

商洛传统花鼓戏服饰纹样在文创产品设计中的应用研究

鲁曼曼 李斌

商洛学院艺术学院, 中国·陕西 商洛 726000

摘要: 商洛花鼓戏服饰纹样所蕴含的文化底蕴和审美意趣深受人们喜爱,也是中华非物质文化遗产的珍贵组成部分。本研究将聚焦于商洛花鼓戏服饰纹样在文创产品设计中的具体应用路径与策略,引入商洛花鼓戏服饰纹样,既体现了对传统文化的尊重与传承,也展现了设计师们的创新巧思,力求为文创产业的进步贡献新的视角和灵感,助力传统文化的时代性转化与创新性发展。

关键词: 商洛传统花鼓戏; 服饰纹样; 文创产品

Research on the Application of Traditional Flower Drum Opera Costume Patterns in Cultural and Creative Product Design in Shangluo

Manman Lu Bin Li

School of Art, Shangluo University, Shangluo, Shaanxi, 726000, China

Abstract: The cultural heritage and aesthetic interest contained in the patterns of Shangluo flower drum opera costumes are deeply loved by people and are also a precious part of China's intangible cultural heritage. This study will focus on the specific application paths and strategies of Shangluo flower drum opera costume patterns in cultural and creative product design. The introduction of Shangluo flower drum opera costume patterns not only reflects respect and inheritance of traditional culture, but also showcases the innovative ideas of designers, striving to contribute new perspectives and inspirations to the progress of the cultural and creative industry, and assist in the transformation and innovative development of traditional culture.

Keywords: Shangluo traditional flower drum opera; clothing patterns; cultural and creative products

1 引言

商洛传统花鼓戏是陕西省商洛地区特有的地方戏曲,蕴含着深厚的历史底蕴与文化内涵。随着国家对传统文化的日益重视和扶持,商洛花鼓戏得到了更为广泛的传承与发展机遇。文创产品,作为连接传统文化与现代生活的重要桥梁,为传统文化的现代转化提供了有利平台^[1]。将商洛传统花鼓戏的服饰纹样融入文创产品设计,不仅能赋予产品深刻的文化意蕴,还能通过现代设计手法,让这些传统纹样焕发新的生机与活力。

2 商洛传统花鼓戏服饰纹样的特征及典型纹样分析

2.1 商洛传统花鼓戏舞台表演主要服饰

“蟒”是由明清“蟒衣”演变而来的,它有圆领子、大衣襟和左衽两种样式;袖子宽衣袍长,四爪蟒纹是服饰上的主要纹饰。这件长袍的总体款式,大致相同,但根据身份地位的不同,略有一些差别。商洛传统花鼓戏服饰可以分为三种,分别是加官袍、老生蟒和小生蟒。它们三个服饰相同的地方都是圆领子、齐肩、宽衣服宽袖子、衣服长度到脚的位置、大衣襟。而加官袍有腰梁、腰梁下缀有红色的缎绣枝莲纹如意头配,它的纹样主要有龙纹、夔凤纹、祥云纹、夔

龙纹、暗八仙纹、缠枝莲纹等。老生蟒款式不同的地方是袖子是硬摆、袖口缀有水袖、有蟒纹领。它的纹样主要有蟒纹、二龙戏珠纹、草龙纹、老云头纹、回纹,和加官袍纹样相同的龙纹和暗八仙纹。小生蟒和老生蟒款式相同,但是纹样略不相同。小生蟒的纹样跟老生蟒纹样相同的是都有龙纹、蟒纹,而不同的是小生蟒有游龙纹、团龙纹和正龙纹。

披主要分为男披和女披,款式样式都大差不差,既能有突出人物个性的作用,又能更好更形象的刻画出人物,如五福捧寿团花男帔、角花帔、闺门帔等。它们三个款式相同的地方是长领子、对襟、衣服左右开衩、宽袖子、袖子口缀有水袖、衣身也是宽的。其中,五福捧寿团花男帔和角花帔都有长领子,衣服长度到脚的位置,而闺门帔的衣服长度仅仅过膝,衣中是宽腰的。五福捧寿团花男帔和角花帔服饰上的图案也一样,都常有龙纹、回纹样式的团纹、草龙纹、蝙蝠和仙鹤样式的纹样,还有团花纹。而闺门帔服饰上的图案大有不同,主要是素地无绣和只有四周衣服边缘镶大概三寸宽的绣花边。中华人民共和国成立以后,花鼓戏又增加了一些新的服装,如抱裙(一条彩色的百褶裙折叠后,系在腰部,丑旦经常使用)、短粗袍(外套到脖子处交叠,裙摆系在腋窝处,演员屈膝蹲下,然后站起来,走低桩)、围裙(将裙摆的两个角落绑在一起,从脖子到腰部,再在上面扎一条彩色的手帕),还有一件普通的衣服(长袍)^[2]。

2.2 商洛传统花鼓戏舞台表演服饰主要特点

在商洛传统花鼓戏中,针对不同角色身份,其头饰、服装以及鞋子都是量身打造的,以精准反映角色的社会地位和性格特征。同时,服饰的设计还需紧密结合剧本情节,确保角色形象与剧情发展相得益彰。商洛传统花鼓戏的演出并不受季节限制,演员们需根据剧本要求和角色设定,进行跨季节的演出^[3]。即便在不同的季节,演员们也会穿着同样的服装,扮演着同样的角色,以保证戏剧的连贯性和观众的观赏体验。

3 商洛传统花鼓戏服饰纹样的文化特征

商洛传统花鼓戏服饰纹样所蕴含的历史文化信息是丰富的,这些纹样中常见的吉祥图案,如莲花、凤凰、牡丹等,都代表着吉祥如意和幸福美满的美好寓意。商洛传统花鼓戏服饰纹样独具地方魅力,它们以不同的图案和色彩反映出商洛地区独特的风俗习惯、审美追求和文化遗产,它们不仅具有历史和文化价值,更体现了独特的审美追求。在文创产品设计中,我们可以借鉴这些纹样的色彩搭配、图案组合和构图设计理念,打造出具有辨识度和地域特色的文创产品,让消费者一眼便能感受到商洛文化的独特韵味^[4]。

4 商洛传统花鼓戏服饰纹样在文创产品设计中的应用方法

4.1 花鼓戏传统服饰纹样在文创产品设计中的应用原则

将商洛传统花鼓戏服饰纹样融入文创产品设计中时,我们必须遵循一些核心原则。第一,我们要尊重并保留原纹样所蕴含的文化精髓和象征含义,这是设计过程中不可忽视的重要一环,以确保我们不会对这份深厚的传统文化遗产进行误读或扭曲。第二,设计的关键在于如何实现传统纹样与现代设计元素的巧妙结合,让古老的艺术形式在现代设计中焕发新生,达到一种古今交融的美学境界。第三,产品的实用性和市场的接受度也是我们必须考虑的因素。一款成功的文创产品,不仅要能传达出传统文化的韵味,还要能满足现代消费者的审美和实用需求,这样的设计才能真正打动人心,赢得市场的认可。在实际操作过程中,我们可以采用精炼、简化和重新组合等手法,对商洛传统花鼓戏服饰纹样进行再创造,以更好地适应现代文创产品的设计要求。例如,

我们可以将原本繁复的纹样进行简化,提炼出其精髓,然后巧妙地融入文具、家居装饰等日常用品的设计中;或者,我们也可以尝试将不同的传统纹样元素进行创新性的组合,打造出别具一格的民族风时尚服饰或饰品,以此来传承并弘扬我们的优秀传统文化。

4.2 花鼓戏传统服饰纹样在文创产品设计中的创新实践

4.2.1 纹样的提取

在纹样提取过程中,选择了提取服饰下摆的纹样来作为文创设计应用的纹样,因为局部的提取会让消费者更直观地感受到不同服饰纹样的不同之处。在提取纹样的过程中,将提取出的纹样分解打乱组合成新的纹样,在原有的纹样基础上设计出新的纹样,来应用到文创产品中,让消费者感受到商洛花鼓戏服饰纹样的独特魅力,进一步传承弘扬非物质文化遗产。

4.2.2 色彩的应用

文创产品的纹样色彩主色彩应用的是商洛花鼓戏《芦衣顺母》的衣服配色,结合了当下流行的年轻人喜欢的多巴胺配色,使其更符合审美和消费需求,更迅速的走进消费者的生活,让消费者更迅速的增强本土文化的认同感和自豪感。

4.2.3 视觉系列化呈现

纹样色彩在总体上都具有连续性和一致性,在不同的商品中,它们的特点也会有所不同。在文创产品设计中,系列化的表现作用更加明显。在系列化产品的设计中,同样的要素的多次出现是最大的特征,能够为用户创造出一个能够让用户记住的东西,也唯有拥有类似的文化内涵的文创产品,才能够不同的环境下,实现各种不同的元素之间的协调与循环,从而创造出一种持续的视觉效果。以凸显商洛民族特色的商标形象,展示其文化底蕴,提升观众对其的认知度与认同度。系列化的文创产品就像是一朵蒲公英,它生长在一个公共的花柄上,然后分化出无数的细小的种子,将那些要进行重新设计的原始元素作为花朵的柄,而系列化的文创产品则是花朵上的种子,每个独立的个体都按照特定的顺序排列,组成了一个完整的整体。在和谐和统一化的视觉效果之下,拥有了各种各样不同的功能性的创意型产品来满足更多实际的需要。图 1~9 是纹样色彩在具体生活产品中的应用呈现。



图 1 抱枕样式一

图 2 抱枕样式二

图 3 抱枕样式三



图 4 手提袋一 图 5 手提袋二 图 6 手提袋三



图 7 鼠标垫一 图 8 鼠标垫二 图 9 鼠标垫三

5 结语

论文通过对花鼓戏服饰纹样的深入探究，揭示了其所蕴含的文化内涵与艺术价值。花鼓戏服饰纹样不仅是历史文化传承的生动载体，更是地方特色和审美观念的直观展现。在文创产品设计中，这些独特的纹样为我们提供了丰富的灵感来源。通过遵循应用原则，并结合现代设计理念，我们可以将这些传统元素以创新的方式融入各种文创产品中，从而使其在现代生活中焕发新的生命力。这不仅有助于传承和弘扬传统文化，还能为文创市场注入新的活力，满足消费者对于个性化、文化底蕴深厚的产品需求。未来，我们期待看到更多融合花鼓戏服饰纹样的文创产品，成为文化市场的新亮点。

参考文献：

- [1] 易伶.商洛花鼓戏《月亮光光》的审美特色[J].喜剧世界(上半月),2023(9):81-83.
- [2] 卢俊丹.商洛花鼓音乐特点刍议[J].当代戏剧,2020(5):74-76.
- [3] 李景林.萤火之光照亮广阔舞台——评商洛花鼓戏《带灯》[J].四川戏剧,2020(9):36-38.
- [4] 杨嘉伟.传统纹样在文创产品设计中的应用[J].包装工程,2024,45(8):377-380.

课题项目：2023 年大学生创新创业训练项目“商洛花鼓戏服饰纹样在文创产品设计中的应用研究”（项目编号：202311396015）。