

徽剧戏服纹样在现代设计中的应用与传承

吴冰冰

江苏大学艺术学院, 江苏 镇江

收稿日期: 2024年11月1日; 录用日期: 2024年12月16日; 发布日期: 2024年12月24日

摘要

徽剧是安徽代表性剧种, 其戏服艺术特征显著, 色彩美且内容形式统一。戏服纹样文化内涵丰富, 遵循程式化和符号性原则, 不同纹样象征不同角色特质等。徽剧现面临传承危机, 戏服元素用于现代设计意义重大, 如本土化设计可开发文创产品拓展受众, 增加纹样趣味性可融合现代理念创新, 传统与现代结合能让戏服符合现代审美走向国际。后疫情文创趋势为徽剧创意设计提供思路, 有助于以新形式传承发展徽剧文化, 保护和发展非遗文化, 吸引年轻群体, 持续创造价值。

关键词

徽剧戏服, 纹样, 创新传承, 传统文化

The Application and Inheritance of Huizhou Opera Costume Patterns in Modern Design

Bingbing Wu

School of Arts, Jiangsu University, Zhenjiang Jiangsu

Received: Nov. 1st, 2024; accepted: Dec. 16th, 2024; published: Dec. 24th, 2024

Abstract

Huizhou Opera is a representative genre of Anhui opera, with significant artistic features in costumes, beautiful colors, and unified content and form. The cultural connotations of costume patterns are rich, following the principles of standardization and symbolism, with different patterns symbolizing different character traits. Huizhou Opera is currently facing a crisis of inheritance, and the use of costume elements in modern design is of great significance. For example, localized design can develop cultural and creative products to expand the audience, increase the fun of patterns can integrate modern concepts and innovation, and the combination of tradition and modernity can make costumes conform to modern aesthetics and go international. The post epidemic cultural and

creative trend provides ideas for the creative design of Huizhou opera, which helps to inherit and develop Huizhou opera culture in new forms, protect and develop intangible cultural heritage, attract young groups, and continuously create value.

Keywords

Huizhou Opera Costumes, Pattern, Innovation Inheritance, Traditional Culture

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

徽剧是安徽省极具代表性的地方戏曲剧种，在中国戏曲体系里占据着重要的地位。徽剧历史源远流长，其戏服精美华丽，这些戏服以明代服饰为参照，融合了多个朝代服饰的特点，其服饰上的纹样的研究价值是显而易见的。在现代娱乐文化多元化的大背景下，徽剧的传承与发展面临危机，徽剧节奏舒缓、注重吟唱的表演形式和年轻人的信息接收模式相抵触，而且其文创设计产品输出较少。与此同时，现代设计领域正发生着深刻的变革，例如后疫情时代的文化创意设计出现了融入中式美学元素、兴起情感慰藉设计、文化产业 IP 跨界合作等趋势，这为徽剧的发展带来了新的思考方向。深入研究徽剧戏服的艺术特色、纹样的文化内涵，探寻徽剧戏服元素在现代设计中的运用与创新[1]，像凸显本土化设计、增添纹样的趣味性、将传统与现代相结合等，以此来吸引年轻群体，拓宽徽剧的受众范围，传承并发展徽剧文化，进而更好地保护和发展徽剧这一非物质文化遗产。

2. 徽剧戏服艺术特征分析

徽剧，作为中国安徽省极具代表性的地方戏曲剧种，乃是汉族地方戏曲不可或缺的重要构成部分，在中国戏曲的宏大体系之中亦占据着举足轻重的地位。徽剧的历史源远流长，其渊源可上溯至明朝嘉靖年间，彼时弋阳腔传入安徽地域之后，历经演变，催生出徽州腔与青阳腔，进而构建起徽池雅调。徽剧之中的生活小戏，以其醇厚浓郁的乡土气息以及诙谐幽默、妙趣横生的语言，深深吸引着广大观众，其丰富多元且别具一格的表演艺术，备受观众的青睐与喜爱。

徽剧精美华丽、美轮美奂的戏服，是其在安徽地区广受欢迎的关键因素之一。徽剧服饰的形成历经漫长的岁月沉淀。其规制与样式大体以明代服饰为蓝本，同时博采众长，参考唐、宋、元、清等诸多朝代服饰的经典款式，经过精心的综合考量与艺术美化之后，方才创制而成。从艺术特征的维度来看，徽剧服饰实现了内容与形式的高度契合与统一，特色极为显著，数百年来始终被人们所欣赏与钟爱，被视为中华民族风格独特、独树一帜的服饰艺术精华所在。徽剧服装的色彩之美蕴含着浓郁厚重的民族特性与服饰特性，宛如一座灵动的、承载着历史服饰文化的博物馆，不但充盈着浓郁的地方特色韵味，更淋漓尽致地展现出浓厚深沉的民族风情，实乃中国传统艺术当之无愧的“活化石”。

3. 徽剧戏服纹样的文化内涵

在中国的历朝历代，服饰与礼制相互关联，着装需遵循一定规则。戏曲纹样于传统戏曲里有着重要意义，它们不但是视觉艺术的呈现，而且蕴含着丰富的文化内涵与象征意义。戏曲纹样通常见于戏曲服装和服饰上，通过这些纹样，观众可以迅速识别角色的身份、社会地位、性格特点以及所代表的道德观

念。戏曲艺术的程式相当严谨，大至某个流派，小至服饰上的某一纹理，皆具备特定的象征意义，凭借行头的差异来划分角色，依靠道具的不同来界定场景，通过不同的动作来辨别情绪的表达。所以，戏曲是一种内在构建极为繁杂的艺术，其内在体系相当丰富，而正是这种丰富性才铸就了戏曲艺术绚丽多彩的美[2]。戏曲纹样的设计往往融入了自然纹样、几何纹样等元素，这些纹样经过抽象处理，符合戏曲演唱的需要，同时也丰富了戏曲的文化内涵。例如，龙纹、凤纹、蟒水纹等传统服饰纹样不仅是权力和尊贵的象征，还通过其精美的艺术形式展现了戏曲服装的华丽和精致。

徽剧作为中国传统戏曲艺术中的瑰宝，其服装的设计与角色的穿着佩戴有着十分精妙且严谨的规律与原则，展现出最主要的两个特点，主要包括程式化原则和符号性原则。徽剧服装的穿着绝不是主观随意为之，而是有着相对稳定且严格的程式化的规范要求。人物形象和服饰类型之间有着明确且细致的对应联系。服饰的纹样主要分为三类：龙凤纹样、飞禽走兽纹样和花鸟植景纹样[3]。龙凤纹样多用于皇室宗亲等人物角色的服装上，象征高贵、雍容、美好和祥和。无论是角色的身份地位，还是性格特征，都能够凭借特定的服饰类型精准地展现出来。在历经数代的传承、演绎以及总结之后，逐渐形成了一套固定的程式。徽剧服装不仅是一种简单的舞台装饰，它还承载着丰富的符号意义。从角色方面来看，不同的服饰样式可以直接表明角色的身份，是帝王将相还是平民百姓，是英雄豪杰还是奸诈小人，观众往往能从服装上一眼看出区别。在道德层面，服装也有着深刻的寓意，比如清正廉洁的角色可能身着朴素淡雅的服饰，而邪恶贪婪的角色则可能穿着华丽而浮夸的服装。在民俗方面，徽剧服装体现着特定地域、特定时期的民俗文化特色，可能是某个节日庆典的着装特色，也可能是某个地域独特的服饰风格在徽剧舞台上的呈现。从审美的角度而言，徽剧服装的色彩搭配、图案设计以及材质选择都蕴含着独特的审美价值，它是徽剧艺术审美体系中的重要组成部分，展现了那个时代人们对于美的独特理解和追求。

4. 徽剧戏服纹样在现代设计中应用与创新

戏曲艺术作为中华民族长期积淀下来的优秀文化，有着丰富多样的表现形式。近年来随着现代娱乐文化呈现多样化的特点，徽剧这一传统文化逐渐式微。受众老龄化现象明显，面临着一定程度的传承和发展危机。徽剧文化如何融入当代年轻群体的生活，是徽剧发展面临的重要问题。在现代设计中运用传统徽剧戏服元素，有着重要的文化价值与设计意义。徽剧作为中国优秀的非物质文化遗产，其戏服不仅展现了地域特色和个性色彩，而且在造型、色彩、纹样等方面都有独特的艺术风格。传统徽剧戏服元素在现代设计中的运用不仅是对传统文化的传承和发展，也是现代设计创新的重要途径，同时对于提升服装品牌的文化价值和市场竞争力具有显著作用。

4.1. 突出本土化设计

徽剧作为一种发源于安徽省的地方戏种，当前面临着受众局限的状况，亟待改善。就目前的情况来看，徽剧作为同样具有地域特色的戏曲种类，其受众大多数为中老年人，徽剧的情况也与之类似。现代社会中，生活节奏持续加快，年轻人获取信息的方式有了极大改变。他们更偏向于快速获取信息，而短视频这种快速的信息传播形式在年轻人里颇受欢迎。而徽剧这种节奏缓慢、注重吟唱的传统戏曲艺术形式，与年轻人追求的快速、高效的信息接收模式产生了冲突，无法满足年轻人的喜好。相较于徽剧的人才输出，徽剧文化创意设计输出比较少。基于安徽地域徽剧文化优势，进行徽剧文化创意设计的特色开发，具有较高的地域文化辨识度和适宜的实际应用场景，可以推动产业的发展，促使地方传统文化以活态形式传承与发展。

在这样的背景下，我们需要梳理徽剧当前的发展趋势，积极探索创新的发展路径。将年轻的血脉元素注入传统戏曲文化当中是其中一个有效的途径。例如，可以深入挖掘徽剧所蕴含的文化内涵，结合现

代年轻人所热衷的流行文化元素，开发出符合年轻群体审美和现代设计趋势的徽剧文化创意产品。这些文化创意产品可以是具有徽剧特色图案的时尚服饰、融入徽剧音乐元素的流行音乐作品、带有徽剧经典角色形象的创意手办等等。通过这些创意产品吸引年轻群体的关注，从而拓展徽剧的受众范围，最终实现以文创产品吸引年轻受众，再以年轻受众的关注和喜爱反哺徽剧本体，徽剧作为古老的地方戏种，我们要让它在现代社会重焕生机与活力。在“徽剧元素中式本土化设计”方面，需深入挖掘徽剧文化里的本土元素，像徽派建筑风格、安徽地区民俗文化等与徽剧表演相关的元素。把这些元素融入各类设计当中，从而打造出带有徽剧特色的中式本土文化产品。例如，可以设计出带有徽剧元素的中式家居用品，或是以徽剧为主题的本土文化旅游纪念品等，让徽剧文化在本土文化的土壤中生根发芽，传承和发扬徽剧独特的文化魅力。

徽剧戏服纹样设计于本土化进程中有诸多发展路径可寻(见图 1)。安徽历史源远流长，物产丰饶，人文环境兼容并包，当下不乏传统文化转型发展的成功范例，这些均可为徽剧的借鉴与弘扬提供参照。于徽剧戏服纹样的提取、转化及应用环节，理应以彰显文化内涵与民族精神为根基，融合当代设计手法加以运用，将其与徽剧戏服纹样的意蕴性、写意性融会贯通。如此，既能顺应时代潮流，又可凸显神韵，弘扬传统，推动徽剧戏服纹样设计的转型。在留存徽剧戏服纹样固有特色的前提下，借助设计手段，与安徽本土企业品牌特产的宣传相结合，创作出既能保有戏服纹样原始韵味，又能突显安徽文化底蕴特点。

Figure 1. Design pattern cultural and creative
图 1. 设计纹样文创

4.2. 增加纹样设计的趣味性

徽剧服装纹样在组织与表现形式方面，呈现出极为自由的态势，并且充满了动态性与灵动性的独特魅力。从表现形式来看，其中一种是采用散点形式来布置重点纹样，这种方式犹如繁星点点，看似无序

却有着独特的美感。另一种则是依据一定的规律进行排列设计，像是遵循着某种神秘的节奏，让纹样呈现出整齐而有序的韵律感。还有穿插式表现形式，通过巧妙地穿插不同的纹样，使得各个纹样相互交融、彼此映衬，就像灵动的音符在跳跃。

徽剧通过这些精心设计和巧妙运用的纹样，在舞台上不仅能够生动地展现角色的外在特征，更是传递了深层次的文化价值观和审美取向。每一个纹样背后，都可能蕴含着一段历史故事、一种传统习俗或者是人们对美好生活的向往。为了让徽剧戏服纹样更具趣味性，我们完全可以在保留传统纹样元素这个坚实的基础之上，巧妙地融入现代设计理念，从而创造出新颖别致的纹样(见图2)。比如说，我们可以把当代流行的图形、符号与传统纹样相结合。倘若把流行的卡通形象或者现代简约的几何图形融入徽剧戏服纹样里，必然会为传统纹样注入崭新的活力源泉，让其重焕生机。又或者是结合抽象艺术，用一些抽象的线条和色块来重新诠释传统纹样(见图3)，让观众在欣赏徽剧的同时，感受到现代艺术与传统文化的激情碰撞。除了纹样本身的创新，色彩搭配也是增加戏服趣味性的关键因素。插入现代化纹样与纹样设计相结合，突出传统纹样的创新性转化。挖掘和提取徽剧服装元素并进行时尚化的转化运用，从而设计出具有浓郁民族风格的服装是中国服装走向世界的有效途径[4]。

4.3. 传统与现代化相结合

现代设计方法有助于徽剧戏服更好地契合现代观众的审美需求，同时留存传统文化的精粹。借助现代设计语言的融入，徽剧戏服能够在延续传统特色的同时，焕发出崭新的活力，吸引更多年轻群体的目光，进而推动文化的传承与发展。现代化设计并非仅仅囿于舞台表演方面，还能够把传统徽剧戏服的元素运用到现代时装设计、文创产品等领域，从而拓展其社会影响力与经济价值。运用现代化的设计与展示手段，能够助力徽剧戏服走向国际舞台，增进国际社会对中国传统文化的认知与欣赏，提升中国的文化软实力。徽剧戏服纹样设计的现代化进程，在保护与弘扬传统文化、推动文化产业发展以及加强国际文化交流等多方面都有着重要意义。通过创新与科技的融合，能够确保传统艺术在现代社会中保持活跃，为后世留存下珍贵的文化财富。

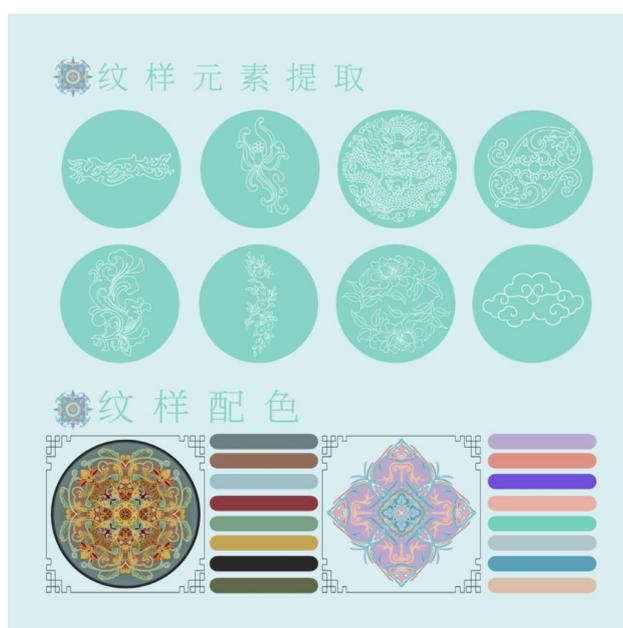

Figure 2. Pattern extraction with new changes
图2. 纹样提取新变

Figure 3. New pattern combination
图 3. 新变纹样组合

在后疫情时代的大背景之下，文化创意设计领域正在经历着深刻的变革，呈现出诸多值得关注的趋势。随着人们对传统文化价值的重新审视，越来越多的设计作品开始融入中式美学元素，“情感慰藉设计兴起”也是当下文化创意设计领域的一个显著趋势。经历了疫情的冲击，人们在心理上更加渴望得到情感上的慰藉。在国潮产品设计中，“国”是指中华传统文化的符号元素，“潮”是指当下社会推崇的、备受人们喜爱的流行元素。国潮风的流行带动了汉服等行业的发展，文化与商品互惠互利，达成共赢。[5]有系列的治愈系文创小物件，以柔软的材质、温馨的色彩和充满寓意的造型，为人们在快节奏的生活中带来温暖和慰藉。这些设计不仅仅是物质的创造，更是一种情感的寄托。“文化产业 IP 跨界合作”更是掀起了一股热潮。不同领域的品牌和文化 IP 相互联合，创造出许多新奇且富有吸引力的产品。博物馆与时尚品牌的合作，将古老的文物元素融入到现代时尚单品之中，既推广了传统文化，又为时尚品牌注入了独特的文化内涵。

5. 结语

徽剧作为中国传统戏曲艺术的瑰宝，其戏服有着独特的艺术特征、纹样文化内涵以及在现代社会中的创新应用价值。徽剧戏服在艺术特征上体现内容与形式高度统一，色彩美富有民族性与服饰性。戏服纹样承载丰富文化内涵，不同类型纹样象征不同角色特质与文化寓意，遵循程式化和符号性原则。徽剧在现代面临传承发展危机，其戏服元素应用于现代设计意义重大。从本土化看，可挖掘本土元素开发文创产品。增加纹样趣味性上，能融合现代理念创新。传统与现代结合时，现代设计让戏服符合现代审美留存精粹走向国际。后疫情文创趋势为徽剧创意设计提供思路，以新形式传承发展，吸引年轻群体，使传统文化持续散发魅力创造价值，更好地保护和发展非遗文化。

注 释

文中所有图片均为作者自绘。

参考文献

- [1] 罗润航. 戏曲元素在文化创意设计中的应用研究——以黄梅戏为例[D]: [硕士学位论文]. 合肥: 合肥工业大学, 2021.
- [2] 林芳芳. 当代戏曲题材工笔人物画研究[D]: [硕士学位论文]. 淄博: 山东理工大学, 2016.
- [3] 胡惠子. 传统徽剧服装艺术元素在时装设计上的时尚化应用[D]: [硕士学位论文]. 杭州: 中国美术学院, 2018.
- [4] 骆王琴. 徽剧服装元素在现代服装设计中的时尚化演绎[J]. 黄山学院学报, 2022, 24(2): 114-117.
- [5] 墙雅钰, 杨姿依. 川剧戏服纹样在现代服饰设计中的传承与创新[J]. 纺织报告, 2024, 43(7): 34-36.