

表演服装设计创意设计与钢琴演奏的完美融合探析

——评《表演服装的设计艺术》

服装表演艺术是伴随着服装行业的蓬勃发展而衍生出来的新型艺术形式，作为创造性艺术，服装表演通过动态的展示将情感与思想表现于人体语言，这是一场视觉的盛宴。表演服装作为芸芸众“衣”的一个分支，在表演艺术中扮演着无可替代的角色，是表演艺术中角色借以展示形象的媒介。钢琴演奏同样是通过多种艺术手段把乐器、舞台、服装、指挥等结合在一起，把艺术展示给观众的一种表现方式。它既需要充分展示钢琴的艺术，也需要演奏情感的深刻阐释。因此钢琴演奏技巧与服装的搭配也至关重要，它可以影响观众和表演者的情绪，只有把钢琴演奏与表演服装的创意设计完美地融合到一起才能使演奏获得最佳效果。陆乐设计师对这一问题作了深入的探究，并构建了系统的理论知识框架，将其展示在《表演服装的设计艺术》一书之中。

1、《表演服装的设计艺术》阐释了表演服装的特性

《表演服装的设计艺术》明确指出：“将与众不同的表演服装通过思维与物化的过程创造出来，也就完成了表演服装的整个设计”。“艺术源于生活”——无论古今还是中外，只要是各种表演形式触角所涉及的地方，都是表演服装设计的范畴。在年龄跨度上，表演服装可以从“童年”过渡到“中老年”；从功能跨度上，可以涵盖家居服饰和道具装置；还可以根据地理位置、时代特色、民族特色等设计出不同种类的服装。对于钢琴演奏而言，需要对不同的要求演奏不同的内容，不同的演奏内容必然要求不同的表演服装。这是由表演服装的设计特性决定的。（1）表演服装是由表演者穿用的，因此，每一款服装都具有一定的“情节性”，这一特性符合“5个W1个H”原则，即穿什么（what），谁穿（who），何时穿（when），何地穿（where），为何穿（why）和怎样穿（how）。（2）现代日益丰富多样表演舞台形式使得舞台服装设计成为一种具有一定“距离感”的视觉艺术设计，讲究剪影效果与色彩块面的醒目感。（3）款式设计的象征性。如果说日常服饰的款式和色彩创意是由于唯美或者流行因素造成的话，那么，表演服装的设计则更多出于大众审美约定俗成的认知。比如，红色代表热情等。

2、《表演服装的设计艺术》论述了钢琴演奏时服装的搭配技巧

通过本书学生可以了解关于表演服装的具体理论。从表演风格来说，表演服装分为写实性的表演服装设计和写意性的表演服装设计，写实性服装包括“绝对写实性表演服装设计”和相对写实性表演服装设计；从表演内容来说，表演服装分为古代题材表演服装设计、现代题材表演服装设计和未来题材表演服装设计，以及各个

不同地域的表演服装设计；从表演形式来说，又可以分为综艺演出服装设计、歌剧服装设计、戏曲服装设计、音乐演奏服装设计等。在作者看来，一个好的钢琴演奏家不仅要完成技巧性的演奏训练，其感情的流露和展示也相当重要。在观看钢琴演奏时，观众既有听觉的感受，也有视觉的感知。

钢琴表演的本质是音乐与表演的结合，因此，服装设计的吸引力与钢琴演奏的结合就尤为重要。

表演服装的设计以人体为基础，通过肢体语言将服装的内涵和魅力充分展示出来。钢琴表演中的服装，出发点就应当是钢琴表演者，因此，钢琴表演中的服装既应当满足实用的功能，又应当密切结合演奏的内容，利用表演服装的结构与外形对表演者进行合理包装，扬长避短，达到既突出人体的形态美，又能充分与钢琴表达的主旨相结合，从而表现钢琴演奏的主体和韵律，展示出服装设计 with 钢琴演奏完美融合的整体魅力。如果演奏《十面埋伏》，表演者就应当配以深色系、厚重感十足的表演服装，从而突出金戈铁马的激烈斗争场面；而《婚礼进行曲》则充满了梦幻而昂扬，需要配以白色或者红色的表演服装，以便突出婚礼的纯洁或热烈。

3、《表演服装的设计艺术》具有较强的时代感

在钢琴演奏及创意服装设计的探究上，本书立足于大学生全面发展的需要，以培养大学生创新思维、创意思维为目标，以提高大学生创造和实践能力为宗旨，着眼于当代的需求，对表演服装的创意设计与钢琴演奏的结合进行了探究。本书紧随高校课程改革的步伐，对专题的论述内容和论述方式都进行了创新，充分说明了钢琴演奏与创意服装设计的关系。在作者看来，表演服装可以表现钢琴演奏的感情，传达钢琴演奏的主题，是钢琴演奏的重要组成部分，和灯光、舞台等元素共同展示着钢琴的艺术魅力，并可以增强钢琴演奏的艺术感染力。比如演奏中国的古典乐曲《春江花月夜》，表演者就应当配以浅色系、具有飘逸感的表演服装，可以辅以飘带、披纱、水袖，以便突出春江的活泼，月夜的朦胧，鲜花的生机。总之本书始终坚持传授知识、培养能力、提高素养的核心目标，既包含丰富的理论知识，又具备鲜明的特点，还具备完整的体系和较强的时代性，为“表演服装的创意设计与钢琴演奏的完美融合”提供诸多值得借鉴的理论知识。

作者简介：孙克霞（1978—），女，江西南昌人，硕士，华东交通大学艺术学院副教授。研究方向：音乐学。