

京剧服饰发展浅析

毛 宁 （浙江科技学院 浙江杭州 310023）

浙江科技学院科学研究基金项目-京剧服饰研究

清乾隆55年，三庆、四喜、春台、和春四大徽班进京。通过和汉调，昆曲、秦腔的交织和融合，同时吸收剧目、充实曲调，拓展表演方法，最终形成京剧。京剧服饰同样成型于清中晚期，但是因为清朝是满族王朝，满族服饰不符合京剧剧目的历史背景，所以京剧服饰基本是以明代服饰为设计原型和基础，加之美化修饰。然后配合舞台演出的实际需要，消除了季节的区分，淡化了朝代的差别，兼容了地域的特色，并适合京剧舞台动作的发展和演变。

一、徽班入京时期京剧戏服的式样和演变

徽班顾名思义，就是徽人的戏班。徽班本来也就是一个地方戏，最初也只有徽州腔、青阳腔两种腔调，慢慢吸收了弋阳腔、昆山腔、梆子等唱腔，加以融合，渐渐形成了自己独特的艺术风格。徽班从一开始就不保守，不僵化，博采众家长，从一个地方戏种发展成综合性戏曲。四大徽班虽然都出自江南（安徽，江苏），但是所长各不相同。人们常说“三庆班的轴子，四喜班的曲子，春台班的孩子，和春班的靶子”，用我们当代通俗的语言去解读就是，三庆班-史诗大片，四喜班-才子佳人文艺片，春台班-青春偶像剧，和春班-暴力美学。

	代表剧目	剧目类型	剧目服装需求	服饰类型
三庆班	《三国志》 《鼎盛春秋》	奸-争夺政权 上的勾心斗角	庄重严肃， 贴合历史实际	明代正式场合官府的舞台演变
四喜班	《因果报》 《胭脂判》	淫-男女爱情故事	新潮时尚， 给人遐想空间	明代休闲服，潮服的舞台演变
春台班	《混元盒》 《官得福》	邪-神话故事	源于生活， 但高于生活	明代戏服，舞台装
和春班	《赵家楼》 《连环套》	盗-绿林人物 甚至起义反抗 统治阶级	朴实不是静止， 血气方刚	明代练功服，运动服的舞台演变

二、同光十三绝同期的京剧戏服的式样和演变

同光十三绝-就是指清朝同治光绪时期身怀绝技的十三位是京剧艺术表演大师，他们是现在京剧艺术的奠基人。相比于“四大徽班”时期的京剧艺术，同光十三绝把京剧艺术的行当艺术，拓展开来，使生旦净末丑各个行当都广阔戏路，并形成各个行当间所不同的发展路径。

	所演剧目和所饰角色	角色类型	服饰特点
生	程长庚 饰《群英会》之鲁肃	汉代政治家	褐色官衣蟒服
	卢胜奎 饰《战北原》之诸葛亮	汉代政治家	棕色道袍服
	张二奎 饰《一捧雪》之莫成	明代士族家丁	黑色长衫
	杨月楼 饰《四郎探母》之杨延辉	宋代演义人物	红靠
	谭鑫培 饰《恶虎村》之黄天霸	清代侠士	白生被
	徐小香 饰《群英会》之周瑜	汉代政治家	白衣蟒袍
	梅巧玲 饰《雁门关》之萧太后	宋代政治家	女蟒袍
旦	时小福 饰《桑园会》之罗敷	春秋战国时代妇人	衣
	余紫云 饰《彩楼配》之王宝钏	唐代丞相王允幼女	旦被
	朱莲芬 饰《玉簪记》之陈妙常	宋代道姑	红袍
	郝兰田 饰《行路训子》之康氏	宋代农妇	素褶

丑	刘赶三 杨鸣玉	饰《探亲家》之乡下妈 饰《思志诚》之闲天亮	农妇 妓院人物，具体不详	斜领长衫 生衣
---	------------	--------------------------	-----------------	------------

同光时期，京剧服装已经形成完整的服饰和配饰体系。在款式方面：帝王穿龙袍，高级官员穿蟒袍，低级官员穿官袍，主帅及大将穿靠，偏将牙门穿甲，御林军穿铠，武士穿箭衣，兵卒穿褂衣裤，公差穿公差服，学士儒生穿项衫，小贩童仆等穿短衣裤，道士穿道袍，和尚穿和尚衣，犯人穿囚衣。女性角色中，皇太后及各级夫人穿蟒袍；公主、皇妃穿官衣；贵族小姐及名门闺秀穿古装；老妇穿十团帔、中青年妇女穿对襟花帔村姑、婢女穿彩罗衣裤。在颜色方面：王侯将相，达官显贵主要以红，黄、紫，褐，白为主；市井小民则以蓝黑为主，偶带湖，绛。戏服的颜色除了显示穿衣者的身份阶层外。也在一定程度上代表了人物性格、红色代表恭、黑色代表廉、白色代表智、绿色代表忠。

三、清末民初时期京剧戏服的式样和演变

清末民初，京剧的艺术特色日渐突出，艺术形式日趋完美，剧目更加丰富，成为我国的代表性剧目。从1917年到1937年全面抗战前，京剧艺术进入鼎盛时期，众星云集，流派纷呈。在此同时，在资产阶级改良主义思潮的影响下，同时伴随舞台声光电技术的普及，和西方话剧艺术的传入，京剧开始出现改良运动。从辛亥革命前后，京剧舞台开始出现时装新戏，这时的京剧从传统的，以讲读历史为主的戏曲艺术，变成反映社会问题，宣传的政治主张，影响舆论倒向的舞台工具。相伴随的，京剧服饰也开始了一场历史穿越，因为剧目发展的需要，日常的生活装和西洋装开始出现在京剧表演舞台。但事实证明，京剧并不太适合时装戏。1949年，梅兰芳先生深思熟虑，肯定了创作新剧目重要性的同时，给出了移步不换形的中肯意见。

四、八大样板戏式样特点和发展变化

新中国成立后，为配合政治宣传的需要，各种革命历史题材的样板戏纷至沓来。因为样板戏涵盖繁多，所以我们这里说的样板戏其实专指现代京剧。现在京剧在保留了传统的艺术风格，唱念做打的同时，发展了新的剧目，和新的编排演出模式。

	题材类型剧目特点	戏服特点
《红灯记》	现代京剧-抗日战争 历史题材，反映东北人民抗日斗争	具有地域特点的棉袄，上红下蓝，色彩鲜艳，奠定了后来的搭配风格
《智取威虎山》	现代京剧-解放战争 历史题材	绿色军装，红星帽，豹纹马甲
《沙家浜》	现代京剧-抗日战争 历史题材，反映新四军敌后抗日	淡蓝色瘦身军装制服，奠定了日后抗日题材剧目的服装设计基础
《海港》	现代京剧-工人题材	黑白灰夹克式工作服，奠定了后来的工人服装设计原型
《奇袭白虎团》	现代京剧-抗美援朝 题材	军绿色呢子军装，高级军官服饰的设计原型，朝鲜民族服饰
《红色娘子军》	芭蕾舞剧	女士收身军装，短裤，绑腿带，奠定了女军装的设计原型
《白毛女》	舞剧	上红下绿女装，男装包头巾

总结

京剧服装艺术，是京剧艺术的重要组成部分。它继承了历史传统，传承了汉民族服饰文化，保留了官场，军队，商贾，儒生的服饰特点，又吸收了少数民族和西方文化的服饰文化精华。此外，不同时期的京剧服饰艺术，也反映了时代的特点。特别是样板戏时代的京剧服饰，奠定了后来的服装设计原型，领导了时代流行趋势。