

京剧元素在服装设计中的创新与应用

陈梓怡 孙显慧

青岛恒星科技学院, 中国·山东 青岛 266000

摘要: 京剧是国粹, 集音乐、跳舞、戏剧和造型艺术和各种艺术形式的综合, 蕴含着丰富的艺术元素与深厚的文化底蕴。在服装设计领域, 京剧元素的融入不仅为服装注入了独特的东方美学韵味也为传统文化的传承与创新提供了新的路径。通过文献研究法查阅学术期刊、专著、会议论文等资料, 系统梳理京剧元素的文化背景、配色特征及其在服装设计中的历史与发展。通过案例分析法选取典型的服装设计作品, 包括舞台服装、时尚服饰等, 分析其中京剧元素的具体表现形式和设计策略, 研究其在设计中的文化内涵与艺术效果。通过设计实践法结合服装设计理念, 将京剧的传统元素进行再创造和转化, 设计出符合审美和功能需求的服装作品。通过巧妙融合京剧元素与现代设计理念, 创造出既具有文化底蕴又符合当代审美的服装设计作品, 推动京剧文化在现代社会的传承与发展。

关键词: 京剧文化; 创新; 应用转化; 设计

Innovation and Application of Peking Opera Elements in Fashion Design

Chen Ziyi, Sun Xianhui

Qingdao Hengxing University of Science and Technology, China Shandong Qingdao 266000

Abstract: Peking opera is a national treasure, integrating music, dance, drama, visual arts, and various other art forms, containing rich artistic elements and profound cultural connotations. In the field of fashion design, the incorporation of Peking opera elements not only injects unique Oriental aesthetic charm into clothing but also provides new avenues for the inheritance and innovation of traditional culture. Through literature research, academic journals, monographs, conference papers, and other materials are consulted to systematically review the cultural background, color characteristics, and the history and development of Peking opera elements in fashion design. Through case analysis, typical fashion design works, including stage costumes and fashion garments, are selected to analyze the specific forms and design strategies of Peking opera elements, studying their cultural connotations and artistic effects in design. Through design practice, combining fashion design concepts, traditional Peking opera elements are recreated and transformed to design garments that meet both aesthetic and functional needs. By skillfully integrating Peking opera elements with modern design concepts, fashion designs are created that are rich in cultural heritage and aligned with contemporary aesthetics, promoting the inheritance and development of Peking opera culture in modern society.

Keywords: Peking opera culture; Innovation; Application and transformation; Design

0 引言

京剧, 亦称平剧或京剧, 被称为“国剧”, 是我们国家特有的一种文化和艺术瑰宝。它融合了文学、音乐、舞蹈、美术等多种艺术形式, 承载着中华民族的精神追求和价值观念。在现代社会快速发展的背景下, 快节奏的现代生活的人们更倾向于追求简单直接的娱乐方式, 京剧艺术和现代人之间的审美差距在不断扩大, 京剧文化的独特魅力逐渐从青年的视野中消失, 传统文化面临诸多挑战。所以, 怎样才能在新的时期, 充分发挥出它特有的韵味, 使京剧再次进入到当代人的生活中, 使年轻一代在穿着与审美中感受传统文化的魅力, 是一个迫切需要解决的问题。

本文将从不同的角度来探讨如何将京剧的文化元素运用于服装设计之中, 将戏剧的文化的元素与服装设计进行有机的结合, 并通过整理归纳、创新的设计使服装更具有中国韵味, 传承京剧艺术, 让京剧艺术这颗明珠在新时代绽放出更加闪耀的光芒, 为世界所瞩目。

1 京剧元素的艺术特征与文化内涵

1.1 京剧文化元素的艺术特征

京剧, 亦称“平剧”“京戏”, 作为中国戏剧艺术的代表剧种, 被誉为“国粹”。戏剧形式起源于 19 世纪中叶的北京, 在汲取了徽剧、汉调、昆剧、秦腔等多种地方剧种的优秀元素的基础上, 逐渐形成了高度规范化与写意化

的戏剧表演体系。京剧以其独特的唱、念、做、打、舞等表演形式，精美的服装、独特面部彩妆，以及其深厚的文化内涵，变成中华民族优秀传统文化的重要象征的一部分。

京剧脸谱是京剧演员为了更好地塑造角色精心设计的面部彩妆艺术，有中国文化特色的特殊面部化妆，植于中国文化土壤之中，堪称展现京剧中美丑交锋精髓的标志性手法。在北京歌剧美与丑矛盾对立中是最具代表性的一种。剧角色依照性格与身份，细分为“生、旦、净、末、丑”五行，其中脸谱艺术尤为集中于“净”与“丑”两行，皆因这两类角色的脸谱构图繁复多变，色彩斑斓，图案独特，异于其他角色，故而又“花脸”之美誉。

在漫长的历史长流变化之中，京剧服饰制度已逐步成形，其最初的范本可追溯至明朝的朝服。京剧服装色彩的“上五色”分别为：黄、黑、红、白、绿，又称正色，用于王侯，忠勇之人。下五色为：蓝、紫、湖色、粉红、古铜色或秋香，又称间色，大多用于年轻英俊俊朗，轻浮之人或者是普通朝臣。服饰色彩不仅体现了角色差异还体现了身份与地位的差异，皇家专属的黄色和皇袍所象征的最高皇权，红色与紫色表示的社会高位，以及黑色所指代的底层社会地位，而且相同颜色的服饰还通过深浅不同来进一步区分身份，如皇后与皇后的黄袍，太后的深黄与太上皇帝的浅黄。淡色如粉红和湖蓝象征着青春活力，而古铜色则暗示着成熟稳重的年迈老人。京剧服装不同的色彩在丰富了舞台效果、表现了角色性格，身份和命运，被称为“心灵的画面”，京剧服饰色彩既是视觉盛宴也是文化传承的载体，将角色的灵魂与观众的心灵融会贯通，成为中华美学传承千年。

1.2 京剧文化元素的文化内涵

京剧程式化有助于人物塑造，例如旦角的“兰花指”展现女性柔美。京剧每一个动作都严格规范。无论是从道具、化妆，服装还是表演的形式都非常的固定不是逼真模仿或者是再现而是象征和暗示，观众通过这些来理解剧情和角色形成了一种文化默契，程式化是京剧文化发展传承沉积下来的宝贵经验，体现了深厚文化的传统和艺术风格，丰富了京剧的美学内涵。

京剧作为一种综合性的表演艺术形式，其独特的夸张表现手法是京剧的一大特征。在京剧中，无论是脸谱的丰富多彩、服饰的华丽精致，还是婉转激昂的唱腔，以及舞台上通过动作与道具运用所表现的场景更迭与时间流逝，都能深刻体现京剧艺术夸张性的文化内涵。剧中人物的服装设计，无论是在形态、色彩还是细节装饰上，都具有象

征意义，能够细腻地反映出角色的社会地位、年龄阶段及性格特征，这些元素共同构成了以符号系统为基础的北京歌剧文化结构。

在中华传统戏曲艺术审美体系中，美的表现主要集中在“色”和“形”两大方面。“色”指的是京剧的服饰、妆容以及舞台装饰所使用的丰富的颜色，观众可以从京剧服装、脸谱，以及美轮美奂的舞台布置中通过色彩的刺激得到美的享受^⑧。而“形”的层面，则体现在戏曲服装图案纹样设计中。演员摇动雉尾，舞动水袖，都会产生飘动感，这种飘动的轨迹都可以产生曲线美。无论是传统的对称、端庄纹样，还是疏密相间、灵活平衡的构图，都在京剧服装设计体现，为观众带来了深层次的艺术审美享受。

2 人京剧元素在服饰中的创新应用

2.1 脸谱元素的应用手法

直接印花与图案移植，将京剧脸谱的完整图案或局部特征，通过数码印花、丝网印刷等工艺，直接印制在服装面料上。比如在T恤、连衣裙等单品上，以大面积脸谱图案作为视觉中心，色彩鲜明、造型夸张的脸谱能瞬间吸引目光，传递强烈的文化气息。也可将脸谱中的眼部、嘴部等局部极具特色的图案提取出来，重复排列或组合成新的图案，应用于服装的领口、袖口、下摆等部位，起到装饰点缀作用。

解构重组与抽象化表达，打破脸谱的原有结构，将线条、色块等元素进行拆分，再以抽象的方式重新组合。例如，将脸谱的轮廓线条简化、变形，设计成服装的分割线或装饰线条，为服装增添独特的几何美感；把脸谱的色彩块面进行抽象处理，以渐变、拼接等形式运用到服装上，形成富有现代感的色彩搭配，使传统脸谱元素更贴合当代审美。

立体装饰与材质转换，运用刺绣、珠绣、立体裁剪等工艺，将脸谱元素以立体的形式呈现在服装上。比如用丝线绣出脸谱的图案，通过不同针法表现出色彩和质感的变化；或使用皮革、金属等材质制作脸谱造型的配饰，如胸针、项链、腰带扣等，搭配在服装上，增加服装的层次感和质感，同时展现出独特的时尚态度。

2.2 造型元素的应用手法

水袖与飘带的改良设计，京剧水袖的灵动飘逸极具特色，在服装设计中可对其进行改良应用。缩短水袖的长度，使其更适合日常穿着，或将水袖的造型简化为细长的飘带，装饰在服装的袖口、领口、腰部等位置，随着人体的动作产生自然的垂坠和摆动效果，为服装增添动态美感。在礼

服设计中,夸张的水袖造型能够营造出华丽、大气的氛围,增强服装的戏剧性和视觉冲击力。

靠旗与披风的创新运用,靠旗是京剧武将服装上的标志性装饰,在现代服装设计中,可以将靠旗的元素转化为背部的装饰性结构。比如设计成对称的长条状硬质装饰片,固定在背部,既保留了靠旗的形式感,又具有未来感和科技感;或者将靠旗的概念融入披风设计中,在披风的边缘添加类似靠旗的装饰条,使披风在行走间产生飘逸、飞扬的效果,展现出独特的时尚风格。

云肩与领型的融合设计,云肩的多层次、对称造型具有浓郁的古典美,可将其与现代服装的领型相结合。例如,将云肩的轮廓简化后作为连衣裙的领口装饰,形成独特的大翻领造型;或者把云肩的图案和结构运用到西装的领口设计中,打破传统西装的严肃感,增添一丝优雅和复古的韵味。

2.3 纹样元素的应用手法

传统纹样的局部提取与放大,从京剧服饰的纹样中选取具有代表性的部分,如龙纹、凤纹、云纹、海水纹等,进行放大处理后应用于服装。比如将一条精致的小龙纹放大成占据整个衣身的图案,通过精细的刺绣或数码印花工艺呈现,使传统纹样成为服装的主要视觉焦点;或者提取云纹的轮廓线条,以连续排列的方式装饰在服装的下摆、袖口,形成流畅的装饰边。

纹样的简化与几何化处理,对复杂的京剧纹样进行简化,提炼出简洁的线条和形状,转化为几何图案。例如,将传统的团花纹样简化为圆形、方形等基本几何图形的组合,再通过重复、渐变等排列方式应用于服装,使纹样更具现代感和时尚气息;把凤纹的形态简化成抽象的曲线和折线,设计成服装上的分割线或图案装饰,赋予传统纹样新的生命力。

多种纹样的组合与创新搭配,将不同的京剧纹样进行组合搭配,创造出新颖的图案效果。比如将龙纹和云纹结合,龙在云中穿梭,展现出磅礴的气势;或者把花卉纹与

海水纹搭配,形成富有诗意的画面。同时,还可以将京剧纹样与现代元素,如字母、几何图形等进行混搭,打破传统与现代的界限,打造出独特的个性化服装风格。

3 结语

京剧是国粹,集音乐、舞蹈、戏剧和造型艺术和各种艺术形式的综合,是一种深刻而微妙的文化艺术,这是人类的历史,文化史的宝藏是服装设计不断灵感的诞生。将京剧元素融入服装设计当中是对传统文化的创新性传承与活化表达。通过提取京剧服饰中的云纹、水袖、靠旗等标志性元素,运用现代设计手法进行解构与重组,不仅保留了京剧文化的核心内涵,还赋予其符合当代审美的新形态,通过巧妙地运用京剧元素,设计师可以创造出既具有传统文化韵味又不失现代时尚的服装作品,满足消费者对个性化和文化品位的追求。

未来京剧元素的创新设计,应在坚守文化本体的前提下,通过科技赋能解决工艺传承困境,使京剧服饰艺术真正成为“活态文化载体”而非博物馆标本,让京剧元素服装设计成为弘扬中华优秀传统文化、推动时尚产业发展的重要力量,在国际时尚舞台上展现独特的东方魅力。只有深扎传统的根脉,才能绽放创新的花朵。

参考文献:

- [1] 于淼. 京剧服装的审美价值[J]. 中国京剧, 2023(08): 99-101.
- [2] 崔立明, 宁至昊. 京剧元素在现代服装设计中的传承与应用[J]. 化纤与纺织技术, 2024,53(12):128-130.
- [3] 陈智. 京剧服装设计中的中国传统文化元素应用研究[J]. 喜剧世界(下半月), 2023(11):95-97.

作者简介: 陈梓怡(2004.09-),女,汉族,山东烟台人,青岛恒星科技学院本科在读,研究方向:服装设计与非遗传承。

孙显慧(1983.02.01),女,汉族,山东青岛人,青岛恒星科技学院讲师,研究方向:服装设计与非遗传承。