

祥云、龙纹、华虫……古时戏曲服饰上的纹样,透着一股神秘气息。它们随着戏角的翩翩起舞,悄然昭示着角色的身份,细腻地暗示着角色的性格。时过境迁,如今这些纹样已逐渐从戏曲的舞台上跳脱出来,成为了独当一面的“角儿”。在时尚界,设计师将其巧妙融入服饰,使其焕发出新的魅力;在AI、VR等前沿领域,纹样也以独特的方式参与其中,为虚拟世界增添别样的文化韵味。眼下,无论何处,似乎都能捕捉到“纹样”活跃的身影。

上海戏剧学院教授、国家一级美术师,同时也是《中国戏曲服饰纹样元素码设计研究》的作者杨青青,对这种广泛的运用做出解释:“我们通过对纹样的提取,真正实现了对其活化传承。”

观众在展览现场观赏“历久弥新的汉服与中国纹样展”。

新华社图

在时尚和科技中焕发新生

千百年前的纹样就这样活跃于当下

【文/青年报见习记者 林千蕊】

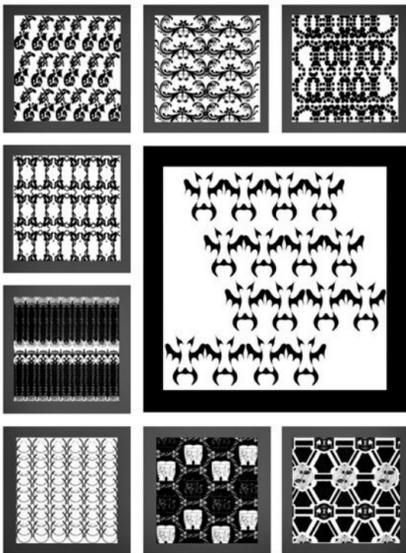
物,又可能像《白蛇传》里白素贞那般,展现出对爱情的追求,蕴含着强大的人性力量。”这些形象和符号,历经岁月的漫长流转,逐渐演变成众人皆知的特定元素。就拿中国传统戏曲服饰文化来说,上五色、下五色、十二纹章等元素极为常见。

那么,为何要深入了解纹样的历史呢?杨青青耐心地解释道:“我们看到某个纹样觉得很漂亮,知道它是传统文化的瑰宝,想要将其融入我们的生活方式。但要真正让这个图案‘活’起来,就必须深入了解图案的来源与底蕴。”对传统文化的深入了解,是在现代合理运用纹样的重要前提。鸳鸯代表着恩爱,莲花象征着纯洁,梅花寓意着高雅……唯有熟知这些被赋予特殊意义的元素,我们在进行现代创新时,才能精准把握其中的精髓。

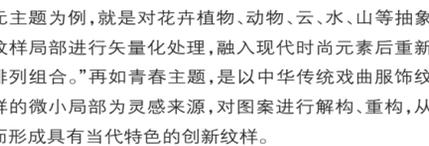
服饰焕新·纹样解构重组的时尚变奏曲

在现代服饰设计领域,纹样一直是得力助手。通常,它作为一种元素融入服饰设计之中,蕴含特定寓意。杨青青介绍道:“比如衣服上的不规则形单独纹样,是在设计时特意采用非对称、不规律的单一纹样或元素进行呈现的纹样。它常常取材于大自然,像蜿蜒曲折的山脉线条、起伏不定的水波纹,或是形态各异的云朵,强调自然与人文的和谐交融,传递出一种与自然共舞的哲学理念。”

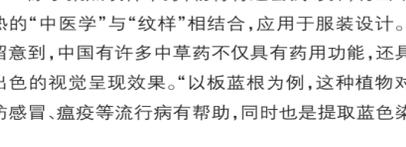
为契合现代时尚潮流,戏曲传统纹样在表达寓意的同时,会经历简化与抽象处理,变得更加简洁、直观。多年来,杨青青带领上海戏剧学院的学生,对传统戏曲纹样元素进行运用,重新排列组合,制作出各类主题的丝巾。“冲击主题”“浪漫主题”“摩登主题”“共鸣主题”……细数下来,已有上千种。杨青青介绍说:“以多

十二纹章。

浪漫主题。

摩登主题。

共鸣主题。

浪漫主题。

冲击主题。

青春主题。

共鸣主题。

浪漫主题。

摩登主题。