

中国传统舞狮元素在现代服饰中的研究

罗家玥

湘潭大学艺术学院 湖南湘潭 411105

摘要: 在一个设计中想要很好的融入中国传统元素, 需要考虑很多, 而且要选择与传统文化相符合的载体才能更好的突出传统文化的特别性。想要更好的做好“舞狮”元素的产品, 首先要对这种中国传统民俗文化进行深入的了解, 才会在设计出更好的作品。

关键词: 舞狮; 中国传统文化; 服饰品牌

Research on Chinese Traditional Lion Dance Elements in Modern Costumes

Jiayue Luo

Xiangtan University Art College, Xiangtan, Hunan 411105

Abstract: In order to integrate Chinese traditional elements well in a design, a lot of consideration needs to be taken, and a carrier that is in line with traditional culture must be selected to better highlight the particularity of traditional culture. If you want to make a better product with “lion dance” elements, you must first have an in-depth understanding of this traditional Chinese folk culture, and then you can design better works.

Keywords: Lion dance; Traditional Chinese culture; Clothing brand

绪论:

随着时代的变迁, 中国的日益强大, 越来越多的人喜爱中国传统文化。其中不乏很多品牌尝试与中国传统文化进行结合推广, 也有着越来越多的内容向我们介绍着中国传统文化的魅力。中国传统舞狮不仅仅代表了我国从古至今流传下来的优秀传统民俗文化, 也是现代设计师们构建具有中国传统元素设计体系与展现民族文化的契机。

一、舞狮的寓意及其特色

舞狮文化是中国民间十分优秀的民间艺术, 它被认为是一种吉祥的活动物品, 具有驱邪避害的作用。每逢我国的重大节庆日, 或有各地举行了大型的赛事, 都会有着舞狮文化的助兴。在清末和民国时期, 舞狮文化也跟随华人迁居国外, 并由此而世界闻名, 在多地各地“唐人街”都十分盛行舞狮。“有中国人之处, 必有舞狮!”

虽然民间的舞狮表演活动历史十分悠久, 但它的民间表演艺术渊源流长。据说, 唐明皇游月殿游玩的时候, 在台阶前出现一只五颜六色、阔头大鼻的瑞兽, 正对着唐明皇, 但他并无恶意, 在台阶上滚了一圈, 姿势很是潇洒。第二日, 唐明皇醒来后, 想要众人再现这一幕,

满足他的愿望, 便让自己的臣子在自己的梦中, 模拟出一只瑞兽, 然后在一曲震耳欲聋的锣鼓中翩翩起舞。从此, 舞狮文化就流传到了民间。白居易有一首诗称赞道: 假面假狮, 刻木为首。”金镀的眼睛和牙齿都是银色的, 他的耳朵也动的飞快的。从这一点可以看出, 在唐朝已经有了舞狮子的舞蹈。起初, 北方的狮子舞盛行于长江北部, 南方则盛行于华南地区。近年来, “南狮北舞”、“北狮南舞”也被融合在了一起, 以南狮、北狮的步伐为基础进行创新编排。

(一) 南狮

南狮又名“醒狮”, 广东省的醒狮最为典型, 可分为文狮、武狮和少狮三大类。其造型比较威猛和写意, 在嘴唇和眼睛处有厚实的绒毛。狮头借鉴了戏曲脸谱, 三国英雄的形象: 刘关张, 赵马黄等。六个角色都是以广东人的脸谱为原型, 再加上各种装饰品。南狮的表演方法也有很多, 最普遍的就是“采青”, 象征着生意兴隆、生财。

(二) 北狮

北狮的外形和真的雄狮非常相似, 全身都是金色的皮毛, 头顶上面有红色的花纹就是雄狮, 有青色的花纹就是雌狮, 舞狮时, 前面带队的师傅会手持绣球的引导

着狮子与狮子之间默契配合再进行表演，这也是北方舞狮表演中十分重要的特点。北狮幼态可爱，大多数是以嬉戏玩耍的表演为主要内容。

此次研究是基于“国潮”文化日益盛行的当下，对其中的舞狮元素进行探讨。从理想角度来说，是想让更多的人喜欢中国传统文化，让更多的人支持传统文化的现代化设计，更是想让更多的人感受到中国舞狮文化的魅力。从现实角度来说，是对现阶段传统文化在设计的产品进行了解和探究。

二、舞狮元素在现代的表现形式、设计及应用

(一) 传统舞狮民俗活动

“在长久的民间传承中，由于民间艺人根据时代的变迁，从而进行不断创新，以及人民的生活方式的改变，使得各个地区的舞狮表演都有着各家各自的特点。”北京高碑店中十分有名的表演项目《舞狮》，以狮头每年都在增加，而且，狮头的重量超过了90公斤；河北徐水县的舞狮表演中，狮子们的动作十分敏捷，可以一口气跳过五张方桌子，在桌面上表演；安徽的《手狮子》，恰好相反，它小巧精致；山东的《大狮子》在雾中来回横跳，让观看者们都惊心动魄，也有胆量；四川的《高台狮子》和《地盘狮子》以表演中的“破阵”为特点；在各少数民族地区中，都有着舞狮子的风俗，比如说，青海省藏族的《雪狮》。广东醒狮舞以其独特的造型、雄壮的鼓乐和南派武功而闻名国内外，具有很大的影响力。

在现代有越来越多的人为舞狮活动进行宣传，就如电影《雄狮少年》，展现了2005年时的广东，展现了舞狮采青、上庄，等活动，再现了舞狮活动的风采，也展现出了，时代的发展和舞狮文化传承的矛盾与对抗，是一部很好的电影。

再比如网络上很多分享生活，分享手工点视频创作者，也在用着自己的力量让更多的人认识、了解到舞狮文化。视频创作者们制作精美服狮子绣球、俏皮可爱地翻糖舞狮形象，一个个、一幕幕让人印象深刻，让人想进一步的了解我们国家这些优秀的传统文化。

(二) 舞狮非遗传承情况

2006年5月20日，广东醒狮这个中国传统艺术，被国务院批准，并被列为首批国家级非物质文化遗产，广东醒狮就是其中很出色的代表。^[4]并且随着2006年以来“文化和自然遗产日”的进行，醒狮文化也受到了更多人的重视也又了“见人见物见生活”为这样子，为了保护传统民俗的文化理念，并且，很多人通过各种途径为我们广大民众进行非遗展示展演、用现在互联网的科技力量宣传传播、研讨交流学习等活动，不断深入人心。

三、服装品牌中的舞狮元素的创新概念

(一) HEA品牌舞狮文化的应用

近些年，在我国从多方面都有着很多的产品指向以

国风为设计焦点，其中不乏有很多的电影、游戏、音乐等优秀作品涌现。当代人在这个物质生活十分充裕的时代想要得到精神上的满足，第一眼的穿着就成了首当其冲被关注的焦点。服装被越来越多的中华民族年轻人当做展现“自我”的窗口。与之相关的国潮服装、汉服、都成了人们争相追捧的焦点。

在服装上展现“国潮”的形式有很多，但能真正掌握好的却凤毛麟角。舞狮元素算是在服装上应用比较广泛的一种元素了，特别是在今年2022年虎年，这种元素愈发的多。在消费者眼中已经不能仅仅满足于服装上贴上一个很传统的一个图案，这样简单的形式了。人们需要的是实用的产品，性价比高的产品，更加需要的是能引起人民群众产生共鸣的设计，在物质上满足消费者的需要，同时也要在精神上满足消费者的需要，不然消费者很难为此产品买单。据尼尔森公司《2019年第二季度中国消费趋势指数报告》(Nielsen Institute)显示，中国消费者中，有68%的人更加喜爱我国本土品牌。因为他们的民族情怀正在上升、升温。情感设计与消费认同是国产产品崛起的核心能力。2014年在广州佛山创立的品牌HEA，以广州独具特色的舞狮中的南狮为品牌形象基础。HEA的设计师都是醒狮文化的爱好者，一直以来，都希望通过自己的方式来让年轻人对醒狮文化有着更多的了解，让年轻人们能够更好的把中华传统文化传承下去。为了让更多的年轻人重视舞狮和醒狮文化，HEA融入了时尚元素与现代表达方式，将传统喜庆、阳光与积极的精神与活力结合起来，塑造了：醒狮新时代“中的小狮子的特别形象。

(二) 中国李宁惟吾PRO【醒狮】特别版

中国李宁大家都十分了解了，近些年在年轻人心中有着不可忽视的地位，甚至很多的国外友人也因此更加了解了我们中国的服饰品牌。

今年2月份，品牌推出了以“北神树醒狮团”为主要合作伙伴，再加以醒狮中的黑色狮子代表的——“张飞狮”为主要设计元素，进行鞋子设计。首先是调查了醒狮的标志性元素，比如说：梅花桩等，再以鞋子为载体，加以醒狮表演前最重要的一个部分，就是“点睛”的环节，左右鞋对称，突显出灵动的感觉。鞋子侧面加以“梅花桩”的图案呼应鞋子后面装饰的狮头，打造出“智”、“勇”之士与现代年轻人十分爱戴的街头文化进行结合，突出了前行之路上有雄狮作伴，万事顺遂、一路向前的用意。不仅如此，在所包装的鞋盒上也有着很多的巧思，首先映入眼帘的是传统狮子文化的主题卡片，鞋盒内的纹样元素也加以“生财”的特征，在配合现代和流行的“盲盒文化”让更多的消费者为此买单，实现双赢局面。

(三) “佐丹奴”的中国文物系列的舞狮元素

“佐丹奴”是香港的服装品牌，在这次服装上新中，

此品牌选择和当代年轻设计师合作创造出一系列以中国传统文化为基底再加以现代的插画风格, 展现出现代人更加喜爱的视觉元素。运用中国本土设计师对于我们优秀文化的了解和理解的程度, 再次基础上定能创造出更好的作品。其中, 元素主题是以狮子元素为基础的侧面形象, 在配合向前冲的感觉, 再加上两边的“神火”围绕, 整幅画面十分亮眼、很吸金, 对传统文化的现代化改造做的也很好, 受到现代年轻人的一致好评!

(四) NASA CONP联名醒狮国潮系列

NASA作为美国航天的代名词, 在全世界内引起了很多人的喜爱。包括说创造的一系列周边产品, 也受到了世界上很多人的喜爱。这次NASA的周边设计品牌来到中国, 结合我国传统视觉元素进行一系列创作, 从而在中国收到广大人民的喜爱。该品牌最先想到的是和我我国优秀的醒狮文化做结合, 而创造出一系列的作品出来, 这次设计的醒狮元素T恤。正面十分简约, 但主要突出了传统狮子那炯炯有神的眼睛部分, 十分传神, 给朴素的T恤注入穿搭的魅力! 背后的设计更是精彩将狮子元素结合现代人民的日常生活形态进行创新性设计, 整体透露出霸气、国潮和精神感, 十分生动, 妙趣横生。

(五) 舞狮元素在其他服饰品牌联名中的应用

在调查中, 惊喜的发现了很有意思的一点, 在很多服饰品牌在进入中国市场的时候, 或多或少的都会加入中国传统且优秀的文化进行结合再设计, 后期作为该品牌的主打产品销售, 并且在市场中都会引起消费者们的一致好评。

在品牌在选择运用的元素中“舞狮”是十分热门的选择。比如说, 以日本IP形象“皮卡丘”为主打的系列服饰产品中, 有很多与舞狮的“互动感”, IP形象皮卡丘头戴舞狮兴致勃勃, 或是一脸威武的形象。不仅仅宣传了代表了品牌对于中国市场的重视程度, 也将“舞狮”文化推向了全世界。还有, 美国家喻户晓的动画《猫和老鼠》在和服饰品牌进行联名时也用了“舞狮”的元素让整体形象变的更加生动活泼、妙趣横生, 好不热闹, 也深受消费者们喜欢。

四、运用“舞狮”元素的文化表达特征

舞狮元素能在众多传统文化元素当中脱颖而出, 受到更多人的喜爱, 不仅仅是因为它的历史、文化底蕴, 更是因为当代设计师们在设计时对这种文化的深入了解, 并且以消费大众喜闻乐见的表现形式传达出来, 最后, 再呈现在消费者的视线中, 就会受到更多人的喜爱。

第一, 根据舞狮的传统体系, 传统舞狮分为“南狮”和“北狮”, 在设计时可分为两大类别来进行设计创作, 再融合服饰设计体系, 能产生不一样的碰撞。在细化分类, 对于我们的“舞狮”文化有着一定了解的人一定会知道我们每一种颜色的舞狮所要传递出来的精气神

也是不同的, 就好比“关公狮”、“张飞狮”、“刘备狮”等。每一种狮子背后所代表的历史人物都十分有深意, 在运用事, 运用好这些所代表的精气神, 定能在产品中增强产品气质, 升华产品属性。

第二, 根据舞狮的文化特点, 突出特征, 提取重点元素进行设计再创作, 使得创作作品深入人心, 再结合当下文化潮流趋势, 展现中国传统文化特性。不仅仅可以用到“舞狮”本身的元素, 在传统“舞狮”中也有着很多有趣等故事所改编的场景, 比如说: “采青”、“碎青”、“醉青”、“上桩”等这一系列等活动还会用到“舞狮特有等一些道具, 这些道具的存在本身也为”舞狮“服务的, 也是文化中不可或缺的部分。“梅花桩”, “菜青”的生菜, 都是可以很好运用的元素。为服饰品牌运用中增光添彩。

第三, 根据舞狮的文化定义, 深入了解南北两方对舞狮文化习俗活动, 进行场景式设计。不仅仅从形式上进行创新设计, 更直达消费者心里, 更能引起消费者共鸣。全世界的华人都对中国文化有着深深的情怀, 我国地域辽阔, 各地文化也有着自己的独到之处, 每个人对于家乡的“情怀”点也是不同的, 就像南北两方对于他们影响中的“舞狮”也是不同的。运用这个心里特点, 也能受到不同地方消费者的共鸣感。不仅如此, 南北两方并不是对立的存在, 为了能让我国传统文化更好的传承下去。两方结合未尝不是一种很好的方法, 只要吸取两方特色, 加上结合的很好, 相信定有受到更多人的赞同、共鸣, 也会让全世界的人民看到我们优秀的文化的传承、创造性。

五、结论

在一个设计中想要很好的融入中国传统元素, 需要考虑很多, 而且要选择与传统文化相符合的载体才能更好的突出传统文化的特别性。想要更好的做好“舞狮”元素的产品, 首先要对这种中国传统民俗文化进行深入的了解, 才会设计出更好的作品。以形写意, 形神兼具, 还要考虑到, 色彩搭配, 材质的匹配, 写意化等。在设计中要注意将舞狮等文化和时代的流行趋势相结合, 会设计出更好的产品, 受到更多人的喜爱。

参考文献:

- [1]李逢源.“春节习俗知多少?”[J].2016-2-19
- [2]无.《狮舞 云南百科信息网》[J].2006.(1)
- [3]汪以平.中国非物质文化遗产中民间舞蹈的特点与表现形态[J].艺术百家, 2009, 25(A02): 3.
- [4]无.国务院关于公布第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录的通知(国发[2021]8号)[J].中华人民共和国国务院公报(18): 24.
- [5]张贵东.《服装: 充满变数 无限可能》、《中国纺织报》[J].2019年12月27日第003版