

浅谈白族传统女性服饰的舞台转化

——以音乐剧《阿鹏找金花》为例

韩尚颖 朵藏扎西 王志刚

中央民族歌舞团 北京 100081

摘要: 本文以白族风情音乐剧《阿鹏找金花》为例,探讨白族传统女性服饰在舞台艺术中的转化与创新。文章首先分析白族传统服饰在形制、色彩与工艺上的核心特点,进而分析舞台服饰的艺术特征与约束,并通过具体案例,从形制重构、色彩强化、面料革新三方面详细论述其舞台转化策略。最终提炼出“文化符号提炼—舞台功能适配—视觉艺术增强”的转化逻辑,阐明舞台转化不仅是形式的改变,更是对民族文化遗产进行当代演绎和活态传承的重要路径。

关键词: 白族传统服饰;舞台转化;《阿鹏找金花》;民族美学

白族传统服饰是白族文化的重要载体,简约的形制、清丽的色彩和精湛的工艺,皆蕴含着白族人民“风花雪月”的自然审美与民族精神。随着少数民族文化艺术的传承与发展,展现少数民族文化的舞台剧目层出不穷,那如何将日常生活中的民族传统服饰转化为舞台艺术,使其既保留民族特色又与现代剧场美学相契合,成为一个值得探讨的课题。本文将音乐剧《阿鹏找金花》为案例,分析白族传统女性服饰的舞台转化逻辑。

1 白族女性传统服饰的特点

1.1 传统形制

白族女性传统服饰会因生活地域不同而存在部分差异,但主要以白色内衫打底,外套右衽大襟衫、领褂和围腰,下穿花边宽腿长裤。白色内衫为“十”字形平面结构,较为紧身。右衽大襟衫与其平面结构一致,通袖线与前后中心线构成“十”字形,比白内衫宽松一些,前衣比后衣短一些,俗称“燕尾巴”。领褂与大襟衫一样是前短后长,由右衽、左前片、右前片、后片、领子组成。围腰呈倒三角比例,为左高右低的斜切角度,由飘带、腰头和腰身组成,静态时呈“山”形,飘带自腰后垂至小腿中上部,行走时呈“水波”曲线,形成“苍山不墨千秋画,洱海无弦万古琴”的隐喻。裤子以阔腿长裤为主,裤腿处装饰带有刺绣的宽花边。

1.2 色彩基因

从白族的名字中便可知他们崇尚白色,同时喜用强烈且协调的色彩与白色形成对比,整体鲜艳而不俗气。白色

在白语中读作“呗”,与“干净、吉祥、贞洁”同义,亦是洱海浪花、苍山积雪的主色调。白族女性上衣、裤子、头饰大面积采用本白或月白,象征将女性置于“纯洁”语义的高位,使其成为族群美好品德的视觉代言。同时在袖口、裤腿、衣领、围腰等部位以花边或刺绣装饰,通常用红色、蓝色、紫色、黄色等纯色打底,刺绣部分色彩多样且鲜艳。节庆或嫁娶场合,女性会在领口、围腰、绣花鞋尖处以正红点缀,形成“雪里点梅”的柔美意象。湖蓝飘带隐喻洱海波光,粉绿袖口隐喻苍山植被,银灰头穗对应女性佩戴的银器,整体呈“高亮度低彩度”的清丽调性,使女性肤色更显粉白,面部暖调与服饰冷调形成互补,视觉焦点自动集中于眉眼之间。

1.3 面料与工艺

传统面料以棉麻为主,随着经济的发展,丝绸在面料中所占比重逐步上升,同时白族女性自幼学习刺绣、纺织、缝纫等技术,这些技艺都汇聚在她们的服饰中。白族刺绣题材多为山茶、杜鹃、蝴蝶等动植物为主,在白族传统的审美中,喜好在简约与对比中寻求美的升华,因而这些刺绣往往不直接装饰在服装上,而是装饰在腰带、挎包、头饰以及鞋面上为主。

2 舞台服饰的特征与约束

舞台服饰是人物角色外在表达,它不仅能准确地体现人物的阶层、职业、民族等基本内容,还能反映时代、季节、环境等外在因素,它与灯光、道具、舞台背景等戏剧载体

相呼应，同时也被它们约束与控制。

舞台服饰的设计要符合剧目所处的历史时代，设计的灵感往往来源于生活但与生活服饰的关注重点却有不同。历史时代的日常服装是设计时的重要参考依据，需要让观众通过服装的基本形制、特殊服饰文化符号或整体造型，清晰地定位剧目所处的大致背景。与生活服饰注重制作工艺和细节不同，在演出中，观众与演员存在一定距离，因此服装外在的轮廓需要富有张力，色彩运用需要明确且强烈。在剧场条件下，舞台服饰服务于剧目演出的假定的舞台真实，需要融入舞台、融入角色。此时，生活中对于服装的便捷、结实、合体等要求不适用于舞台服饰的设计考量。

舞台服饰受多重因素制约。舞台服饰与时装走秀或影视剧拍摄不同，舞台的布景、LED 大屏、灯光的处理、角色关系等条件都会对其产生一定程度的影响和制约。就好像一套简洁的运动装，在生活当中无可厚非，但是如果放在舞台上就需要考虑灯光、大屏、置景等多重因素；相反如果将舞台服装放在日常生活中，大概率也会显得夸张和突兀。

3 案例分析：音乐剧《阿鹏找金花》中的白族女性舞台服饰

2020 年 9 月首演，此后持续巡演的大型白族风情音乐剧《阿鹏找金花》将传统白族日常服装和嫁衣搬上剧场与实景舞台。该剧从一场祈求丰收的仪式“绕三灵”开始，主要讲述了阿鹏与金花从相遇、相思到相守的三个感情阶段，以及爱慕金花的阿黑和美丽善良的银花四个人的感情纠葛。在这段爱情故事中，将白族青年男女质朴、纯洁的情感和广大劳动人民的智慧与辛勤展现的淋漓尽致。服装设计崔晓东在杨丽萍“原生态”美学指导下，以民间传统白族服饰为母本，并从白族建筑、古典纹样中提取典型元素，再结合当代时尚元素、剧情及舞台灯光需求，最终呈现出白族女性服饰舞台转化极具代表性的当代样本。以下我将从形制、色彩、面料与工艺三个方面分析该剧目服装在传统服饰上做出的调整。

3.1 形制重构

音乐剧《阿鹏找金花》中对款式的改动主要集中在裙子和围腰两个部分。首先是传统白族服装常穿的宽松长裤改为裙子，相比裤子，长裙更能体现女子的柔美婉约，演员舞动起来也更显飘逸、灵动。然后是利用围腰将腰线

提高。在围腰上部增加一个半圆弧形，这个部分的增加既能拉长演员下身长度，展现出更好的身材比例，还可以突显演员纤细的腰身。该剧目不仅在对款式进行了修改，还在腰部增加了多层结构以及对配饰进行夸张化处理。围腰是层次增加最多的部分，白族传统围腰多为单层，但在本剧目的许多造型上都采用了三层叠加。最上层是白族刺绣的动植物图案，中间层增加红白拼色或紫黑拼色条带，底层围裙面料增加压褶设计，并在左右两侧和下方增加刺绣花边配以珠饰。多层结构能提升舞台造型的立体感和演员的量感，使整体造型更加华丽饱满且富有层次。

3.2 色彩强化

舞台服饰中色彩体现剧目所处的时代背景、人物所处环境以及人物的性格、年纪、命运走向等。本剧在保留白族服装原有色彩的基础上，在原本鲜艳的红色、蓝色等配色中增添灰调，并提高色彩的饱和度。对于不同阶段、不同环境的人物选用不同的色系，如金花、银花在前期的服装就用白色搭配红色、蓝色、紫色等较为明快的色彩；后期的礼服和年长者则选用靛青色、深蓝色等作为主色调，更显成熟稳重。在头饰、刺绣的色彩选择上，会更加注重色彩的多元化和强对比，通过强烈的反差提升视觉冲击力。

3.3 面料与工艺革新

面料在服装中占据的面积是最大的，因此面料的选择对服装整体的质感和风格有很大的影响。对于舞台服装的面料不仅需要实现设计师想要的效果，还要考虑舞台上的灯光呈现，甚至要兼具耐用、易打理的特性。本剧服装主要还是以白族传统棉麻面料为主，裙子则更多的选用纱质面料，更显轻盈灵动。同时还对围腰和裙摆的面料进行褶裥处理，增加面料的肌理感。与此同时，白族传统刺绣和串珠工艺的大量应用，使整体服装的立体感显著提升，在灯光的作用下体现出细致的光影变化。

至此，以《阿鹏找金花》为真实案例，白族女性传统服饰完成了从“乡土布衣”到“剧场华裳”的转化。

4 白族女性传统服饰的舞台转化逻辑

白族女性传统服饰从日常生活转向舞台艺术的过程，本质上是文化符号的提炼、强化与创新。这并非简单复刻，而是在尊重与保留民族传统美学的基础上，结合舞台艺术的特殊需求与当代审美之后的创造性发展。其转化过程大致可概括为以下三个方面：

4.1 文化符号的提炼与夸张化处理

传统白族服饰的细节在日常生活中需近观细品，而在舞台上的视觉表达的核心是强大的冲击力，因此舞台服饰需要通过“夸张化”的处理，让它成为跨越距离的视觉语言，给观众更强的代入感和更多的记忆点。在音乐剧《阿鹏找金花》中，设计师提取了白族服饰核心的文化符号，如“下关风、上关花、苍山雪、洱海月”、崇尚白色的色彩基因、以及复杂的刺绣工艺和传统图案——并通过放大、叠加等方式进行强化。例如围腰从单层变为多层，飘带更长更宽，刺绣图案更大更丰富，都是为了在舞台上清晰传递白族文化意象。

4.2 舞台功能性对传统形制的重构

舞台表演对服装的动态性、舞台适配度、角色辨识度和演员的表现力有极高要求。传统服饰的剪裁和结构虽然是民族文化发展的产物，但可能无法完全满足舞台表演的需求。因此，剧中使用将阔腿长裤改为长裙、提高腰线、增加褶裥等方式对服饰进行的层次变化和结构性调整，使这些服饰能适应舞台展现和整体叙事，同时满足演员的角色塑造、情绪表达和动作需求。

4.3 现代审美与技术介入下的视觉增强

舞台服饰需与灯光、布景、数字媒体等综合剧场环境适配、融合，因此必须考虑色彩、材质、工艺与光线的互动关系。传统白族服饰的色彩虽然是淡雅与明艳交织，但在舞台上需要通过加入灰调、提高饱和度、强化对比等方式，使其在灯光下更具层次感和适应性。面料上选择增加纱质面料的比重，通过演员的表现和灯光的加持赋予服装以动

态的生命力。同时，适度的褶裥处理、多层刺绣、珠饰点缀，增强了造型整体的视觉的华丽感和夺目的光影变化。这种处理既保留了白族的服饰文化基因，又符合现代观众对舞台美术的审美与期待。

综上所述，白族女性传统服饰从生活走向舞台需遵循“符号提取-功能适配-视觉增强”的转化过程。它既需根植于民族文化的表层符号和深层意象，又需符合舞台艺术的规范限制和表达规律。最终实现的不仅是服饰形式上的转化，更是一种民族文化精神的现代表达——让传统在民族艺术在传承中焕发新的生命力。

参考文献：

- [1] 李胤霖, 陈晓娜, 杨添娥, 郭歆沅. 大理白族女性传统服饰形制结构特征 [J]. 服装工程, 2025(2): 26 - 29.
  - [2] 杜宗景. 民族服装设计对民族文化的传承与传播 [J]. 印染, 2024(12): 91 - 94.
  - [3] 茹先云. 浅谈舞台服饰的艺术特征——戏剧舞台中的服饰 [J]. 苏州职业大学学报, 2003(4): 42 - 45.
  - [4] 万春, 汪源. 浅谈舞台服饰与舞台灯光 [J]. 大众文艺, 2011(23): 173 - 204.
  - [5] 李清格, 萧倩. 浅析白族女性服饰色彩 [J]. 艺术鉴赏, 2022(11): 11 - 21.
  - [6] 陆星羽, 陶新愿. 试论音乐剧《阿鹏找金花》中民族服饰的创新设计 [J]. 演艺科技, 2022(2): 80 - 81.
- 作者简介：韩尚颖（2000—），女，汉族，大学本科，研究方向：少数民族服饰的舞台转化。