

越剧文化元素在老年服装中的应用研究

赵滢梅 李满宇 凌怡

嘉兴大学 设计学院(中国)

摘要: 针对我国老年群体的服装需求与当下老年服装市场不匹配现状,对越剧文化元素及其服装设计的表现进行分析,结合老年群体的心理和生理需求进行应用设计,提出越剧文化元素在老年服装设计中的思路,为老年服装的创新设计提供参考。

关键词: 越剧;文化元素;老年服装;设计应用

Research on the application of cultural elements of Yue Opera in elderly clothing

Zhao Yingmei, Li Manyu, Ling Yi

College of Design, Jiaxing University, Jiaxing/Zhejiang

Abstract: According to the situation of mismatch between the demand of the elderly and the current elderly clothing market, application design was carried out through the analysis of the cultural elements of Yue Opera and the performance of its clothing design, combined with the psychological and physiological needs of the elderly, then put forward the idea of Yue Opera culture elements in the elderly clothing design, and provide reference for the innovative design of the elderly clothing.

Keywords: Yue Opera; culture elements; elderly cloth; design application

根据国家统计局 2021 年 5 月发布的第七次全国人口普查数据,全国 60 岁及以上人群占我国人口的 18.70%,其中 65 岁以上人口达到 1.9 亿,老龄化水平已达 13.50%。65 岁及以上人口的比重与第六次全国人口普查相比上升 4.63 个百分点。预测 2025 年 60 岁以上人口将达 3 亿,成为超老龄型社会^[1]。

传统观念一般认为,老年群体的服装消费崇尚节俭,对服装的时尚感、款式、装饰图案要求相对较低,穿衣打扮不赶时髦,只讲经济实用。但随着经济的发展,时代的变迁,老年群体的消费观念逐渐发生变化,持有充分享受当下、追求品质生活观念的老年人日益增多。与此同时,老年群体对服装的要求也在不断提升,审美意识和消费欲望越来越强,老年群体服装市场的发展空间不可小觑。

“银发经济”带来新的发展机遇,老年服装市场正愈来愈受到服装行业的关注,此外,近些年来,国内外学者对老年服装的探索研究也逐步增多,但实际调研

发现,目前对于老年服装的研究主要集中在服装消费及功能性服装领域,对于老年服装款式设计的研究却相对较少。越剧作为中国的戏曲国粹之一,在老年人中有众多的拥趸者。本文将传统的越剧服装款式及纹样在老年服装上进行应用,既可以满足当代老年人精神上的需求,丰富老年人服装设计的形式,又可以使传统的戏曲文化得到新的继承和发展。

1 越剧及其服饰

1.1 越剧及其服饰特点

越剧是中国第二大戏曲剧种^[2],有“第二国剧”之称,是流传范围较广的地方剧种之一,也是首批列入国家级非物质文化遗产名录的戏曲。它发源于浙江嵊州,发祥于上海,以唱为主,唱腔婉转动听,表演真切感人,颇具江南风韵。

越剧服饰受到京剧古装戏和话剧历史剧两方面的影响,对传统戏曲服装也有所继承,经过多年尝试、创造,逐渐形成了以下几个特点。

1.1.1 样式

借鉴古代仕女画较多,旦角服装尤为明显。上衣领子有圆领、斜领、对开领;袖子有用水袖和不用水袖而放长衣袖两种;裙子大多做成百褶式,在上衣外面,有的在长裙外加一腰裙。此外,各种佩带的装饰性附件较多。

1.1.2 色彩

多用中间色,比之传统戏曲的下五色丰富很多;在纹样装饰上多用边花、角花、暗花,力求简洁、淡雅。

1.1.3 材质

一般不用强烈反光的缎子,而用绸、绉缎、乔其纱、珠罗纱、尼龙纱等材质,给人以轻盈、柔美和洒脱之感。

1.2 越剧服饰分析

1.2.1 云肩

作为传统戏曲服装,云肩[如图 1a)所示]在越剧经典剧目中出现的频率极高,早期用的是传统大云肩,后期发展到一百多种,有对开云肩、珠珠云肩、有领云肩、无领云肩等。从纹饰角度分类有花形云肩、如意云肩、网眼云肩等。越剧中的云肩是女性角色穿蟒、宫装、靠时必须穿戴的配件。

图 1 越剧服饰

1.2.2 裙

越剧中的裙分短裙、中裙、长裙、竹裙、拖裙、百褶裙、曲围裙、珠珠裙等,花样繁多。

越剧常用的百褶裙[如图 1b)所示]是参考古装电影、国外电影服饰和用料改制而成的百褶式套裙。20 世纪 40 年代又参照清末仕女画中的裙式,裙式高腰,裙摆着地,穿着轻盈飘逸,在《梁祝哀史》和《嫦娥奔月》等剧中出现较多,面料为珠罗纱、乔其纱,裙内需穿白纱衬裙。

1.2.3 褶子与帔

越剧小生穿的褶子[音“席子”,如图 1c)所示]是不开门襟的,其长至脚面,突显潇洒自如的美感。越

剧服饰中的帔是开门襟的,领口样式变化较多,可分斜襟帔、直襟帔、翻领帔、如意领帔等。小生穿的褶子与帔多用间色,花纹常为四君子(梅兰竹菊)、牡丹等花卉纹样,领边越改越窄,往秀美方向发展。

1.2.4 越剧蟒

越剧蟒[如图 1 d)所示]在色彩上不再为传统的上五色,也不再遵照分阶、分身份严格穿戴的衣箱制,而是采用下五色,或者参照上五色色阶等级制的习俗,选择间色^[3]。越剧有时把传统的蟒改为袍制(蟒+袍),称作蟒袍。在工艺制作上和传统的蟒也有很大区别,不再是整件夹里,而改为仅前后内里采用麻衬,以增加挺括性,彰显官风。

1.3 越剧文化元素在服装中的应用

作为我国优秀传统文化的代表,近年来越剧文化元素成为众多设计师的灵感来源,越剧角色精致的妆面和丰富的服饰深受当代设计师的喜爱。很多设计师通过夸张、简化、虚实结合等一系列意象化地表达进行设计,在越剧和现代服装设计之间找到了传承与创新的平衡。

意大利 DELVES-JK 品牌的创始人、著名华人服装设计师徐月娟从小在温州学习越剧,当看到戏曲演员穿的水袖长裙时,被服装的柔美与灵动深深打动,逐渐喜欢上服装,并专门学习了服装设计。年轻时积累的技艺以破茧成蝶的势头向上发展,使她成为第一个走进米兰时装俱乐部的中国女人,也是第一位被俱乐部吸收为会员的华人。她说:“懂行的人能看出,我的原创设计有越剧戏服的复古元素,有东方的影子。”图2为迪拜国际时装周上展示的 DELVES-JK 品牌的系列服装。

图2 DELVES-JK 品牌的系列服装

近年来,以腾讯为代表的互联网企业越来越多地加入“新文创”浪潮,涌现了很多传统文化与国产游戏跨界融合的产品,如《王者荣耀》4周年限定皮肤——上官婉儿·梁祝的服装(图3),越剧和游戏的跨界融合是传承与弘扬传统文化的新文创尝试,其服装颜色避开了厚重的色彩,而选择了符合越剧清新温婉特点的淡蓝与淡紫色;剪裁上,在传统戏曲服饰的基础上进行二次设计,把传统水袖改为具有梁祝特色的蝶翼;并将梁山伯与祝英台的定情玉佩融入服装设计,将其置于胸口位置,不仅突出情的重要性,而且也是全身淡雅素衣的一个点睛之笔。

由此可见,越剧元素在服装设计中的应用方式非常多元,可体现在款式剪裁、颜色运用、面料选择、图案设计等方面。宽松无束缚的服装款式、温婉的色彩搭配、轻柔飘逸的服装面料、融入传统纹样和自然植物的图案表

图3 《王者荣耀》4周年限定皮肤——上官婉儿·梁祝的服装

达,无不传递出越剧元素所特有的文化内涵,体现了越剧元素对现代服装设计所具有的研究和参考价值。

2 越剧文化元素应用于老年服装的意义

越剧文化元素及服装特点与老年服装设计的有机结合是针对老年群体特殊的生理和心理需求,选择更适合老年人的图案、面料、款式等,使老年服装的舒适性与美观性得以提升,同时以越剧元素为代表的戏曲文化,也与许多老年人日常娱乐和文化十分契合。

生理方面:老年人的体型和身体机能与年轻人存在较大差异,越剧服装款式多为宽松舒适型,对体型有一定的包容性,且越剧服装色彩清新,符合老年人的气质,能提高服装的美观性。

心理方面:戏曲文化为历史文化的沉淀,而当代老年人儿时及年轻时娱乐活动较少,听戏作为他们为数不多的娱乐项目之一,伴随并见证了他们的成长经历。与越剧元素相结合的服装融入了浓厚的文化情感,蕴含了古典的文化情怀,能在老年人身上展现别样的风采。

此外,通过越剧元素在老年服装上的应用,越剧文化的魅力以一种独特的方式进行传达,弘扬了越剧文化,使越剧进入更多人的视野,可进一步提高国家和民族认同感,增强文化自信;还可以通过越剧服饰文化中所包含的中国元素向世界讲好中国的服饰故事,提高现代人的审美高度和认知。

3 越剧文化元素在老年服装中的应用实践

越剧文化淡雅的风格和历史悠久性能与老年人的服装相得益彰。笔者通过对越剧文化中元素的提

取与应用,进行了老年服装的系列设计。图4为系列服装设计的效果图和款式图。

a) 款式一

b) 款式二

c) 款式三

图4 系列服装设计的效果图及款式图

第一款[图4a)]为小立领连衣裙,它提取了越剧文化中的云肩元素,将云肩化繁为简,浓缩为简单的异形领形状,并将云肩的传统纹样应用于异形领、衣袖及下摆,同时在图案设计中融入了“四君子”中的

“兰”,兰花代表的美好精神品质符合老年人的价值取向。采用绿色作为服装的主色,自然宁静,符合老年人审美。

第二款[图4b)]为上衣下裙,它提取了裱裙与越剧褶的元素,将裱裙长度缩短以方便老年人的日常活动,应用了注重对称性的褶,并运用“梅”元素,将各种梅花纹样分别设计应用在褶、衣袖、裱裙上。上衣采用绿色作为服装的主色,下裙采用深绿色,整体风格简洁大方。

第三款[图4c)]为上衣下裤,它提取了越剧蟒的元素,并将这个传统元素进行创新应用,把越剧蟒图案应用于上衣的立体口袋上,既增添美观度,又增加了实用性,符合老年人的需求。同时对竹元素进行运用,将竹子图案应用于上衣和裤子上,更添文雅。

目前该系列服装设计已得到相关服装企业的认可,计划批量生产并投放市场。同时,该系列服装设计的效果图及款式图打印后征求社区老人意见,也受到老人们的喜欢与认可,如果这些服装推向市场,他们愿意购买。

4 结语

本文通过提取越剧中的文化元素,在老年服装上进行了应用实践,将越剧文化独有的魅力和大胆创新精神,与老年人对服装的需求相结合。在提高服装舒适性、给予老年人人文关怀的同时,也兼顾老年服装的美观性,为老年消费者提供更多的选择和参考,同时传承和发扬了越剧文化,可帮助服装企业更好地应用中国传统文化元素,开拓老年服装市场。

基金项目:

1. 2022年度浙江省科技创新计划(新苗计划)项目(2022R417A021);
2. 嘉兴学院2022年度校级SRT项目(8517221383)。

参 考 文 献

- [1] 常征.基于人口老龄化背景下的服装产品设计[J].西部皮革,2021,43(19):84-85.
- [2] 毕军.博大精深的中华文化事典[M].长春:时代文艺出版社,2010:117.
- [3] 俞言.探索越剧服装设计中的“元素”[J].设计,2020,33(15):52-54.