

Discussion on the application of national style elements in stage costume design

Yan Jin

Gansu Opera House, Lanzhou, Gansu, 730030, China

Abstract

For stage performances, the design of stage costumes has a decisive impact on the overall effect of the performance. Through costume design, diverse cultural connotations are showcased, which holds significant value in the artistic realm. Ethnic art is a relatively unique form of art, and integrating ethnic customs into costume design helps to further enhance the stage's presentation. Especially in today's era of cultural diversity, the integration of modern fashion design with traditional ethnic consciousness is crucial for achieving balanced development between the two. Based on this, the article analyzes and discusses the application of ethnic style elements in stage costume design, aiming to provide useful references for promoting their effective integration.

Keywords

ethnic style elements; stage costume design; application

民族风格元素在舞台服装设计中的应用探讨

靳艳

甘肃省歌剧院, 中国·甘肃 兰州 730030

摘要

对于舞台表演而言, 舞台服装设计效果会对表演的整体效果产生决定性影响。通过服装设计展现出了多元化的文化内涵, 在艺术层面有着较高价值。民族艺术是较为特殊的艺术形式, 而在服装设计过程中融入民族风俗特色, 有助于进一步完善舞台的表现效果。尤其是在文化多元化发展的当下, 现代服装设计与传统民族意识的融合, 更是实现两者平衡发展的关键。基于此, 文章对民族风格元素在舞台服装设计中的应用及其相关进行了分析、探讨, 以期能够为促进两者的有效融合提供有益参考。

关键词

民族风格元素; 舞台服装设计; 应用

1 民族风格元素的相关概述

对于民族文化而言, 其风格元素主要可归结为精神元素与物质元素两种类型。民族的文化形式则更多的是以精神元素的形式存在和体现, 如在颜色与图案等的独特审美方面都有着较高要求。而民族文化的物质元素则主要体现在民族服装设计、制作的面料、工艺、风格等方面, 是以外观形式进行体现的文化形式。想要深入了解民族风格元素, 则必须准确把握住民族服装所展现的文化与内涵, 进而也会在服装设计过程对中华民族的风俗习惯、历史背景等进行了解。我国的许多少数民族在衣着的设计方面蕴含的理念也正是其生活习惯与民族文化的体现, 尤其是在细节设计方面, 更是深刻展示了民族文化的表现形式。在舞台服装设计过程中融入民族风格元素既是对民族文化的致敬, 同时也是与现代设计

理念的有机融合, 实现对民族风格元素的现代诠释, 设计出符合现代审美的民族特色的舞台服装, 展现民族文化多样性的同时也丰富了舞台艺术表现形式。民族风格元素与舞台服装设计的有机结合, 需要重视对传统民族材料、工艺、图案等的深入研究, 实现与现代设计融合的创新应用^[1]。比如, 将传统的印染技术、织造方法和现代服装设计相融合, 进而创造出传统民族特色与现代审美兼具的舞台服装, 提高舞台表演的审美价值与艺术水平。

2 民族风格元素特征

2.1 色彩特征

在舞台服装设计过程中, 色彩是至为关键的元素, 也是服装美学价值的重要组成部分, 会对舞台表演效果以及表演者形象产生直接影响。舞台服装设计中对于色彩的设计需要以色彩学原理为基础, 结合对服装在艺术性、实用性等方面的考虑, 确保能够呈现出个性化的舞台服装色彩, 在舞台表演中获得良好的视觉效果。在进行舞台服装色彩设计时需

【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。

要结合对表演者形象的考虑,选择和表演者形象、表演内容高度协调的服装颜色,整体设计需要做到平面设计向立体设计的有效过渡,实现人体视觉与各个角度的色彩平衡。为实现不同表演动作、环境变化的较好服装色彩效果需要注意避开多种颜色的组合设计,对于服装色彩的使用与选择集中在几种主要颜色设计方面上即可,更好地保障服装色彩运用的平衡以及合理突出民族特色,更加容易为大众所接受。

2.2 造型特征

民族风格元素中的造型特征会受到民族的历史文化、民族传统风俗的较大影响,也是当地民族适应生活、环境等过程的反映。我国各民族分散在辽阔的地域与多样的环境中,形成各具特色的服装服饰造型。比如,北方的少数民族主要是以草原放牧为生,生活环境主要是以草原为主,因此形成的服饰特征较为明显。南方的少数民族则由于生活环境复杂,多民族交融,在服饰造型方面也呈现出明显的多样性特征,如贯头式服饰、旗袍、长袍等,不同的民族有着相应的服装特色,是民族文化的重要组成部分,也是各民族在审美方面的独特体现。

2.3 面料特征

民族的服装特点及其特有的文化传承也体现在服饰的面料方面。我国属于多民族共融国家,不同民族在生活环境方面有着明显差异,同时也体现在了服饰的面料方面。例如,南方民族以农耕的生活方式为主,在衣服面料方面也体现出了农耕文化的特征,大部分采用棉、麻、丝,且透气性较好,以适应南方湿热气候特征。而北方衣服则主要是以皮、毛织品作为服饰材料,衣服的厚度更高。尤其是皮料在北方服装设计中的应用极为广泛,如纳西族的羊皮披肩,赫哲族对鱼皮制品面料的使用,彝族的羊毛披毡等都是较为典型的应用,表现出了较为丰富的民族文化象征与民族美学^[2]。

2.4 工艺特征

在世界服饰史上,我国民族服饰凭借着精湛的技艺与独特的文化内涵占据了较为重要的地位,如服装面料加工、服饰饰品与配件制作等获得了世界各地的广泛青睐。在我国的民族服饰工艺中,扎染工艺和蜡染工艺都是较为典型的应用,创造了特殊的服饰图案和独特的色彩、视觉效果,即便是在当今的现代服饰设计过程中,都是较为重要的设计灵感来源。我国的民族服饰工艺同样具备多样性特征,虽然许多民族服饰工艺和现代审美、生活方式等有着一定差异,但是凭借其丰富多彩的色彩、优美的图案,一直都深深影响着现代服装设计。传统工艺在现代服装设计中的融合应用,能够使得多元化的民族风格得以在新时代的发展中传承与发扬,为世界展现其独特魅力与价值。

3 民族风格元素在舞台服装设计中的艺术表达

舞台服装设计过程中对民族风格元素的融合探索,需要以深入的民族文化内涵解读与把握为前提。例如,在古典

舞台剧的服装设计过程中则需在分析、参考古人服饰特征的基础上,明确古风作为设计的主要方向,通过对服装图案、色彩的设计,展现出古代的文化特色。社会文化的多元化发展需要在舞台服装设计过程实现对民族风格元素的二次创新,使得民族文化的特色能够在舞台服装服饰中得到展示与凸显,同时保持民族服饰的平衡。不同的舞台表演类型,在服装设计上也需做出相应改变来平衡较强的民族服饰特征表现力,确保物体表演特征得到更好展现^[3]。例如,舞蹈、音乐剧的表演涉及的服饰有着较大的特征改变,虽然都是民族服饰,但是需要在整体效果上进行改变、调整,才能更好地契合舞台需求。在舞台服装的民族风格设计过程中需要充分做到美观的同时,确保能够较好地突出民族风格元素的内涵,通过服装来向观众展示民族的文化特色。

4 民族风格元素在舞台服装设计中的应用

4.1 面料方面的应用

在舞台服装设计过程中,面料的应用与服装外观设计同等重要,面料的应用需要准确把握材质与颜色的选择。通过材质的视觉与触觉,向人们传递这一民族的生活环境与民族文化内涵。面料的选择决定了服装的舒适度,进而对演员的舞台表演难度产生影响。例如,表演过程中需要演员作出大幅度的伸展动作,则在舞台服装设计面料选择时则需确保面临的较好延展性,确保穿上服装后演员拥有足够的表演和伸展的空间,呈现较好的舞台表演效果。一个民族的文化背景往往能够通过服饰面料略知一二。因此,舞台服装设计需要重视对民族服饰面料的选择,同时对整个服装上面料的分布做出合理的、具体的设计。服装的外观是舞台特征性表演形式的内容之一,正确的服装面料选择则能够在整体上提高表演效果。例如,对于重点展示服装在舞台灯光下的映衬效果,则可选择反光效果较好的面料来提高舞台表演的层次感。

4.2 图案方面的应用

在民族风格元素中,图案在突出民族服饰特点的同时形成对公众较强的视觉冲击。在历史长河中,各个民族的文化都在不断地创新、发展,随之民族服饰的图案也经历了巧妙的演化过程,形成了龙、凤凰、莲花等相对固定的、极具代表性的服饰图案。在舞台服装设计过程中民族服装图案的应用也是必须重点考虑的内容,确保图案的应用能够很好地展现出服装的美感,同时还能够很好地突出民族服饰图案所蕴含的民族文化特征。例如,在对《杨家将》这一舞台剧的舞台服装设计时,借助对鲜明的民族图案的应用,能够很好地突出人物的形象特性。借助狼形图案的服饰设计来展现契丹人员的凶猛、勇敢特性,借助暖色调红衫配合龙、虎等图腾图案的设计,展现杨家将坚韧、智勇等的性格特征。如此,在提高舞台角色辨识度的同时也使得故事的叙述以及角色地展现在服装图案设计的应用下变得更为突出。对传统图案

进行创新应用是在舞台服装设计过程中与民族风格元素融合的关键。比如,将牡丹、梅花等传统花卉图案刺绣在服装上,以此来展现女性角色阳光热情、高贵华丽等多重性格特征。通过这样的设计不但使得民族元素在现代服装中展现出传统韵味,更是与现代审美实现的完美融合。同时将精细的、丰富多样的图案印刷在服装上,还提升了舞台服装的艺术效果。除此之外,在舞台服装设计过程中图案的应用还应对其在表演的互动性方面予以充分考虑,切实将图案作为表演的内容,呈现出更加完美的服装视觉效果与舞台演绎效果。

4.3 色彩方面的应用

演出中观众获得较好的视觉体验,做好对色彩的设计十分重要,合理的色彩设计可以营造出舒缓的舞台氛围,提供观众更好地视觉享受,赋予舞台角色更为鲜明的特点,也使得角色的情感表达更为全面、生动。我国有着较为悠久的民族色彩历史,民族服饰的设计也十分重视体现民族的色彩文化,以此传递出民族真实的情感与发展历程。在舞台视觉艺术中,色彩是较为基本的元素,在表达情感、营造氛围、强化视觉体验,提高文化张力等方面都有着十分明显的效果。在舞台服装设计过程中通过对色彩的合理运用,能够使得人物角色的形象塑造更为立体、丰满,在情感的演绎、传递方面也更为饱满、准确,提高舞台表演的视觉效果。将历史悠久、内涵丰富的民族色彩融入到舞台服装设计当中,在彰显民族文化特征、内涵的同时,也使得角色的情感、故事的传递更为深刻。一直以来,许多颜色对于我国、民族有着较为特殊的意义,如红色代表喜庆、黄色代表尊贵、白色代表纯洁等较为普遍的民族共识,又如蓝色代表着壮乡特色,藏青代表的藏民文化等。民族色彩在舞台服装设计中的应用,使得演员与观众之间的距离变得更为亲近,更加容易引起观众的情感共鸣。

4.4 时尚服饰方面的应用

舞台服装设计能够从我国悠久的民族文化、风格元素

中找到丰富的灵感,赋予了舞台服装在文化与时代的传递功能。在许多舞台表演中,旗袍、刺绣、唐装、汉服等都是较为常见的民族元素,这样的设计融合不但使得舞台服装更具文化内涵,同时也赋予了舞台表演独特的艺术美感。在实际应用过程中,舞台服装与民族风格元素的融合设计,需要重视加强在图案、样式、色彩等细节上的创新,表达出更为丰富的形式美与神韵美。比如,在《铡美案》中的舞台服装设计,采用蓝白相间的服饰设计,用蓝绸带作为头饰,展现了主角秦香莲的淳朴与柔美品质,并且与演员的肢体动作、语言表情的高度契合;而身穿红蟒袍、头配乌纱帽、玉带腰间系,准确地表现了陈世美这一角色的古代地位,也反映出了古代官员的威严。如此,使得秦香莲与陈世美之间的艰辛、奢侈对比更为鲜明、直观,提高了舞台表现力,更是以强烈的视觉冲击更激发出观众的情感共鸣。

5 结语

综述可知,我国丰富的民族风格元素在舞台服装设计中的有效应用,使得舞台服装的艺术内涵得到大幅提升,以创新的设计思维提高舞台的艺术表现力。无论是民族风格中的色彩、造型、面料等元素,都能够为舞台服装设计提供丰富的视角与灵感,促进了舞台服装设计的发展,同时也更好地满足了观众日益多元化的审美与文化需求,为舞台服装设计的创新、突破发展提供了有效途径。

参考文献

- [1] 于子舜.民族风格元素在舞台服装设计中的应用研究[J].喜剧世界(下半月),2023(11):59-61.
- [2] 祖佳.民族风格在舞台服装设计中的应用[J].青少年日记:教育教学研究,2018(4):1.
- [3] 胡永梅.民族元素在舞台服装设计中的运用[J].艺术家,2019(1):1.[4] 孔碟.舞台服装设计中服装面料的重要性[J].大舞台,2012(2):1.