

蒙古族元素在舞台服饰设计中的创新与实践

萨娜

内蒙古工业大学, 内蒙古 呼和浩特 010011

DOI: 10.61369/SSSD.2025140043

摘 要 : 本文围绕蒙古族元素在舞台服饰设计中的创新应用进行深入分析, 首先, 分析影响舞台服饰设计的影响因素, 之后阐述舞台服饰设计的三个核心要素, 最后, 提出行之有效的蒙古族元素在舞台服饰设计中的创新应用路径, 旨在为推动舞台服饰设计创新发展提供一些有价值的借鉴和参考。

关 键 词 : 蒙古族元素; 舞台服饰设计; 创新应用

Innovation and Practice of Mongolian Elements in Stage Costume Design

Sa Na

Inner Mongolia University of Technology, Hohhot, Inner Mongolia 010011

Abstract : This paper conducts an in-depth analysis on the innovative application of Mongolian elements in stage costume design. Firstly, it analyzes the influencing factors of stage costume design, then expounds the three core elements of stage costume design, and finally puts forward effective innovative application paths of Mongolian elements in stage costume design, aiming to provide some valuable references for promoting the innovative development of stage costume design.

Keywords : Mongolian elements; stage costume design; innovative application

引言

随着戏剧艺术的飞速发展, 舞台服饰设计在戏剧表演中的作用愈发凸显^[1]。它不仅仅是配合演员塑造形象的重要工具, 同时也是展现民族文化魅力的重要媒介。蒙古族是我国少数民族的代表之一, 有着独特的民族文化和传统元素, 这也为舞台服饰设计提供了丰富的资源和灵感。将蒙古族元素融入舞台服饰设计中, 不仅有效增强舞台视觉效果, 激发观众的观赏兴趣, 同时还能够展现蒙古族的文化魅力, 加深观众对蒙古文化的理解和认知。对此, 深入探究蒙古族元素在舞台服饰设计中的创新应用具有重要的现实意义。

一、舞台服饰设计影响因素

舞台服饰是舞台表演的重要组成部分, 优良的舞台服饰设计将会对舞台演出效果产生重要的影响。对此, 在舞台服饰设计过程中应充分考虑各种影响因素。

(一) 展演主题

展演主题是舞台服饰设计的核心, 同时也是其重要方向指引^[2]。优秀的舞台服饰设计能够将展演主题以及情感内涵更好地表达出来, 吸引观众的观赏兴趣, 激发他们的情感共鸣。在进行服饰设计过程中, 需要紧扣展演主题。例如, 在歌剧《图兰朵》中, 舞台服饰主要以丝绸、刺绣为主, 色彩主要以金色、紫色为主, 通过这样的方式, 营造尊贵、神秘的氛围, 将神秘的东方爱情故事完美地呈现出来, 使观众仿佛置身于充满奇幻、神秘的东方世界, 极大地丰富观众的观赏体验, 激发了他们的情感共鸣, 有效地提升舞台表演效果。

(二) 角色分析与策划

舞台服饰还能够一定程度上将角色的身份、地位以及性格

展现出来, 从而推动舞台剧情的进一步发展^[3]。在舞台服饰设计过程中, 设计者需要对角色的性格、社会背景以及所处地位等进行深入分析, 并以此为基础完成设计工作。例如, 在舞台剧中, 若角色是一位威严、魁梧的部落首领, 其服饰设计也应体现出首领的地位和性格, 可以采用具有蒙古族贵族特色的传统袍服, 并搭配一些名贵器具, 如金银饰品、镶嵌宝石的腰带、腰刀等, 以此彰显其身份地位和性格特点。若角色是一名善良、淳朴的牧民, 其舞台服饰设计也应充分凸显其社会地位和性格特点, 可以选用一些粗布、棉麻、羊皮等材料进行设计, 色彩选择上应充分考虑当时的社会背景, 主要以黄色、赭石色等暖色调。通过这样的方式, 将牧民的善良、淳朴展现出来。

(三) 环境影响

舞台服饰设计还需要充分考虑舞台的环境, 如色调、光源、风格等因素^[4]。设计者需要根据舞台环境设计出最契合的舞台服饰。不同的舞台色调能够营造出不同的氛围, 表达出别样的情感。而舞台服饰设计也应与舞台色调相配合, 呈现出最佳的舞台效果, 从而丰富观众观赏体验。例如, 在以冷色调为主的舞台

中，将主角的服饰色彩设计以明亮、温暖为主，这样做不仅能够打破冷色调带来的沉闷感和压抑感，增强舞台的活力，同时还能够凸显角色活泼、善良的品格。同时，在舞台服饰设计中，光源也是不可忽视的环境因素之一。不同的光源能够产生不同的光影效果，对舞台服饰的呈现也会产生一定印象。对此，设计者应充分考虑光源特点，选择最为适合的色彩和面料，以此确保舞台服饰在不同光源下呈现出最佳的舞台效果。例如，在强光下，舞台服饰设计可以选择一些反光性较差、色彩饱和度较高的面料，从而避免观众因服饰反光而产生刺眼的感觉；在融合光源下，可以选择一些轻柔、色彩饱和度较低的面料，以此营造神秘、浪漫、梦幻的氛围，激发观众欣赏兴趣。除此之外，在舞台服饰设计过程中，还需要充分考虑舞台风格特点。不同的舞台风格对舞台服饰也有着不同的要求。例如，在古典风格的舞台剧中，服饰以优雅、庄重为主。而在现代风格的舞台剧中，舞台服饰可以融入一些现代、简约、时尚的设计，充分展现出现代都市的特点。

二、舞台服饰设计核心三要素

（一）服饰色彩基调

舞台服饰色彩基调不仅是塑造角色形象、凸显角色社会地位和性格特点的重要媒介，同时也是营造情感氛围、传递民族文化的重要方式^[9]。在舞台服饰设计中融入蒙古族元素过程中，色彩的选择格外重要。在蒙古族文化中，不同的色彩具有不同的象征和含义。比如说蓝色代表天空和永恒，白色象征着纯洁和善良，而红色象征着活力和热情。对此，为了将蒙古族元素的作用充分发挥出来，在舞台服饰设计过程中，设计者需要对这些色彩所表达的内涵和情感进行全面了解和掌握。同时结合展舞主题、角色特点以及舞台环境，精心设计服饰的主色调。例如，在民族史诗音乐剧《辫子魂》中，男女主服饰设计以传统藏羌族服饰色彩为主，其中，男主角的服饰以白色和黄色为主，这预示着男主角善良、勇敢，充满力量，而女主角的服饰色调以红色和白色为主，象征着纯洁、热情和希望。通过这样的色彩设计，能够使观众直观感受到男女主角的性格特点，从而为后续剧情的发展奠定基础。

（二）服饰造型设计

舞台服饰造型的设计在提升舞台整体效果方面也发挥着重要的作用^[9]。不同的舞台服饰造型设计能够展现出角色不同的性格特点，营造出不同的舞台氛围。设计者需要充分考量角色的性格特点以及舞台主题，精心设计服饰造型。例如，当塑造一位威严的国君形象时，其服饰造型可以采用宽大的袍袖以及高耸的肩部设计，并且在服饰上添加一些具有象征意义的图案，如云纹、卷草纹等，以此凸显其尊贵和权威。而在塑造一位青春活泼的少女角色时，服饰造型则可以选择短款裙摆、轻盈的面料，以此展现出少女的青春活力和活泼可爱。需要注意的是，舞台服饰造型设计还需要与舞台风格相契合，以此将舞台效果充分地展现出来。

（三）服饰材料选择

舞台服饰材料的选择也会对舞台最终效果产生一定影响^[7]。作为服饰造型的重要物质基础，材料的质感将会对服饰视觉效果产

生直接的影响。例如，丝绸面料光滑柔软，具有较好的光泽度，适用于高雅、华丽、具有一定社会地位的角色形象。而棉麻面料具有淳朴、自然的质感，适用于善良、质朴的平民角色。除此之外，材料的重量和厚度也会对舞台效果产生一定的影响。比如，轻薄的面料可以在舞台中呈现出更具梦幻、飘逸的效果，更适合活泼、灵动的角色。而厚重的面料则可以呈现出沉稳、大气磅礴的效果，更适合威严、手握权力的角色。

三、蒙古族元素融入舞台服饰设计的创新策略

（一）主题设计与元素提取

为了将蒙古族元素充分融入舞台服饰设计之中，设计者首先需要做好主题设计和元素提取^[8]。其中，舞台服饰的主题设计需要与舞台表演的内容和主题紧密结合。以蒙古族文化为核心，挖掘出具有强烈代表性和广泛传播度的主题。例如，可以以蒙古的英雄史诗、民俗传说、自然风光等为主题，通过精心设计的舞台服饰来展现蒙古族的独特魅力和深厚文化内涵。在元素提取方面，设计者需要深入研究蒙古族的传统文化和民族内涵，从中提炼出具有代表性、象征性的元素。这些元素多种多样，比如说服饰图案、色彩搭配、材料选择等。这些都可以作为蒙古族文化元素，并将其融入舞台服饰设计之中。通过精心设计主题和提取代表性的文化元素，并将其灵活地融入舞台服饰设计之中，可以打造出具有独特民族风格和深厚文化内涵的舞台服饰，使观众在欣赏舞台剧的同时，也能够更加深入地了解蒙古族博大精深的历史文化。

（二）服装设计实践

在舞台服装设计实践中，为了更好地满足观众的审美需求，将蒙古族元素融入舞台服饰设计过程中需要兼顾传统文化韵味和现代审美需要^[9]。首先，设计者首先应围绕已经确定的主题进行构思和设计。例如，以“草原英雄——成吉思汗”为主题时，可以将典型的蒙古袍作为基础框架，通过解构重组的方式对其进行改良，使其成为更具舞台张力的分层式设计，上装保留交领右衽特征，下摆延伸出不规则的波浪形裙裾。这样的设计不仅能够凸显蒙古族的传统文化，同时也能增强服饰的动态表现力。色彩的运用也需要符合逻辑。在色彩选择方面，设计者可以充分借鉴蒙古族传统服饰中的常用色彩，如蓝色、棕色、白色等。并将这些色彩与现代审美相结合，灵活搭配，设计出既蕴含蒙古族传统文化韵味又符合现代审美需求的服饰。例如，在蒙古袍的袖口、后背、领口等位置，可以绣上一些符合蒙古族特色的图案，比如说云纹等。这些图案不仅能够丰富服饰的文化内涵，同时还能丰富观众的审美体验，使他们更加深刻地感受到蒙古传统文化的魅力。

（三）配饰设计实践

在配饰设计过程中，设计者需要充分挖掘蒙古族配饰的特色元素，并将其灵活地运用在舞台服饰配饰设计中^[10]。蒙古族的配饰种类丰富，且具有鲜明特色。以帽子为例，男子主要佩戴礼帽，礼帽具有较高的帽顶，帽檐较宽，戴礼帽能够有效凸显蒙古

族男子的豪迈气概。女子主要佩戴的帽饰有罟罟冠、原笠帽等。其中，罟罟冠是一种造型独特的帽饰，顶部通常配有精美的刺绣或镶嵌名贵的珠宝，以此展现蒙古族女子的优雅和端庄。原笠帽通常由柔软的材质制作，如棉布、皮毛等，既具有很好地保暖作用，又便于携带。对此，在舞台服饰配饰设计过程中，可以根据角色的社会地位、性别以及性格特点等来选择合适的帽子。此外，腰带也是蒙古族服饰文化的重要组成部分。它不仅具备强大的实用性，同时也具有一定装饰作用。与普通腰带相比，蒙古族的腰带较宽，材质多样。对此，在设计舞台服饰时，可以选择一些具有民族文化特色的腰带，以此使服饰整体更具民族韵味。首饰方面，蒙古族的首饰材质主要以金银、珠宝为主，例如玛瑙坠子、银耳环等，在舞台服饰配饰设计中，可以将这些灵活融入，

以此提升角色整体气质，使角色更加鲜活和生动。

四、结束语

总之，在新时期，对蒙古族元素在舞台服饰设计中的创新实践进行深入研究具有重要的现实意义。本文从舞台主题、角色、舞台环境等角度深入分析影响舞台服饰设计的因素，并阐述舞台服饰设计核心要素。最后，从主题设计与元素提取、服装设计实践以及配饰设计实践三个方面提出蒙古族元素融入舞台服饰设计的创新策略。通过实施这些策略，不仅能够丰富舞台服饰设计的文化内涵，更有效地塑造角色，提升舞台视觉效果，同时还能进一步弘扬蒙古文化，促进其繁荣和创新发展

参考文献

[1] 彭嘉琪,刘亚平.花鼓戏《山那边人家》服饰设计与舞台设计中的审美分析[J].辽宁丝绸,2024,(04):72-73.
[2] 张喆,陈彬.浅谈秦腔戏曲舞台服饰设计的形式美[J].染整技术,2024,46(08):93-95.
[3] 刘毅铭,隋晓冰.数字化赋能大学英语教学实施路径探索[J].佳木斯大学社会科学学报,2024,42(04):177-180.
[4] 肖钧铭,朱静波,田明莉,等.数字化赋能大学英语课堂教学设计探究[J].现代英语,2024,(14):19-21。
[5] 薛轶戈.戏剧舞台服饰设计中纹样的重组与解构[J].上海服饰,2024,(05):51-53.
[6] 朱玉兰.连南瑶族长鼓舞舞台服饰设计研究[J].新美域,2023,(12):91-93.
[7] 蒋晶晶.江南水乡服饰元素在戏剧舞台服饰设计中的运用[J].鞋类工艺与设计,2023,3(11):3-5.
[8] 汤萌.民国电影中女性服饰研究及舞台服装设计实践[D].江南大学,2023.
[9] 郭盛莉.舞台服装设计在传统粤剧与现代歌舞中的应用——以《关冕钧·铁路梦》为例[J].天工,2022,(36):24-26.
[10] 徐文茜.可穿戴设计在当代舞台服饰中的应用研究[J].化纤与纺织技术,2022,51(04):163-165.