技感强烈的渐变色、荧光蓝和金属银等。在服装配饰上,为了增强未来世界科幻感,可设计机械臂组件、透明护目镜和发光装置等^[4]。例如,在服务边缘镶嵌LED灯条,以期通过肢体语言模拟战甲能量流动效果,为了提升舞美,对于未来世界角色的设定可以采用3D打印材质制作仿生面具,保留神秘感。另外,传统文化审美在古典题材中表现得淋漓尽致。在舞台服装设计方面,常采用富有层次且柔和的色彩,包括月白色、朱砂红和青绿色等,这些色彩成为古典舞剧中一道靓丽的风景线。在此背景下,服饰层次也可以通过深浅搭配形成响应。如古典舞常用珍珠发簪装饰舞台服饰,在整体风格和配件材质映衬下使舞台艺术张力达到最佳。

最后,舞台整体造型表现力是依靠舞台服装、配饰和布景组合设计而成,良好的设计具备视觉冲击力。因此表演主题应紧扣舞台服装、配饰与搭配,使情境氛围、人物特征最大化。与此同时,舞剧应具备艺术感染力,这需要设计人员在整体造型上提升细节把控。例如,服装配饰的设计即能引导视觉节奏,又能突出角色身份,具有决定性意义,如神秘感通过面具表达;动态效果可以利用流苏、羽毛增强灵动

性;而权杖和皇冠则意味着权威。总而言之,美学艺术需要满足舞台造型需求以及精准运用舞台服装配饰,只有这样,才能成功塑造人物形象并赋予生命力,使表演更具戏剧张力、沉浸感与艺术价值。

3 结语

综上所述,舞台服装设计不仅是舞台艺术的重要组成部分,更是其视觉表达与文化传递的关键环节。通过对人物性、时代性、民族性及主题性等审美特征的深入探讨,舞台服装展现了其独特的艺术价值和功能性。设计师们在创作过程中,不仅要考虑服装的美学效果,还要将文化内涵和时代背景融入其中,使服装不仅具备外在的视觉冲击力,更能增强角色的情感表达和故事深度。未来,随着科技的持续进步、设计理念不断创新,舞台服装设计将继续为舞台艺术带来更多可能性,从而推动舞台表演的艺术表现和观众的审美体验向更高层次发展。

参考文献

- [1] 庄献浩,梁盈春,王雪婷.折纸艺术在现代数字服装中的设计应用[J].纺织科技进展,2024,46(3):52-55.
- [2] 周晓露.服装美学与钢琴演奏的交融——评《服装与表演艺术》[J].上海纺织科技,2023,51(4):I0008-I0009.
- [3] 孔建慧,谢轶琦.越窑青瓷纹饰的美学特征及在服装设计上的应用探究[J].艺术教育,2024(9):263-266.
- [4] 卞泽天,李正,李潇鹏.论“自我价值塑造”意识在服装设计人才培养中的必要性[J].服装设计师,2023(4):134-140.