

材料再造在舞台服装中的应用

王羊羊

随着时代的发展,人类知识结构的更新以及审美观念的改变,人们对舞台服装的新需求增强了。舞台服装设计,不仅仅是一种单纯的视觉艺术效果,也不仅仅是一种穿着上的需求,它是依赖于戏剧、歌剧、话剧、舞剧等等,借助于舞台这样一个特有的空间来展示自己魅力的独特艺术。丰富多彩、变化多端的材料元素是舞台服装艺术鲜明闪亮的设计语言之一。在舞台服装创作过程中,无论从舞台服装的美学性、实用性还是舞台性来讲,服装材料对服装作品都具有举足轻重的作用。长期以来,舞台服装的材料一直受常规纺织材料所制约,缺乏服务于演艺的独立思考与合理的价值定位。为此,材料作为承载表演者外部形象塑造的主导载体,在价值理念及艺术表现等方面均需我们重新审视。我们在与时俱进中需给予舞台服装材料以科学而合理的价值界定。

舞台服装设计,已步入了材料创新的时代。面料再造成成为体现材料创新的一个重要方面。舞台服装设计中的材料再造是指在服装创作过程中,设计师为了充分表达自己的设计作品,实现特定的舞台设计效果,在符合构思和角色需要的基础上,运用多种设计手法和制作工艺对材料进行再次加工,改变材料的原有特性,塑造出具有强烈个性特色的外观形态。这种对传统材料运用方式的挑战与探索,使舞台服装的样式也随之丰富而多元。

1. 材料再造在舞台服装中的设计原则

材料创新的手法多种多样,设计师应根据舞台设计的需求,运用不同的手法对材料进行再造,创造出特定的风格,并在舞台服装设计中体现出来。从材料的单一形式再造——如羽绒服的填充式,到复合再造——薄的材料复合在厚的材料上形成融合两种材料性能的新式材料,再到现代的感受型再造——在材料上堆砌、做褶、拉须、折叠、镂空,缝制图案甚至是用毫不相干的珠片、镜子、金属管等对原有材料进行创造性再加工,使材料的性能和外观发生变化,以便使其风格与服装造型有机地融合在一起。要成功地完成舞台服装设计的材料创新,需要掌握好以下四个设计原则:

其一是艺术性,设计师应化材料的形式美为戏剧的成份美。记住材料再造的形式不是一个空洞的概念,而是有知觉的形式,在视觉形象上具有人类的情感与某种生命的活力,传达给观众的却是某种“艺术意味”。设计师应该思考如何把作为生活记号的第一手材料,再度艺术化处置,用多样的表现手法来对应不同的设计创意,赋予角色生命的意义,让无生命的材料说话,成为一种精神化的形式、表演者的无声台词或表演者传达情景的符号,从而与戏剧本体与规定性构成一个整体。

其二是功能性,舞台服装材料再造设计与舞台表演密切相关,人们需要它是为了更好地帮助演员塑造角色形象。因此服装材料再造设计不能单纯考虑它的肌理、层次、色泽所产生的美感,它还应当注重服装与人体的结合程度,与着装者气质、特征的吻合程度,随舞美设计风格、灯光、化妆等的变化而变化等等因素。另外,再造材料的经济成本,着装舒适程度,再造后的状态、功能、洗涤、保养、运输,都是设计中要实际考虑的内容。

其三是科学性,舞台服装材料再造设计又是以服装设计原理为基础,以纺织、服装工艺学理论和实践为依据,具有很严谨的科学性。例如材料性能的分析 and 材料选择、面料流行信息的收集与分析、各种再造的工艺手法、再造面料的实用性能及与人体、服装的关系等,都需要科学分析与处理。面料再造设计的科学性还体现在要有利于演员的表演与活动。

其四是审美性,舞台服装材料再造设计要能满足观众的审美需求。

因此,服装材料再造设计是艺术性、科学性、功能性与审美性的高度统一。服装材料再造在舞台服装造型设计中的巧妙运用,可以充分展示舞台服装鲜明的个性特征,使舞台服装呈现出独特的艺术魅力。

2. 材料再造在舞台服装中的表现手法

舞台服装设计师有职责对材料的提升与精炼作一番创意,赋予常规的第一手材料新的外观与明确的内涵,来提升材料的表现力,重塑材料的新形象。

通过材料的形式优先来引发对舞台服装样式创新的思考,可谓形式反作用于内容。正因现在的舞台服装设计大多从材料设计与配置入手,依据材料的肌理、图腾、时代、性质来构思样式,设计师为了充分调动材料的独特性与戏剧性,使之恰如其分地表现舞台服装的效能,就需要打破约定俗成的材料运用习惯(市场上的第一手面料尽管也是出自面料设计师之手,但不可能顾及具体的穿着对象与装饰目的,也不可能考虑到它如何与整体的形象相配合,更不存在戏剧关系的考量),通过对材料的特殊处理与精心创意,来体现设计的灵感与制作意图,从而使服装表现成为“记号的记号”,在与众不同的艺术样式与视觉效应中追求形象的生动性与角色的鲜明性。

舞台服装设计中材料再造的表现手法非常多。对材料进行再造前先要充分了解材料的性能,对不同面料的可塑性、质地、软硬度、悬垂性等各项性能要有深入了解,确保材料再创造的可行性及效果。不同的表现手法可以表达不同的艺术性外观,从而增强舞台服装造型的层次感和创新性。常用的材料再造表现手法有以下几种:

一是材料上的增型处理。把两个或两个以上的物质缀合在一个平面材料上,或接合在四周而构成一个新的形象外观。它通过多样性质与形态或一样性质的多样形态来丰富材料的肌理,在不同属性的材料感知中,引起人们对材料的触觉的想象,传达材料的表情并丰富材料的艺术感染力。叠加与混搭,必须服从于设计师对所表现材料的风格样式及主题的明确定位,而不是“堆积”,需保持主题的清晰,处理上必须注意对添加材料的平衡、比例、面积、质地差异、节奏、强调与省略、主次与呼应等设计法则的运用。叠加与混搭的根本目的是丰富材料的表现空间,使材料的外观丰富而多元,最终为修饰演艺服装的整体设计服务。叠加与混搭的方式大致有缀(粘合)、绘(画)、绣(针法)、拼(缝线)等常用手法,通常服务于时尚艺术秀、杂技、儿童剧等舞台服装。

二是材料的减型处理。在材料的总体或部分中去掉一部分没有鲜明表现倾向的内容(即非主流表现成分),保留核心的成分,使之更鲜明、更简化、更

概括。比如说可以在材料的表面采用挖花、剪花、镂空、激光等方法对材料的整体性进行破坏设计;对皮、毛、布、纸、板、塑料等切割,产生规整性破坏,也可以用手撕的方法做出随意状态的肌理效果;针对面料的物理性能,经过化学腐蚀产生缩绒、起球、变色,利用水洗、砂洗、磨毛等手段,使面料产生磨旧的艺术风格。因此,这里所说的“减”,往往是为了表现相对应的另一种意思,使材料看上去简单、朴实,其实却是很复杂。这些手法大致服务于历史剧、舞剧、悲剧等舞台服装。

三是材料的勾编处理。把一个材质与纹路(纹样)中几个相同成分连加,通过性质类似的编排或纹样的连续,使材料产生丰富的效果。例如,一个条纹的单元形态经过相同面积不同位置的连续组合,构成多样的方位穿插,使单纯的运动方向演变成复杂的多向放射;一条原生态的稻草经草绳的纵横编织,成为影视剧中最逼真的蓑衣材料。再如,一个正方体的立体格经过上下左右的反复连接,构成了类似蜂巢的建筑形态,使材料更有雕塑感。“乘”的方式有同类质地的拼接,单元纹样的连续等常用手法,大致服务于群体类的场面性舞台服装。

3. 结语

舞台服装材料发展至今,已显得纷繁而多元。舞台演出风格的多样化促使设计师不断地更新材料语汇,各具异彩的材料又不断地赋予设计师新的灵感。这种客观的现实背景,要求我们以科学的眼光来评价材料的独特价值,核心内容是要求设计师不仅仅把用于舞台服装的材料看成一种物质,关心它的理化性能,而且要把舞台服装的材料看作表演的一部分,看作一种更为鲜明的艺术形式,看作戏剧符号美学中“记号中的记号”。在操作过程中学会对第一手材料生命力的挖掘、第二手材料(经设计师二度再创造后的材料)生命力的强化与升华,最终使材料富有明确的表情与鲜明的戏剧性,从而使材料与舞台服装样式相匹配、与角色塑造的规定性相默契。

(作者单位 广东技术师范学院美术学院)