

成都皮影元素在服饰设计上的应用探索

陈 容 龚驰翔

成都大学 四川成都 610106

摘要: 影视行业为什么这么受欢迎?我想是因为它是部有动态画面、有配音、有音乐的——流动的故事,而人天生就喜欢听故事。在没有现代多媒体的古代,皮影是极受欢迎的娱乐存在,虽然皮影现代已不再流行,但一看见皮影艺术,还是会情不自禁被它吸引,因此开始对成都皮影进行研究,体会其富有装饰性的花纹图案,充满民俗性的色彩表现,精湛细腻的雕刻技法等,探索成都皮影与现代服饰设计的结合方式。

关键词: 影戏; 成都皮影; 服饰设计

Exploration on the Application of Chengdu Shadow Play Elements in Costume Design

Rong Chen, Chixiang Gong

Chengdu University, Chengdu, Sichuan 610106

Abstract: Why is the film and television industry so popular? I think it's because it's a moving story with motion pictures, voice acting, music -- and people are programmed to listen to stories. In ancient times, when there was no modern multimedia, shadow play was a very popular entertainment. Although shadow play is no longer popular in modern times, one can't help but be attracted to it once seeing the art of shadow play. Therefore, I began to study Chengdu shadow play, and experience its decorative patterns, colors full of folklore, exquisite carving techniques, etc. Explore the combination of Chengdu shadow puppets and modern clothing design.

Keywords: Film; Chengdu shadow play; Costume design

1 成都皮影概述

成都皮影,也叫“成都灯影”。四川有一种传统小吃叫“灯影牛肉”;成都街头糖画,也被称为“糖灯影”;四川话形容人生气的样子——“气得灯影儿吹胡子”,此类例子都反映了皮影在成都人民生活中的广泛影响。

1.1 成都皮影的起源与发展

关于成都皮影的渊源,具有代表性的说法是,清代陕西渭南影子传入川北,后传入川西,川西民间艺人以川北‘土灯影’为基础,吸取了陕西‘渭南影子’精雕细刻的优点,创作了被外国人赞誉为‘最复杂的皮影’,即成都皮影^[1]。陕西渭南皮影入川后,皮影的发展受川剧的影响是必然的,川剧不仅丰富了成都皮影的剧目、声腔等,还提升了灯影制刻水平,因为要创作出和川剧人物一样的脸谱和造型,雕刻艺人们精雕细琢、严格考究,最终形成了成都皮影惟妙惟肖、生动传神的特点。此外,在与川剧的交汇碰撞中,皮影也丰富了川剧,川剧中的“灯影身法”就是从皮影中获得的灵感。此外,当时居住在成都的旗人贵族们因喜欢看戏,利用统治者身份的便利将京城灯影带入,使得成都皮影在其发展演变中汲取了不少京城灯影的精华,例如:人物的头帽分离、以物件烘托氛围等。

1.2 成都皮影的保护与传承

进入21世纪以后,随着时代的变迁,皮影戏这门伴随着人们度过了许多欢乐时光的古老民间艺术,在各类影视、网络游戏、智能产品的对比之下,逐渐失去了它的娱乐实用性,面临观众流失、艺人老龄化、无传承人接班的危险。现成都皮影的传承主要为老艺人的坚持,其中以成都大皮影戏非遗传承人叶牧天先生、赵洪先生为代表。叶牧天先生曾获四川民间工艺(皮影)百家、天府著名民间艺术家等荣誉称号,长期致力于传统老皮影的丰富创新和技艺传承,创作的《回娘家》《糖画》等皮影作品获得了多项荣誉,深受观众的喜爱。成都皮影艺术博物馆创立人之一的赵洪老师,退休后任继续带着皮影表演团队进学校、社区,不遗余力地宣传着成都皮影文化,用自己的切身行动让皮影活跃起来。此外,景区“艺商”销售表演、学校皮影社团、博物馆展出等也在为成都皮影的发展延续集聚力量。

2 成都皮影的艺术特征

2.1 人物造型

成都皮影的影人、道具造型,一般按照川剧形式设计,戏剧化程度非常高。在脸谱造型方面,多采用圆弧线条,头型圆润,面部秀丽;躯干造型上,相较于北方的瘦高身

形，整体上更为柔和丰满；影人头帽分离，以便根据剧情需要更换头冠；活动关节多，皮影操作更灵活，便于表演剧目中高难度的武打动作；成都皮影对影人性格的塑造，首先体现在对人物眉眼的强调夸张，通过艺术的夸张变形达到高度的神韵表现。

成都皮影头茬也颇具地方特色，雕刻生动，人物类别各具风采：生角，平眉细目，文生英俊秀气，武生英勇洒脱；旦角，螭首蛾眉，在视觉上给人一种清雅秀丽的神韵；净角，头茬雕刻上借助线条和敷彩相结合的处理手法，气势磅礴；丑角，其“丑”的刻画主要在眼睛的雕刻上，一般是在眼睛周围画圈，或刻麻脸等。

成都皮影对于麻子的处理，是将生活实貌艺术化的表现，这是成都皮影独一无二的雕刻手法。例如，成都皮影中的麻面文生头茬上对脸上麻子的处理，采用了阳刻手法把丑公子脸上的麻子美化成一朵朵梅花，雕刻技法高明而富有美感。

2.2 色彩纹样

成都皮影的着色大部分以红、黄、绿、黑等高纯度色彩为主，对牛皮材质本色的利用更是成都皮影的独创。雕刻艺人们会充分利用黄牛皮的本色表现影物的皮肤，如大象的皮影造型，就以黄牛皮本色为底色，再绘上红色火焰装饰纹而更加醒目，整体效果自然通透。

成都灯影的服饰纹样则多按照川剧设计，同时汲取了蜀锦、蜀绣、四川年画等蜀地民间工艺元素，装饰图案精简，多用梅花、水纹、团花、几何纹等纹样。设计影人服饰时，会根据影人地位以及当时所处环境来考究，既有日常常服、聚会华服，也有武戏打服、青衣道服等，雕刻少数民族影人时还会专门搭配一些具有民族特色的服饰。

2.3 制作工艺

成都灯影是南派影系中最精致的一路影偶。首先，成都皮影的制作及其繁琐复杂，从选皮到影人成形多达等24道工序，雕刻刀法上多以镂空为主，身体比例接近中国传统人物画法的“立七、坐五、盘三”^①的原则，影幕形象比较接近真实；其次，成都皮影结构考究、活动关节多，比北方皮影更为灵活，能做出更细腻传神的表情和姿态；此外，不同于北方影偶的须发雕刻与脸谱融为一体不能移动的现象，成都皮影人物的头发和胡须是用马尾扎成的软须，影人在影幕上可以如同生人一样捋须思考，也正是凭借这些细节的追求，成都灯影更能贴合剧情的发展，与剧中人物个性丝丝相扣^[2]。

3 成都皮影元素在服饰设计上的应用研究

现有皮影文创产品，大多形式简单，将灯影形象生搬硬套、作为包装装饰；产品载体生硬，多为抱枕、灯具、手机壳等文创惯用套装，缺少新意并不能激起消费者的购买欲，不能起到为皮影的延续发展集聚力量的作用。在设计角度上，我非常认同叶牧天老师的观点：皮影要跟进时代，就要更具时代意义，既要不忘传统也要有现代人的审美。以陕西华阴皮影传承人李剑老师在2010年设计的“

皮影与时尚”服装系列为例，皮影艺术与时尚的服装设计结合在一起，色彩艳丽的镂空服饰纹样、夸张立体的皮影头饰、极具个性化的耳饰，是传统工艺融入现代设计的典范。

产品定位是形成产品识别性的关键。如今，产品的设计开发越加倾向于以消费者为中心，围绕消费者的精神需要和情感诉求寻找创新点，消费者对好产品的追求严苛的，一件好产品传递给消费者的情感联系和文化价值更为重要。在消费时代，时尚是传播文化的有效途径，服饰是集实用功能和审美功能于一体的时尚产品，服饰的风格、韵味、文化意蕴是服饰美的衡量标准。用年轻的设计语言讲述皮影故事，用时尚张扬皮影魅力，赋予现代服饰以联想和价值，是传统皮影艺术应用设计的好方向。

皮影在服饰上的应用设计应大量查阅相关文献书籍，分析成功的设计案例，设计上以“让传统回归生活”为原则，将成都皮影与服饰设计建立联系，打破传统与现代的代沟，让传统散发个性，也为服饰魅力增值，例如，材料上，可以尝试让俊俏精致的皮影艺术和热情奔放、无拘无束、个性率性、飒爽英气的牛仔服饰进行设计碰撞；色彩上，建立信息联想发挥成都皮影充满民俗性的色彩表现；装饰上，运用复合、解构、异性等设计手法对成都皮影极富装饰性的花纹图案进行图形创意再设计。让传统文创不再拘泥于旅游纪念品，成为真正追求实用美、创意美，既能彰显其传统艺术文化魅力，又能彰显使用者个性的产品。

4 结尾

如今，皮影大多转化为一种收藏类工艺或一种欣赏性图案，然而大都数皮影的现代应用设计还是作为景区文创类产品，用于旅游出售；或将皮影的灯影效果用于灯具造型，所谓皮影元素设计也只是简单的图案照搬，缺乏提炼与归纳。作为设计者、作为公民，我们应该立足于本身，做好研究，挖掘皮影的工艺美魅力与地域特征，用现代设计思路接续传统艺术，让技艺回归本真，让传统回归生活。

注释：① 立七、坐五、盘三，是说：用头的大小衡量身体比例大小，站立大约是七个头的长度，坐在椅子上是5个的长度，盘腿坐下是3个半头的长度。

参考文献：

- [1] 罗兰秋. 成都皮影渊源与流变续考[J]. 艺术评论, 2018(11): 7.
- [2] 四川大学博物馆. 四川大学博物馆藏品集萃[M]. 四川大学出版社, 2006.

作者简介：

陈容(1997—)，女，汉族，四川成都人，成都大学美术与设计学院，21级在读研究生，硕士学位，专业：艺术设计，研究方向：产品设计；

龚驰翔(1998—)，男，汉族，四川射洪人，成都大学美术与设计学院，21级在读研究生，硕士学位，专业：艺术设计，研究方向：产品设计。