

浅谈民族传统服饰与民族舞蹈服饰设计的关系

毕晓琳

(甘肃省服装鞋帽研究所 甘肃 兰州 730030)

【内容摘要】服饰无疑也是民族舞蹈这一艺术形式不可缺少的因素之一。舞蹈者的人体形态,只要一穿上舞服,就已经具备了最直观的造型意义。它如同无声的语言传递着明确的信息,表述着一个地区的文化特征,是舞蹈文化中不可缺少的重要组成部分。也从中折射出了其多重文化内涵。

【关键词】舞蹈服饰 民族盛装 设计 艺术

中图分类号: J95

文献标识码: A

文章编号: 1007-9106(2010)12-0114-02

在中国漫长悠久的历史长河中各民族传统服饰和民族舞蹈服饰争奇斗艳,源远流长。民族服饰指一个民族的传统服饰,不同民族基于生存环境、习俗文化等的差异,其服饰的发展变化也不尽相同。舞蹈服饰是指舞蹈时用的服装和饰件,是服饰中的一个特殊分支。从本质上讲,舞蹈者的人体形态,只要一穿上舞服,就已经具备了最直观的造型意义。舞蹈服饰结合舞者人体动作姿态,来渲染舞蹈氛围、反映舞蹈主题、塑造人物形象,以至发掘人体的一切造型美和情态美,它如同无声的语言传递着明确的信息,是舞蹈文化中不可缺少的重要组成部分,也从中折射出了其多重的文化内涵。

一、民族盛装是民族舞蹈服饰的萌芽

传统的中国民间舞是千百年来各民族民众在佳节吉日借助舞蹈来寄托美好心愿、挥洒生活欢悦的自娱民族舞蹈。是一种原生态的广场民族舞。它因不同民族的自然状况、生存方式、宗教信仰、生活习俗、审美心理乃至民族气质等不同,形成了各具特色的舞蹈形式。民族盛装,即指参与民族舞的普通百姓们所穿用的民族节日盛装。因自然环境、生存方式、宗教信仰、生活习俗、审美心理等的不同,各民族在其服装款式、色彩搭配、纹样装饰、饰品造型、穿戴方式乃至整体着装风格上,形成了各具民族风采的民族服饰样式。其中各民族盛装,是各民族在其重要节日场合所穿用的服饰。随着历史的迁延,许多原始宗教舞蹈活动,逐渐发展成为各族人民在节日吉日自娱自乐的广场民族舞形式。审视各民族盛装,其形制繁简不一、多寡不同。许多民族盛装都有着装饰纹样繁复、饰品佩戴众多的特点。而有的民族盛装则相对简约,然而这些繁简不一的民族盛装都有一个共同点,这就是其穿戴装饰都无不体现出历史的约定俗成性和原生态的自然随意性,而并不在意其穿戴的臃肿笨拙对舞蹈有何作用关

系,更不在意其款式结构、色彩搭配、面料质地以及饰品材质等等对舞蹈形象塑造的艺术意义;同时体现出了典型的地域性。比如,我国有不少的少数民族,至今一直保留着古代乐舞的遗风。人们在节庆欢聚、宗教节日以及收获、婚礼、迎客的歌舞中,一般都以民族盛装为舞服。彝族有一种古俗称为“跳宫节”,每年农历的四月初八,全寨男女老少都穿起最心爱的节日盛装,围着金竹欢跳《铜鼓舞》;又如傣族的“戛光”,朝鲜族的“玛克村”,维吾尔族的“哦依囊”,还有内蒙鄂尔多斯地区的民间舞蹈等,这些群性的舞蹈都是穿戴自己民族盛装为舞服。

二、民族盛装向民族舞蹈服饰的艺术转化

民族舞蹈服饰,正是在民族盛装基础上,打破和革除民族盛装中那些不合时宜的约定俗成性及其自然随意性的艺术设计中应运而生的。在民族盛装基础上对其款式、色彩、面料、饰品、材质、图案纹样等服饰元素,做全方位地艺术筛选、解析、重构、演化和兑换等,从而设计出富有创意的,既有利于舞蹈肢体活动和动作表情又蕴涵着舞蹈作品形象精神话语的,同时还具有着新鲜视觉艺术效果的民族舞蹈服饰,以及对随人体动作而婆娑起舞的服饰动感所显现出的精神韵味的利用与开发等。比如,生活中彝族的男裙裤裤口宽时能达170厘米,可在舞蹈《凉山儿子》中其裤口宽度被更加放大至展开时能达200或300厘米以上,这是为舞者借助裤口余量能随意挥舞出山的造型、鹰的雄姿和刻划民族性格精神等所特意做的超大放量设计。再如我们蒙古族舞蹈中常用的哈达和腰带等,也常常会被设计成十几米甚至几十米长,这是为了在舞蹈中形成河流造型等所做的超长放量设计。显然,将民族舞蹈服饰的裙摆、衣袖、裤口等部位以及哈达等饰品做超常放量,就是要使这些部位的面料余量巨大丰沛,来以此创造奇妙无比的“衣装之舞”。从而

创生出一种妙曼抒情的视幻神韵是民族舞,作为民族形象的象征符号,被有选择地用于或重新组构于民族舞蹈服饰设计中,形成了民族舞蹈服饰的符号化的特征。如最具藏族服饰特色的巴珠头饰、藏袍款式、装饰彩条等符号元素,在《牛背摇篮》这个舞蹈的女服设计中均被采用,对它们的设计运用也呈现出其审美追求。《牛背摇篮》抒写的是与牛嬉戏玩耍的藏族少女那天真烂漫的生活情趣。其浓郁的藏族传统生活气息,约定了少女服饰对上述符号元素的设计运用也较趋于藏族的服饰传统。即使对藏袍款式做消减设计,如去其衣身、缩短袍摆,使之易为超短“迷你”喇叭裙同时,只留两袍袖作为藏袍穿着习俗的象征符号饰于后腰等,但它的整体外观视效仍较接近传统藏袍。审美化,是指民族舞蹈服饰要适应人们对艺术审美需求。除作品内容的特殊需要外,全方位追求民族舞蹈服饰的视觉冲击力、赏心悦目性,是民族盛装向民族舞蹈服饰的舞蹈艺术提升。诚然,自然形态的民族盛装的款式、色彩、巾帽、靴履、饰物、图案纹样等也具有某种冲击视觉、赏心悦目的性质,但其历史的约定俗成性和原生态的自然随意性等所带给它的繁冗性、重复性和超稳定性等,既不能适应人们对艺术审美需求,更不能与丰富多彩的民族舞艺术创作以及观众喜新求异的艺术审美心理相适应。所以民族舞蹈服饰的舞蹈化、符号化特征,又总被同时融入艺术审美的理念。比如哈萨克族女群舞《可爱一朵玫瑰花》的舞蹈立意。为与舞蹈协同打造此立意,其服饰的审美化设计真可谓是竭尽全力。除为突出手臂动作表情而裁去衣袖及肩部衣料外,该舞服对其原型连衣裙款式做大胆变异,使其胸腰胯至膝盖以上部分设计成吊带的合体衣身式样,并在合体衣身靠近膝盖的断缝处连接多褶的呈放射状的及地纱裙,使演员肢体在合体与宽松的造型对比中显出婀娜秀美的身姿曲线。体现出了传统的思维方式和审美理念对该款服饰设计的影响。精神化,是民族舞蹈服饰舞蹈化、符号化特征的内核。也就是说,民族盛装向民族舞蹈服饰的艺术转化,不是孤立或盲目地追求其服饰的简约,而是要始终紧扣舞蹈作品的内容展开设计,使之成

为富有舞蹈作品精神内涵的、有利于舞蹈形象塑造的民族舞蹈服饰。优秀民族舞蹈服饰往往在其简约的、民族的、新颖的和漂亮的服饰语言背后,总有其作品的思想情感、审美理念以及其民族文化的底蕴做支撑。所以民族舞蹈服饰的舞蹈化、符号化特征,又总被同时融入艺术审美的理念。

中国民族舞蹈伴随着中国传统文化的形、发展而成长,形成了中国民族舞蹈独特文化格局,与之相适应的舞蹈服饰当然也显现出相应的文化特征。中国民族舞蹈服饰的艺术特征往往折射出一个民族地理环境、生产方式所形成的地域色彩,体现出一个民族的风尚习俗和节令性风俗,同时还反映出一个民族传统文化的遗存情况。其一,民族舞蹈服饰所折射的地域文化:一个民族生活栖息的地理环境往往会造成其生产方式的差异,从而也形成了其个性独特的民族服饰。比如,古代的蒙古人以游牧生活为主要生活方式,其民族服饰以多层折叠的包头巾、厚实的袍服和长筒皮靴为主。它适合马背生活的需要,能够抵挡莽莽草原呼啸的狂风和倾盆的暴雨,成为粗犷、豪放的蒙古民族的典型形象特征。在今天的表演性舞蹈中仍保留着蒙古民族服饰的特征,如《盅碗舞》、《鄂尔多斯》舞蹈的服饰,就是蒙古族生活服饰的艺术加工。其二,民族舞蹈服饰所体现出的生活习俗:人们长期的生产劳动和社会实践,形成了各个民族独有的心理特点和风尚习俗,这是民族舞蹈艺术产生的基础和土壤。自古以来,各民族的舞蹈以反映农耕文化为主题的舞蹈形式多种多样,体现出了人们期待国泰民安、风调雨顺、五谷丰登的美好愿望。舞蹈服饰也是体现此种风尚习俗重要组成部分。

参考文献:

- [1]周汛,高春明编著.中国衣冠大辞典[M].上海:上海辞书出版社,1996.
- [2]华梅.中国服装史[M].天津:天津人民美术出版社,1989.
- [3]张琬麟著.舞蹈服饰论[M].北京:中国社会科学出版社,2005.