

Cosplay 服装的特征及其设计原则

文 / 李岱祺, 李 斌

摘要:伴随着欧美、日本动漫和摇滚音乐在中国的流行,作为其衍生的 Cosplay 文化在中国青少年中迅速发展,因而 Cosplay 服装越来越受到青少年乃至服装界的关注。文章主要讨论了 Cosplay 服装的特征和设计原则,首先从 Cosplay 服装的发展历史出发,指出它的两条发展路径。然后,依据 Cosplay 服装的发展路径分别对其服装的特点及材料进行了系统的分析。最后,总结出 Cosplay 服装设计过程中应遵循的三原则。

关键词: Cosplay; 服装材料; 织物性能; 服装制作

Cosplay 是 Costume play 的简称,意为角色扮演或服饰装扮。^[1]而喜爱 Cosplay 活动的人通常被称为 Coser 或 Cosplayer,目前, Coser 大多是动漫爱好者。广义上看, Cosplay 活动由静态和动态两种模式组成,静态模式是指通过服装、饰品、化装、道具等来达到人物角色的外貌特征;动态模式则是指通过模仿所扮演角色的行为和言语来达到人物角色的内在特征。由于服装在角色扮演过程中所具有的关键性作用,狭义上看, Cosplay 是指借由穿着特定服饰来扮演动漫、游戏以及影视中的某些人物。^[2]笔者认为,对 Coser 而言,最重要的不是自己的相貌如何,而是所扮演角色的服装和装扮,因此,设计和制作出合适的服装在 Cosplay 活动中至关重要。

1 Cosplay 服装的发展历史

Cosplay 来源于角色游戏,角色游戏是通过扮演角色,运用想象,创造性地反映个人生活印象的一种游戏,通常都有一定的主题。本质上,角色游戏与戏剧有着密切的关系,据说

公元前 534 年古希腊一个名叫泰斯庇斯的人是从事角色游戏的第一人。^[3]而中国最早从事角色游戏的应该是古代二十四孝中的老莱子,据《二十四孝》载:“周老莱子,楚人,至孝。奉二亲,极其甘脆。行年七十,言不称老,着五彩斑斓之衣,为婴儿戏舞于亲侧。又取水上堂,诈跌卧地,作小儿啼,以娱亲喜。”。由此可知,古代中外早在公元前就已经出现了角色游戏服装的雏形。中国古代帝王中不乏角色游戏的痴迷者,如明武宗朱厚照(1491~1521年,1505~1521年在位)、清世宗雍正皇帝(1678~1735年,1722~1735年在位)就乐于扮演各种类型的角色,被现代人戏称为中国古代的 Coser。

1.1 Cosplay 沿着商业广告和艺术表演两条路径发展

现代意义上的 Cosplay 表演主要有两个目的,一方面是经营动漫、游戏的商家用以吸引顾客的手段。^[4]作为吸引顾客的 Cosplay 表演源于美国,1955 年迪斯尼公司创办了世界首座主题乐园——迪斯尼乐园,并且特意让员工们

作者简介:李岱祺,武汉纺织大学纺织科学与工程学院硕士研究生
通讯作者:李斌,博士,武汉纺织大学服装学院教师

穿上 Mickey Mouse 的服装供游客玩赏或拍照。^[5]图1为香港迪士尼乐园扮演米老鼠的工作人员,不难看出,Cosplay 表演将动漫、游戏中的人物搬到现实世

图1:香港迪士尼乐园中米老鼠

界中,起到很好的宣传效果。另一方面,Cosplay 又发展成为一种艺术表演形式,即“视觉系”。所谓“视觉系”就是通过外观强烈的视觉效果来表达思想和发泄情感的一种摇滚音乐。歌手在演唱过程中,通过浓妆艳抹,衣着华丽,追求以一种如妖如魅的夸张造型,从而给观众以强烈的感观刺激。^[6]图2为日本视觉系始祖 Buck-Tick 乐队,其成员夸张的发型和华丽的服饰给人的心灵极大的冲击。

图2:日本视觉系乐队 Buck-Tick

随着日本 ACG (Animation, Comics, Game) 市场的繁荣和视觉系乐团的兴起,Cosplay 也进入了发展的黄金时期。首先,20世纪70年代末至80年代,作为ACG附属文化的Cosplay通过动漫得到很大的发展;其次,20世纪90年代以后,日本的游戏产业和视觉乐团的快速发展又极大地促进了Cosplay的繁荣。自1996年开始,Cosplay文化相继传入中国香港、台湾和大陆等地区,促进了Cosplay文化圈的扩大,表1为中国最早出现的Cosplay活动表^{[7]、[4]}。进入21世纪,中国大陆在2000年8月成功举办了第一届Cosplay大赛后,北京、上海、广州

等地区频繁开办漫展及同人会展,如今中国大陆的Cosplay也具有了一定的规模,国内的各大城市也经常举办各种级别的Cosplay大赛。值得一提的是,各高校基本都成立了动漫社团,积极参与国内的Cosplay活动。

表1:中国最早出现的Cosplay活动表

时间	地区	活动
1993	香港	出现日本动漫《银河英雄传说》中同盟军的制服秀
1995	台湾高雄	台湾地区第一场Cosplay秀
1998	大陆	在动漫展时,出现个人的Cosplay秀

1.2 Cosplay 的发展路径决定了其服装发展的两个层次

Cosplay 沿着商业广告和艺术表演的两条路径发展,从而决定了其服装发展的两个层次——广告层次和表演层次。商业广告层次的Cosplay服装主要是以静态模式为主,强调的是外观上与动画、漫画以及电子游戏中人物的相似性,以达到宣传、广告的目的。因此,在服装的服用性上要求并不高,而强调在色彩、造型上模仿扮演角色的服装特点,体现了一种模仿性。艺术表演层次的Cosplay服装主要是以动态模式为主,强调在表演过程中灯光、服饰、故事、表演等的完美结合。因此,艺术表演层次的Cosplay服装不仅对色彩、造型有特殊的要求,而且还对其场景特征等有一定的要求,体现了一定的创造性。

2 Cosplay 服装的特征及其材料分析

2.1 Cosplay 服装的特点

Cosplay 服装中,虽然艺术表演类的服装的设计和制作要远远高于展示类的服装,但它们之间却有着一些共同的特性。它们与传统服装在应用领域、使用对象、性能要求、材料、生产设备、质量要求等方面有着明显的差别。表2为Cosplay服装与传统服装的特征比较表。

表 2:Cosplay 服装与传统服装的特征比较表

比较项	普通服装	Cosplay 服装
应用领域	普通服饰领域	Cosplay 领域
使用对象	普通人群	Coser
性能要求	服用性能为主(重功能、次色彩)	外观特征为主(重色彩、轻功能)
材料	天然纤维、化学纤维、功能纤维并重	普通化学纤维为主
生产设备	专门设备	无专门设备
质量要求	有严格标准、兼个人认可	个人认可
使用寿命	长(受流行趋势影响)	短(受角色流行影响)
价格	高、中、低均涵盖	一般较低
产量	大,工业化为主个性加工为辅	小,只有个性加工
品牌	许多国际品牌	无

由表 2 可知, Cosplay 服装与传统服装比较,应具备如下特点:

(1) 具备强烈的表演色彩。Cosplay 服装可以归属于展示或表演类服装,它一般更多地从造型、色彩、纹样、美学等因素进行考虑。因此, Cosplay 服装更多地强调在展示或表演过程中与外部因素(如灯光、背景等)和内部因素(故事情节、人物情绪等)的和谐或强烈对比,即从服装的造型、色彩和美学等方面体现表演色彩。例如,2013 Chi naJoy Cosplay 嘉年华总决赛,上海赛区 Master 的《永恒之塔》(图 3)将游戏中的人物形

图 3:《永恒之塔》

象生动地搬上了舞台,以现实世界中的古希腊、罗马式的铠甲服加上虚幻

的天使之翼,配合舞台上的灯光效果,完美表现了韩国游戏《永恒之塔》中天族人物的形象。

(2) 具备易打理、易穿脱的性能。作为展示和表演功能的 Cosplay 服装必然要具备戏服

易打理和易穿脱的性能,而不强调和不苟求服用性能。因此, Cosplay 服装没有专门的生产设备,其材料也以快洗干著称的化学纤维为主,体现了易打理性。同时,为了在表演过程中易于穿脱,其服装一般采用拉链、搭扣、绳带、钩绊等。如目前网上热卖的

蝙蝠侠
Cosplay

套装(图
4),服装
材料采用
莱卡面料
容易清

图 4:蝙蝠侠

洗,后背采用国际品牌 YKK 双向密纹 80 厘米聚脂拉链,顺滑易于穿脱。

(3) 具备一次性的特点。Cosplay 服装的一次性特点体现在其内容展示的一次性(或短暂次数),不同的 Cosplay 服装适应不同的故事情节,随着故事情节的改变, Cosplay 服装也需要作出相应的改变。因此,基于 Cosplay 服装一次性的特性,不仅对其质量、使用寿命、品牌没有太高的要求,同时在价格上也不能太高,否则会造成浪费。

2.2 Cosplay 服装原料的分析

众所周知,服装的功用决定了其采用织物的性能,而织物性能又决定了所需纤维的性能。基于 Cosplay 服装所具备的特点,笔者认为, Cosplay 服装在织物性能和纤维性能方面必须与其服装的展示和表演功能的目的相统一,表 3 为 Cosplay 服装的织物和纤维性能表。由表 3 可知,正是 Cosplay 服装所具备的强烈表演色彩、易打理、易穿脱、一次性的主要特点,决定了 Cosplay 服装所采用的织物和纤维有着其特殊的要求。

表 3: Cosplay 服装的织物和纤维性能表

织物性能		纤维性能	
机械性能	必须满足服装加工,具备一定的强度	机械及可纺性	满足纺织、服装加工
形态稳定性	具备一定弹性,保型性	表面性能	光洁
物理化学性能	主要在光学性能	吸湿性	不要求
外观性能	要求高,体现在抗皱、刚柔、起毛球、色彩、色牢度等各方面	热学、电学性能	不要求
保健卫生性能	一定透通性、吸湿、防虫霉等	光学性能	光泽好,染色艳
感官性能	体现一定风格手感	化学稳定性	不要求
耐用性能	一般不要求	易护理性	一般要求

总体来看, Cosplay 服装材料主要以棉和化纤为主,同时不需要过多的服装辅料来支持服装的构型,但需要附加一些表现特性的材料。

(1) 从 Cosplay 服装的原料类型上看。Cosplay 服装一般大量使用机织物作为主要面料,其次使用针织物作为面料,较少使用非织造布;需要表现不同类型材质时,使用合成革类、涂层仿金属膜类面料,极少使用真毛皮、金属薄膜材料。笔者认为,机织物不仅价格低廉,而且繁多易购的品种易达到 Cosplay 服装的风格要求,当然,在表达特殊的艺术风格时,也会少量使用到纸质、非织造布等;裘皮类原料价格昂贵,在只有短暂使用次数的 Cosplay 服装上应用显然不划算。

(2) 从 Cosplay 服装的纤维类型上看。在天然纤维方面, Cosplay 服装一般使用棉纤维,较少使用丝,极少使用麻和毛纤维;在化学纤维方面, Cosplay 服装大量使用涤纶、丙纶纤维,也适量使用粘胶纤维,较少使用腈纶纤维,基本不使用维纶和氯纶纤维。笔者认为, Cosplay 服装在纤维类型上存在这种特点,有其内

在的原因:①在天然纤维方面,首先,棉属于大宗纤维,并且具有易染色和色牢度好的特点,具有较好服用特性;其次,丝纤维能达到某些特殊的如光泽、悬垂风格要求,因此在一些高档的 Cosplay 服装中有一定程度的应用;最后,麻、毛纤维较之棉、丝纤维,不仅在价格上难以与棉纤维相比,而且产生刺痒感,这决定了它们在 Cosplay 服装上极少运用;②在化学纤维方面,首先,涤纶最大特点是抗皱性和保形性在化学纤维中表现最好,具有良好的洗可穿性能。丙纶则具质地轻、通过纤维的芯吸效应能达到吸湿的效果。因此,就其功能而言,这种两种化学纤维能达到 Cosplay 服装所要求的易打理的要求;其次,涤纶和丙纶的价格在化学纤维中属于的低端产品。还需要说明的是,普通的服装,可能依据功能的要求,使用一些特种纤维如氨纶、芳纶、氟纶等,也大量使用差别化纤维和功能整理纤维;而 Cosplay 服装除了少许使用氨纶纤维外,基本不使用特种纤维、差别化纤维,一般也不进行特殊功能整理处理。

3 Cosplay 服装设计遵循的原则

一般来说, Coser 得到 Cosplay 服装有三种方式。一是去专卖店买,这种方式得到的 Cosplay 服装缺乏原创性和独特性,目前,在中国大陆地区专门经营 Cosplay 服装的店铺非常少见;二是自己动手做,一件衣服由最初的纸样直至完成是件非常复杂的事,需要良好的服装设计和制作基础。显而易见,这种方式主要是在服装设计和制作专业的学生中才能实现;三是去裁缝铺量身定制,这是大陆普通 Cosplay 爱好者的普遍做法。由此可知,真正会自己设计并制作 Cosplay 服装的 Coser 很少见。但自己能设计和制作一件 Cosplay 服装对于大多数 Coser 来说仍然是非常有意义的事,毕竟它能展示自己的创造力和个性。笔者认

为,在 Cosplay 服装的设计过程中,Coser 们应遵循以下三条原则。

3.1 选择合适的服装面料

Cosplay 服装面料的价格是其设计过程中一个重要的考虑因素,价格便宜且能达到设计要求的面料是 Cosplay 服装设计的前提。如《倩女幽魂》中聂小倩的服装原型应为白色丝绸类服装,突出其飘逸、凄美的形象。但我们可以利用白色色丁面料光洁、悬垂性好、不易起皱和破损的特性,同时利用色丁面料有良好的反光性,能在舞台灯光下显得色彩靓丽的效果来制作丝绸类的原型服装。^[7]图 5 所示为扮演聂小倩的 Cosplay 服装,采用了白色色丁面料作为里料,达到丝绸面料的效果,并在里料外挂上白纱,不仅能很好地体现聂小倩的柔美、飘逸和神秘感,最重要的是白纱在强烈的舞台灯光下弱化了里料的反光,达到整体色调的和谐。

图 5:《倩女幽魂》聂小倩

3.2 突出服装的表演特征

Cosplay 服装作为展示、演出的服装,首先,在服装制作上不要过分强求工艺的精细,但要关注一些穿着细节,多运用系、别、扎、捆、绑、扣结构,以达到易穿、易脱的目的。突出其服装的表演特征,即着重表现服装的整体效果,而不必拘泥于传统的工艺。如欧洲国王的形象(图

图 6:国王形象的 Cosplay 服装

6),国王胸前的刺绣的纹样,可以采用彩印或绘画的方式来达到刺绣纹样所表现的效果。又如中国古代帝后的服装一般采用云锦、缂丝、刺绣等高级纺织品,这些高级纺织品的价格令人咂舌,只需用印染或绘画的方式在整体效果上达到服装纹样的效果即可。简言之,突出 Cosplay 服装的表演特征,即从服装的造型、色彩、纹样、美学等方面多进行思考,而减少工艺上的精细。其次,Cosplay 服装上可多运用点缀饰品烘托人物性格和剧情特征。如《诛仙》中女主角碧瑶的碧绿色珠石头饰(图 7)就能很好地体现她的性格和名字,碧绿色的头饰使人一眼就能认出她。又如,众多 Coser 在扮演巫女时有时采用图 8 所示的手链和戒指来突出巫女的特征,黑色的蕾丝手链上镶嵌着“钻石”,并将戒指与手链通过黑色的链子联结在一起,给人一种神秘而奇幻的感觉。

图 7:《诛仙》碧瑶的头饰

图 8:巫女的手链和戒指

3.3 运用道具和配件来增强服装的表达效果

Cosplay 表演中的配件和道具在展示其人物形象方面有着极其重要的作用,有时对 Cosplay 服装起着画龙点睛的效果,甚至有许多角色是凭着配件与道具才能辨认得出来的。如在日本动漫《玩伴猫耳娘》、《我家有个狐仙大人》、《狼与香辛料》中都有猫耳形象的人物,如果在 Cosplay 表演时使用猫耳的配件(图 9),

图9:猫耳

一眼就能让人辨认出所扮演的角色。又如中央电视台少儿频道《大风车》节目主持人刘纯燕通过头上触角、背上甲壳、手上金龟子等配件和道具创

造出家喻户晓的金龟子形象(图10)。此外,电子竞技游戏中的人物形象往往有其特殊的武器装备,因此,武器作为一种道具在Cosplay表演中对表现人物形象意义重大,如《最终幻想》中克劳德的刀“六式”(图11)因其特殊的造型和尺寸,而让人物的形象更加清晰和鲜明。

图10:《大风车》金龟子

图11:《最终幻想》克劳德

4 结语

Cosplay 服装不仅是一种特殊类型的展示、表演类服装,同时也是一种时尚类服装。从Cosplay 服装的特点来看,它具备强烈的表演色彩、易打理和易穿脱的性能以及一次性的特点。正是它所具备的这些特点,决定了它对面料和纤维有着特殊的要求。而在Cosplay 服装

设计方面,首先,我们需要遵循选择合适的服装面料、突出服装的表演特征、运用道具和配件来增强服装的表达效果三原则;其次,中国56个民族在服装色彩、造型以及纹样等方面又为Cosplay 服装的创新提供大量的素材。如汉族的唐服、满族的旗袍、蒙古族的袍服、维尔族的阿德来斯、苗族的褶裙等等都能为我们在Cosplay 服装设计中提供创作的灵感。总言之,我们在Cosplay 服装设计原则的指导下,融合民族服装的特色,一定能设计出具有中国特色的Cosplay 服装。

参考文献:

- [1]钟远波.中国动漫Cosplay发展研究[J].美术大观,2007(10):16-17.
- [2]陈窈窕,安国栋,张中秋等.三国动漫角色与Cosplay服装设计[J].艺术与设计(理论),2008(5):200-202.
- [3]徐振东.青少年COSPLAY风潮与日韩动漫关系浅析——COSPLAY心理分析[J].7-8.
- [4]吕颖.Cosplay服饰艺术特点分析[J].南通纺织职业技术学院学报(综合版),2013(1):42-45.
- [5]谢苜莎.浅析cosplay文化[J].中国青年研究,2005(10):52-54.
- [6]崔丽娜.Cosplay在当代传统服饰艺术中的表现[J].轻纺工业与技术,2010(4):62-64.
- [7]Benesh-Liu,Patrick R.The animal outside us aLL[J].Ornament,2010,33(5):46-53.

(收稿日期:2013年6月13日)