

愈旧弥新:沿淮花鼓灯服饰图案设计研究

刘丹

(安徽财经大学 艺术学院,安徽 蚌埠 233030)

摘要:非遗保护视野下探索沿淮花鼓灯艺术的传承与创新,有两种基本思路:一是内部层次的艺术传承与创新,一是外部层次的艺术传承与创新。前者强调艺术本身的适应能力,后者注重外部环境的影响变化。以现代的审美观念和表现技巧,对传统服饰图案中的经典元素加以提炼、改造和运用,使其富有时代气息,愈旧弥新的花鼓灯艺术才能够被更多的当代人所享用,以达到更好地保护、传承和发展非遗的真正目的。

关键词:沿淮花鼓灯;服饰图案;传承与创新;设计;愈旧弥新

分类号:TS941.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-1395(2018)02-0034-05

花鼓灯服饰与沿淮人民的生活联系紧密,其精巧丰富的图案元素,承载着人们深厚的文化情感和美好的生活理想,具有多元开放的象征意义。随着社会文化的变迁,花鼓灯服饰的款式、面料的质感和色彩方面随之发生了较大变化,但其装饰图案一直沿用古老的传统形式,如女角“兰花”的服饰图案常以花卉为主,男角“鼓架子”的服饰图案以云纹、龙纹为主,这些图案既有坚实的传承基础,也有不适应现代生活之处,仅仅作为装饰外形附着在花鼓灯服饰中,设计效果的现代感缺失。因此笔者尝试从传承创新的角度,探索其图案设计上的新的可能性。

一、花鼓灯服饰图案的应用原则

沿淮花鼓灯服饰的图案以云纹、花卉和龙纹为主,这些传统图案表达吉祥如意,题材既可以华丽浓艳,也可以清新素雅,拥有丰富多样的表现手法。^[1]为适应现代生活,丰富花鼓灯服饰的文化内涵,传统图案的现代应用需要融入更多创新元素,不断发展的艺术构成理念。从花鼓灯服饰的整体风格出发,充分理解传统图案的构思与意蕴,将服饰图案与服饰的款式、轮廓、面料以及服饰配件融入现代性,相得益彰,给人以美的视觉享受。

一般而言,设计花鼓灯服饰图案,应遵循传承的

基本原则,以服务当代生活为目的。

图片由笔者结合网络图片设计

图1 图案的创新设计

第一,坚持继承性与创新性相统一。沿淮花鼓灯服饰图案浓缩了中国文化的审美内涵,在现代服饰设计中被广泛应用,这就需要设计师不仅要利用好这些具有民族特色的图案,更要结合时代的发展,对它们加以发展和创新。这样的结合不是将两种事物简单生硬地拼凑在一起,而是将其非常自然、巧妙地融合成为一个整体,呈现出传统审美文化的独特趣味,又富有现代气息,更容易引起共鸣。沿淮流域花鼓灯服饰图案具有程式化特点,这恰恰是保持传统艺术的根基。然而,传统永远只是传统,若要设计符合现代审美观念的图案,就必须突破常规,在程式化的传统图案基础上,融入新的设计观念和表现

收稿日期:2017-12-10

基金项目:国家社会基金项目(17BSS004)

作者简介:刘丹(1976-),女,安徽蒙城人,讲师,主要从事艺术设计研究。

技巧,通过简化、夸张、打散、重组等设计方法,挖掘其精髓,再加以创造,以达到继承和创新。对花鼓灯服饰图案的探索创新,还包括与之相关联的色彩、布局和工艺上的再设计,使传统图案与现代花鼓灯舞蹈服饰融合共生,赋予淮河沿岸艺术以全新的意义。

第二,坚持装饰性与实用性相统一。花鼓灯服饰具有独特的审美取向和价值功能,服饰图案作为服饰的一种装饰形态,应有助于展示花鼓灯服饰最美的部位。装饰图案要追求点、线、面等形式要素的穿插规律,重点放在胸、领、袖、肩、腰、脚口等部位,以便获得最佳的视觉审美效果,增加服装的艺术审美效用。花鼓灯服饰的艺术性要呈现在装饰性之中,但过于强调装饰会失去其实用性。因此,沿淮花鼓灯服饰的图案装饰必须适量、适体。一方面,装饰图案过多,会有画蛇添足之感,容易造成主次不清,使人眼花缭乱;另一方面,装饰图案不足,就会缺乏艺术效果,失去花鼓灯服饰的多元化和个性化,无法顺应现代人的生活理念和审美观念。这就势必要求两者兼顾,做到既不过度装饰,又体现实用意义,使传统装饰图案和沿淮花鼓灯服饰巧妙融合,在保留原有传统文化底蕴的同时,跟上时代发展的步伐,以满足现代人们对生活和审美的需求。

第三,坚持图案设计与服饰功能设计相统一。图案在花鼓灯服饰中扮演着艺术审美的重要角色,鉴于图案在服饰中的从属地位,在运用过程中,不仅要服从整体花鼓灯服饰设计,也要突出本身的装饰和美化作用,局部与整体契合与互动,进而达到实用性和艺术性的完美统一。图案设计要考虑服饰图案的色彩、大小、形状、位置和刺绣工艺与整体服饰的浑然一体,同时还要考虑图案与沿淮花鼓灯服饰的整体风格、面料、款式特点、布局,甚至是穿着对象、穿着环境是否相匹配,以期实现局部与整体的统一、形式与精神的统一。

第四,坚持图案工艺与服饰工艺相统一。图案与服饰设计两者相辅相成,无论是充满创意的抽象图案设计,还是纯朴无华的具象图案设计,都需要通过花鼓灯服饰的生产工艺来实现。花卉、云纹、龙纹是沿淮流域花鼓灯服饰设计中运用最多的图案素材,同样的,这些设计元素可以通过多种手法进行设计创新,关键要大胆尝试、多做试验,乃至在不同材质的微妙组合中也能寻找到新的造型方案。花鼓灯服饰图案的工艺手段以刺绣、印花和扎染为主,不同原料的面料质地和性能可以产生不一样的效果。在设计沿淮花鼓灯服饰图案的过程中,要充分考虑花

鼓灯服饰的特点,考虑设计方案的可行性以及工艺、材料的特性。^[2]如利用刺绣工艺对花鼓灯服饰图案进行描绘和衬托,使得图案在整体服饰中的视觉形象和谐,民族特色鲜明,会为现代沿淮花鼓灯服饰设计注入活力。

二、花鼓灯服饰图案与色彩的设计创新

创新运用服饰的图案是增强服饰新颖性和吸引力的重要前提。传统的沿淮花鼓灯服饰中,女装的图案题材花卉约占 90%,云纹和其他传统纹样约占 10%;男装的图案题材云纹约占 50%,龙纹约占 40%,其他约占 10%。可以看出,花鼓灯服饰图案素材使用单一,设计思维传统,没有结合时代特色进行题材和设计上的创新。这就需要服饰设计者顺应现代审美的发展,透过图案的表象去发掘其深层的属性,感受其蕴含的深意,创造出更多兼具传统特色和时代美感的图案设计元素,以适应现代人的审美情趣。

(一)革新图案设计

沿淮花鼓灯服饰图案的创新设计,首先要打破固定模式,拓展新思维,找到旧有图案元素与现代设计的契合点,从中提取典型元素进行简化、添加、夸张或者重新组合,在保留原生态传统文化的同时,又不乏现代的形式美感,塑造出全新的花鼓灯服饰艺术形象。以女装花鼓灯服饰中的花卉图案为例。可以将具象的花设计为抽象的花,还可以增加蝴蝶等与之相呼应的抽象花卉,也可以将花卉从平面的设计成立体的,或将花从大的单独纹样变成小的二方连续、四方连续纹样,等等,摆脱传统图案设计的严格拘谨,使现代的花鼓灯服饰图案设计构成更加自由。其次,花鼓灯服饰图案的设计要追求简洁、协调、合体。^[3]

图片由笔者结合网络图片设计

图 2 云纹图案的归纳简化

在服饰结构造型的处理上,既要与花鼓灯舞蹈

演员的身材贴合,也要与花鼓灯服饰图案的造型相符合,使花鼓灯服饰图案的形状能很好地置于服饰裁片之中。这就要求服饰设计者在设计图案时,不但要考虑花鼓灯服饰造型的完整性,而且要注重服饰结构的特殊性,既要完好地呈现花鼓灯服饰图案的效果,也要完美地展示舞蹈演员的身材。因此,为了迎合现代人的审美心理,体现当代时尚流行趋势,传统的花鼓灯服饰图案需要借助一些创新的手段以及创新的思维方法,才能以全新的面貌融入到沿淮流域花鼓灯服饰设计中。

1. 归纳简化

设计时抓住花鼓灯服饰图案造型的特点,对传统图案花卉、云纹、龙纹进行概括取舍,简化过于繁琐的装饰,保留其最显著的形态特征,以适应装饰的需求,使再次设计出来的花鼓灯服饰图案变得简练准确,突出个性。简化后的图案被转换成涵盖特殊情感的设计语言,更能表现出多种寓意和象征,给人深层次的联想和思考。

2. 夸张变形

夸张变形是指根据花鼓灯舞蹈的特定题材,或对事物的感情表达需要,以特写的手法集中表现花鼓灯服饰图案某一局部,然后大胆使用对比手法,把图案中最具有代表性的美以夸大、突出的方式呈现出来,从而增强其艺术形象而产生视觉感染力,更能烘托出民俗表演的气氛。

运用花卉图案时,由于花卉图案自身形象比较柔美且可塑性极强,运用美的规律和创新思维对花卉加以变形、夸张和提炼,就能使其形象产生特殊意境效果,使图案更具审美性和感染力。

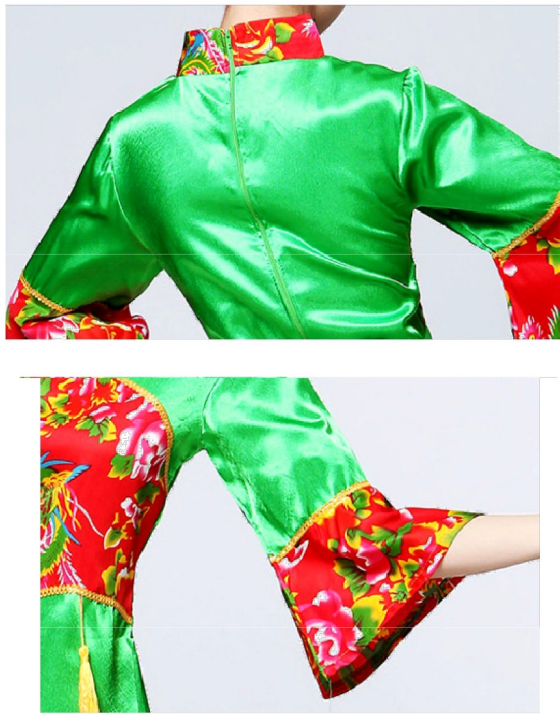
3. 分解重构

分解与重构是指在不影响花鼓灯服饰图案寓意性的基础上,将传统的花鼓灯服饰图案造型打散分解,再将这些元素依据形式美法则加以重组和建构,使原本平淡无奇的形象成为一个兼具传统韵味和时代美感的新形态。譬如,传统的花鼓灯服饰图案多以完整的花朵作为服饰纹样,这种设计显然缺乏新意,不符合现代人的审美眼光。可以采用分解与重构手法,对花朵形态打散组合,提炼出更能体现花卉图案特点的部分,使传统花卉图案焕发新的生机。

4. 拼接添加

拼接添加是当前花鼓灯服饰设计值得借鉴的一种艺术设计手法,采用这种拼接方式能使观众产生强烈的对比感和冲击感,达到有效地吸引观众的目的。对于花鼓灯服饰图案的拼接添加设计,可以采

用手绣、手绣加机绣、单独纹样、二方连续图案等形式的绣片,拼贴添加在服饰袖口、门襟、脚口等适合的位置,为观众提供一种独特的视觉体验,营造出花鼓灯服饰艺术的新面貌。

图片由笔者结合网络图片设计

图3 大花布图案的拼接添加

(二) 革新色彩设计

沿淮花鼓灯服饰色彩设计多用红黄蓝三原色,色彩单纯、明快、简洁,呈现出强烈的装饰性效果,具有丰富的视觉语言和文化内涵,表达了人们对美好生活的向往与期盼。花鼓灯服饰的图案以绿、红、蓝、粉、淡黄等颜色为主,花鼓灯服饰的布料底色和图案颜色形成鲜明的对比,产生丰富的色彩视觉感受。这种色彩对比可以刺激视觉产生美感,但过于强烈的色彩反差会使人产生视觉疲劳,因而要把握好服饰色彩与图案色彩对比关系的调和,兼顾色彩与图案、款式、工艺的整体协调,使其形成一种和谐的色彩模式。一是要合理搭配有彩色与有彩色。如女角“兰花”身穿红色衣裤,装饰图案的最佳色彩搭配是择取绿色色相,利用红与绿之间的互补色搭配,使整体服饰显得自然而富有生机。二是要合理搭配无彩色与有彩色。如花鼓灯服饰与服饰图案对比色选择可以是红与白、黄与黑、蓝与白等双色搭配,使整个服饰给人朴实、愉悦的感觉。

沿淮花鼓灯服饰色彩的运用源于民间的传统色彩观,服饰色彩的装饰上呈现出强对比、高明度的色

彩效果,形成鲜艳真挚、淳朴浓郁的审美特征。然而,现代部分花鼓灯服饰色彩上出现了不遵循传统用色的问题,这势必会失去原有的传统韵味。所以,新时代的沿淮花鼓灯服饰在色彩设计上还要不断地探索和创新,巧妙地借鉴传统色彩并赋之以新意,才不至于丢失传统特色又能体现时代特点,以满足人们的审美需求。花鼓灯服饰图案上的色彩创新设计主要有以下三种方法。其一,改变图案色相的搭配,将图案变换成不同的颜色,以显示不同的视觉效果;其二,改变图案色彩的明度和纯度,使服饰装饰图案在华丽与简洁之间自由调换;其三,使用黑色勾边艳丽的图案,这种新的调和方式会使该图案设计充满爆发感和视觉冲击力。综合运用这三种方式,花鼓灯服饰上的图案色彩会更加绚丽而富有变化。

三、沿淮花鼓灯服饰图案的布局、工艺创新与未来发展

花鼓灯服饰图案依附于服饰而存在,图案作为花鼓灯服饰中的一部分,其装饰位置的布局至关重要。花鼓灯服饰图案的布局设计不是一门简单的艺术,不同的装饰部位图案构成形式会有所不同。传统的沿淮花鼓灯服饰图案采用的是平面形式的布局,通常把图案放在观众最易看到的领部、胸部、门襟等处,图案位置单一。对花鼓灯服饰图案布局的创新,除了在服饰的领部、胸部、门襟等部位进行装饰外,还可以考虑对服饰的肩部、腰部、袖口、下摆、侧腰、侧臀等部位进行装饰。对装饰图案进行布局时应当遵循的原则有:花鼓灯服饰图案要契合服饰款式,要适应服饰结构,要能营建美妙的视觉效果。

(一)花鼓灯服饰图案的布局创新

图案布局一般可以分为整体装饰和局部装饰,从中寻找创新方式。

第一,整体装饰,即从整体的角度来处理局部的内容。如在花鼓灯服饰的领部进行图案装饰时,不但要考虑领部的图案造型,也要考虑该部位与整体服饰的正面、侧面及后背图案的呼应关系,还可以把一个完整的花鼓灯服饰传统图案进行分割处理,分割后的图案以局部的效果展现在服饰的不同位置,这种经过改变后的服饰图案将焕发出时代的气息,带来新的视觉体验,形成不同的服饰风格。

第二,局部装饰。局部装饰虽不是主导花鼓灯服饰图案设计的主要因素,但视觉冲击力强,适应现代人的审美情趣。其在服饰上一般表现为三种类型:衣边装饰、中心装饰和点缀装饰。衣边装饰的部

位有领部、门襟、袖口、脚口等。衣边装饰通常是为了增加服饰的线条感、轮廓感,强调服饰结构。中心装饰是服饰的重点装饰部位,主要指对服饰边缘以内的地方,如胸部、腰部、腹部、背部等进行装饰,具有醒目、集中的视觉效果。点缀装饰是将花鼓灯服饰图案装饰于与服饰相关的其他配件上,比如在手巾、肚兜、围裙、云肩等配件上的装饰。这些点缀装饰的图案要恪守服饰的整体的风格和基调,起到让观众眼前一亮的画龙点睛之效。

(二)花鼓灯服饰图案的工艺创新

合理使用花鼓灯服饰图案的工艺,不仅能丰富其图案的层次和变化,同时还能传达出花鼓灯服饰图案独特的艺术性。在进行图案创作的过程中,并不是所有的图案都可以在花鼓灯服饰中实现,首先应考虑是否适合工艺制作及其适用性能,同时还要考虑工艺类型是否与花鼓灯服饰图案的装饰风格表现一致。图案不同的素材、形式、色彩在花鼓灯服饰上会形成不同的风格,这些图案只有与花鼓灯服饰工艺相一致,才能发挥应有的装饰效果。因此,对于沿淮花鼓灯服饰图案的工艺创新可以从以下三个方面考虑。

第一,从花鼓灯服饰面料入手。不仅可以使用常规的服饰面料,还可以选择更加新颖的面料。如花鼓灯女角身披的云肩,用蕾丝缀以珠穗,或直接用丝线在领肩部作装饰图案,因面料的特殊性增添其审美性。

图片由笔者结合网络图片设计

图 4 图案的立体装饰

第二,根据面料上设计出的花鼓灯服饰图案,进行艺术添加制作,呈现出丰富的装饰效果。创新工艺的方式有很多,可以将传统的刺绣换成现代的贴补、绘、挑、钉、抽、编、织、拼、盘、钩等方法。图案也可以通过电脑刺绣、激光粘贴亮片、激光雕花、烫钻等新型工艺来制作。这些图案制作方法能更加适应现代机械化生产,也能提升传统图案在现代花鼓灯

服饰上运用的艺术效果。^[4]

第三,立体绣工艺的应用是花鼓灯服饰图案的创新发展方向。传统花鼓灯服饰以平面绣为主,在现代花鼓灯服饰中可以结合贴布、珠片、水钻、珍珠、串珠、多棱珠、纽扣等立体装饰材料,呈现强烈的立体效果,使沿淮花鼓灯服饰更加熠熠生辉。

花鼓灯服饰图案具有返璞归真、回归自然的情感,它给予设计者丰富的设计资源和灵感来源。为了有效地抢救、保护和传承花鼓灯非物质文化遗产,沿淮花鼓灯服饰设计也必须放置在传统文化背景下进行考量,利用当下的花鼓灯服饰带动中国传统图案的传承与发展,使得更多的传统图案新设计更贴近人们的审美需求。今后,沿淮花鼓灯服饰的发展仍需要借鉴、整合古老的传统图案,并引用先进技术,使中国传统图案艺术与花鼓灯服饰设计的结合日臻完善。

当然,这种结合不是简单、肤浅的照搬与模仿,

而应该从中国传统文化整体特征、文化思想、丰富寓意和民族情感等诸多方面汲取精华^[5],以获取设计创意的资源,提炼和丰富现代花鼓灯服饰设计的艺术语言和思想内涵,增强其文化底蕴,将淮河文化花鼓灯神韵发挥到极致。着眼于未来,即以现代的审美观念和表现技巧,对传统服饰图案中的经典元素加以提炼、改造和运用,使其富有时代气息,愈旧弥新的花鼓灯艺术才能够被更多的当代人所享用,以达到更好地保护、传承和发展非遗的真正目的。

参考文献:

[1]孙强.安徽花鼓灯传统舞服研究[J].吕梁学院学报,2014(5).
[2]陈建辉.服饰图案设计与应用[M].北京:中国纺织出版社,2006.
[3]胡蝶.关于“花鼓灯”舞蹈服饰的探究[D].江南大学,2010.
[4]李玉娟.探析四季花纹样在清末女子服饰上的装饰及其创新应用[D].北京服装学院,2016.
[5]郭琳.民间美术与设计[M].上海:上海交通大学出版社,2015.

责任编辑 强 琛 E-mail:qiangchen42@163.com

Inheritance and Innovation: Design of Costume Patterns of Flower-drum Lantern along Huai River Basin

Liu Dan

(School of Art, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu 233030)

Abstract: There are two basic ideas to explore the inheritance and innovation of the Art of Flower Drum Lamp along Huai River from the perspective of intangible cultural heritage protection: One is the artistic inheritance and innovation at the internal level, the other is the artistic inheritance and innovation at the external level. The former emphasizes the adaptability of art itself, while the latter emphasizes the influence of external environment. With modern aesthetic concepts and expressive skills, the classical elements in traditional dress patterns are refined, reformed and applied to make them full of the atmosphere of the times. Only the reformatory Art of Flower Drum Lamp can be enjoyed by more contemporary people to better protect, inherit and develop the true purpose of intangible cultural heritage.

Key words: Flower Drum Lamp along Huai River; costume pattern; inheritance and innovation; design; inheritance and preservation