

音乐教育与服装表演艺术的融合之美

——评《舞台服装设计与实践》

市场的发展、人们消费水平的提高、消费心理的变化等各种因素促使人们对服装的认识发生了翻天覆地的变化，服装消费已经有单纯的款式、价格和面料的选择上升为品牌和设计消费，舞台服装设计的发展要求更是日益增长。因为服装表演本身综合了多种因素——音乐、舞蹈、表演、服装的艺术形式，这就要求舞台服装设计必须符合表演时音乐和舞蹈的需求。其中，服装满足了人们的视觉审美，音乐则满足人们的听觉审美，于是，音乐与时装这两个原本“风马牛不相及”的艺术形态在服装表演中完美融合了，这也对舞台服装设计提出了更高的要求。苏静著作的《舞台服装设计与实践》全面介绍了舞台服装设计的理论知识和技巧，对舞台服装的款式、色彩、面料、平面设计等多个内容进行了深入浅出的阐释，实现了音乐教育与服装表演艺术的完美融合。

1、《舞台服装设计与实践》深入阐释了音乐教育与服装表演艺术的关系

舞台服装来源于现实生活，又高于现实生活，它可以通过夸张的形式、鲜艳的色彩展示服装的魅力，以其“美化性”“再现性”“象征性”“组织性”而深受人们喜爱。舞台服装设计既要符合作品的整体艺术形式，还需要符合时装表演的要求和角色的条件。音乐则在服装表演中烘托气氛，引起观众的精神愉悦和热情回应。正因如此，服装设计师们普遍认为时装表演过程中合适的音乐也是表演成功的重要因素之一。正如吴卫刚在《时装模特培训教程》中所说：“音乐是把观众和服装表演的参与者融合起来的通用语言，并且可以进一步突出所要表达的内容”。笔者认为，在时装表演过程中，服装表演与音乐教育是互相依靠，两者都不可或缺的关系。音乐让人在时间中感受艺术之美，服装表演则让人在空间之中感受艺术之美。两者融合既提升了服装表演与音乐教育的魅力，更使得两者具备了旺盛的生命力。

2、《舞台服装设计与实践》从视觉和听觉角度分析了音乐教育与服装表演艺术的融合之道

牛顿根据音乐中其读音的比例与自然界七种颜色的比例接近相同提出了“音响与颜色具有内在联系”的假设。他提出“红、橙、黄、绿、青、蓝、紫”与音乐中的C、D、E、F、G、A、B恰好相当，这一假设把音乐与色彩联系在了一起。音乐的色彩与服装的色彩两者完美结合既可以给人以视觉的冲击，也可以给人以听觉的享受。在服装表演中，服装的色彩在视觉上营造整体艺术氛围，正如心理学家所说，不同的色彩，可以改变我们的心跳和呼吸率，柔和的色彩，像轻柔的音乐，能够抚平我们的心灵；冲突

的颜色，像巨大的噪音，会令人头痛。由此可见，音响色彩与服装色彩有紧密的内在联系，只不过音乐的色彩无法看见，也难以触摸，只是存在于我们的感觉中了。马克思曾经说：

“音乐和其它艺术一样，是现实生活的一种反映”。笔者结合本书中戏剧服装的设计章节，认为服装表演需依据服装的不同风格来选择合适的音乐。服装色彩诉诸视觉，音响色彩诉诸听觉，在时装表演时，飘逸、淡雅的服装需要搭配轻柔和缓的音乐，厚重的、深色的服装需要搭配低沉甚至狂野的音乐，从而实现视觉与听觉的和谐统一。例如：《梦中的婚礼》是法国作曲家及音乐制作人保罗·塞内维尔和奥立佛·图森为理查德·克莱德曼量身定制的，出自理查德·克莱德曼的《水边的阿狄丽娜》。蕴含着一个优美的故事，带有一点点幽微难言的忧伤。学习这首曲子我们就需要首先了解它的美学特征，欣赏它的“有时温暖如风，有时柔如彩虹”特点。教师在讲授时就需要从多个维度激发学生的学习兴趣，通过课堂互动、实践演绎等形式让学生自主学习，积极思考，这样的音乐应当搭配何种服装。最终让学生将服装表演所承载的文化内涵与音乐内涵融为一体，让学生学会从美学、文学等多个角度感受音乐的魅力，感悟时装表演的魅力。

3、《舞台服装设计与实践》实现音乐与服装的融合

服装表演专业的学生在学习音乐时，必须结合音乐教育的基础理论和服装表演专业的理论知识。音乐教育的学习可以从音乐鉴赏、体态和律动三大板块展开进行，三者的结合可以让学生从听觉、视觉和实践的角度实现音乐审美熏陶，进而提高审美能力。在进行音乐教学时，教师还应当适时加强服装风格与表演风格的教授。就如上文所说，古典、高雅、轻柔、缓和的音乐适合表演面料柔软、优美舒展的礼服；而活泼、激昂、律动感较强的音乐则应当配以时尚、个性、色彩浓重的礼服。这就意味着教师在教学过程中选择的歌曲必须符合表演的服装，让音乐与服装的风格、与服装的交流三者统一。在此基础上，服装设计师勇于实践，大胆创新，用自己的形象思维能力、对色彩感知能力、对材料的理解能力和敬业精神设计出与音乐、与舞台完美融合的作品。

作者简介：姚琴（1981—），女，河北邯郸人，硕士，宁夏师范学院音乐舞蹈学院副教授。研究方向：音乐教育、键盘乐器演奏。