浅谈京剧传统服装技术管理

李跃明

（沈阳京剧院京剧舞美服装部 辽宁 沈阳 110033）

中国京剧传统服装技术管理操作专业，在京剧艺术中，它不仅是单纯的技术管理，而需要具备一定的艺术修养和对传统服装在京剧表演艺术中，自身的审美意识，因为它是京剧综合艺术中的一分子。就今天的观念，京剧传统服装技术管理操作专业，远不是旧戏班的“跟包”、“伺候人”的附属品，而是一名参与整个艺术实践的成员，他需要在自身工作范围内完成剧目中所有人物进行塑造，要对京剧传统服装所形成的衣箱制所有物品，在样式上、色彩上、纹样上除了要了解和掌握什么人物使用，同时还要掌握对京剧传统服装的民族文化内涵的理解。

一、掌握京剧传统服装的色彩、纹样

做为一名服装管理技术人员，掌握京剧传统服装的色彩、纹样、是提高自身艺术修养的关键一环，是处理好各类人物的环境、身份、情绪的依据。色彩在京剧传统服装中的地位很重要，它含括着中华民族的色彩观念又体现了京剧服装中最为显著的特点；对比色强。

京剧传统服装的色彩、纹样在艺术磨练中，早已形成不可逾越的程式。我们中华民族是一个喜红尚蓝的民族，他们都以红作为一种高尚的色彩使用，如：不管家境再穷，结婚场面也少不了一块红盖头。而京剧传统剧目又是以帝王将相为主的剧种，为此帝王将相的装束非常富丽堂皇，又以黄色为帝王的专用色，相反表现下层劳动人民的装束则是蓝、黑色为基调，以此也说明京剧传统服装的色彩沿袭着很深的等级观念，也形成了自己的一套体系。按一般规律，上五色（红、黄、绿、白、黑）大多是给朝廷正统人物使用，相反或不太主要的角色才使用下五色（蓝、粉、紫、香、月），而不排除与朝廷抗礼的山寇及藩王也使用上五色。为此京剧传统服装的各种款式又都逃不出上五色、下五色的局限，俗称为“十蟒”“十靠”。

京剧传统服装在色彩搭配上，很明显的表现为对比色很强，如一件红蟒，它的基调是红色，而它的纹样色彩却是蓝色，为使这种对比缓和，采取多种方法，如；将蓝色按退润方法分成深浅三个色阶，称为“三蓝”，再圈上金线。而其他色彩的服装，同样是采取这种方法处理。金线在对比色较强的情况下起到了调和作用。

京剧传统服装的纹样除龙、凤为帝王及太后、皇后、妃子，朝廷官员使用外，其他人物大多使用梅、兰、菊、牡丹等纹样。而更多的是采用民间的吉祥图案，如；“五福捧寿”、“松鹤延年”等，同时也有飞禽走兽等纹样。在纹样组织上大致为两种；一是自由纹样，它的组织形式较为活泼，适合年轻人物穿着，二是团纹样，它的组织形式较为庄严稳重，适合将军及绿林好汉或中、老年人物穿着。一件蓝色绣菊花团女帔，给一个少女穿着，这很显然不符合人物的塑造。总之京剧传统服装在色彩、纹样处理上很讲究，一般不可逾越雷池半步，“宁穿破，不穿错”。

从以上一些色彩、纹样的处理可以看到两点；其一是京剧传统服装技术管理专业人员，不单纯是技术管理，他在塑造各类人物时需要在色彩、纹样的处理上具备一定艺术修养。其二是根据京剧传统服装衣箱制的有限服饰，可以塑造上至帝王下至平穷百姓。可以间接创造出五光十色金碧辉煌的宫廷环境，又可以间接创造出一贫如洗的贫困家境。

二、京剧传统服装技术管理的技术性

在京剧艺术中它所面对的对象是演员。从艺术整体上讲是为塑造各个历史时期的不同类型剧中人物的穿办技术处理，是为演员拌出不同角色服务的技术工种。为此需要掌握熟练的装扮技术，同时掌握熟练的服装折叠技法和养护方法。其养护方法为伏天的通风，防虫措施。演出后应对被汗水浸泡湿透的服装喷洒高浓度白酒以保护服装不留汗渍和异味等，以延长服装的使用寿命。更重要的是需要了解每一出戏的剧情和剧中人物的服装和所需用的物品。在某种意义上讲还要了解剧目的场次，了解演员在舞台上的表演动作及音乐基本常识。更为关键的是要掌握每个演员的表演习惯，谈及以上只是为说明作为一名京剧服装技术专业管理操作人员应具备的条件、和专业的知识。

传统服装的装扮技法是一个很重要的环节，它涉及到每个人物外部造型的完整，装扮技术要求很熟练，熟练的程度要达到“准”，准是要求装扮时任何一个手法都要一次到位不能在演员身上来回折腾。同时要达到“对”，对是要求装扮时任何一个程序不能错，同样不能在演员身上反复折腾。装扮的先后顺序要对不能先后颠倒、不能丢三落四。“快”，快是要求装扮时的速度要快绝对不能拖泥带水，干起活来要干净利落，给演员更多的时间进入演出状态。具体技法有：穿、拿、系、披（褶）、扎、楦、拾等。

更为重要的是演出前的物品准备，称之为“起箱”或叫“起服装”，是跟据演出剧目的任务所需的各种物品准备齐全，下箱运往演出地点。“出箱”是演出前将起好的物品从箱中拿出来。出箱这个程序有他的要求和目的，其要求是将所有物品按顺序码放在案子上，其目的是再根据演出剧目所需的各种物品进行核对，确定无误熨烫平整保证演出顺利进行。

三、京剧传统服装技术管理专业人员应具备的素质

京剧传统服装技术管理人员，在京剧艺术中不仅要完成自身的工作，还要掌握一些相关专业的知识。在剧目上我们要比演员会的多，如按生、旦、净、丑行当计算一个演员能演四出戏就是十六出戏，而我们就要知道这十六出戏所需要用的服装及物品是什么。在剧情上我们对每出戏的基本剧情要了解，这对人物的服装处理和如何发挥衣箱制的作用很重要。对场次的了解和对人物的了解，实际上是使我们便于掌握人物上场的次数和人物在每场戏里表演动作的难易程度。需要掌握一些音乐知识，看似有点多余其实不然。如果不了解唱腔或台词，更不知道台上演到哪一场，我们就很难解决某个人物在哪一场那一段唱腔或是台词时为其进行更换服装（赶场）。总之作为一名京剧服装技术管理人员要有着丰富的戏曲知识，需要在长期的实践中不断总结经验，不断提高自身的专业素质。京剧是我们祖国的宝贵文化遗产，而京剧服装技术管理专业，又是京剧综合艺术中不可缺少的组成部分，应该继承和发展使其为京剧艺术做出更大的贡献。