

戏曲服装是民族的风格

刘明宇

(齐齐哈尔戏曲剧院, 黑龙江 齐齐哈尔 161000)

摘要: 戏曲是纯中国味的艺术形式, 戏曲服装的显著特征就是民族风格鲜明、民族特点突出, 充分体现了中国人传统的审美观念和文化观念。

关键词: 戏曲服装; 特征; 寓意; 京剧服装

任何一种艺术形式, 都具有独到的艺术特征, 戏曲是纯中国味的艺术形式, 戏曲服装的显著特征就是民族风格鲜明、民族特点突出, 充分体现了中国人传统的审美观念和文化观念。

1 戏曲服装充分展现了民族的色彩意识和图案寓意

戏曲服装对色彩的运用非常全面、大胆, 也非常灵活。无论红绿还是黑白, 在其它种类的艺术舞台上, 都是穿插、搭配、点缀使用, 而在戏曲舞台上却是一衣一色, 上下同色, 直意挥洒。红色在生活中是女性的专用色, 但在戏曲舞台上, 红蟒, 红靠红剑衣男女平分秋色, 女穿红不俗、男穿红不艳。特别是红衣红裤, 不加任何点缀, 越发使人觉得红的可爱, 并由此生出些许怜意。白色由于带有某种忌讳之意, 在生活中的运用是比较谨慎的, 而在京剧中, 白蟒、白靠、白剑衣, 还有白娘子通体的白褶子、白腰包, 集圣洁、美丽于一身, 真是独领风骚, 别有韵味。

京剧的每一件服装, 都有不同的装饰图案, 这些图案主要源于历代服饰上的花样, 同时也吸收了建筑和器物造型中的某些图案。这些图案在民间流传甚广, 已成为广大人民群众美化生活的组成部分, 对其所进行的提炼和再现, 使京剧服装更具有鲜明的民族特征和中国戏曲的独特魅力。

在京剧服装中, 应用最广泛的是龙的图案。龙不仅是皇权的象征还代表着江山社稷, 象征着中华民族的精神, 又有驱邪避邪的寓意。与龙形相呼应的是海水和红日, 因为龙是离不开水的, 所以蛟龙、海水、红日作为不可分割的画面, 同时出现在蟒袍上, 既隐喻了穿着者的高贵身份又充分表现了天地山水之间, 龙腾虎跃的磅礴气势, 这种大胆独到的构思、突破常规的设计, 对中国传统艺术意识淋漓尽致的展现, 是其它任何艺术形式中所没有的。

凤也是我国古代劳动人民在长期的生产和劳动中创造出来的美好形象, 象征吉祥喜庆和爱情, 被誉为鸟中之王。凤的图形, 在京剧服装中也得到了充分运用。凤是皇室女眷的服装, 用凤做主要装饰图案, 显得极为庄重华贵, 使人物具有雍容的气质。另外, 结婚用的礼服, 也大多以凤为主, 与民间的风俗相吻合, 使观众有身临其境的感觉。除此之外, 其它民间广泛流传的图案, 在京剧服装中都有所展现。如文官用飞禽, 武官用走兽。“寿”字象征长命百岁, “蝙蝠”喻为福在眼前, “如意”的图形用于女帔的领饰既区别于男帔, 又显示了女性的妩媚。燕子象征春天, 常用于喜庆场面, 也用于短打武丑的服装, 表示人物品质高洁, 一尘不染。蝴蝶蜜蜂, 如果用于才子

佳人的服装, 象征爱情。但用于恶少的服装, 则喻为寻花问柳的好色之徒。虎型用于武将, 象征英勇无比, 如果用于恶霸, 则表示他横行乡里, 鱼肉百姓。

京剧服装的色彩由图案是生活的再现, 更是艺术的创造, 把不同范畴的生活美纳入京剧艺术的综合美, 把中华民族热爱生活、装饰生活的强烈意识汇于一身, 正是京剧的魅力所在。

2 京剧服装既有严格的程式规范, 又可在最大范围内通用

京剧语言的音乐化及表演的舞蹈化导致京剧服装也必须脱离生活原态而程式化, 使京剧作为一门完整的艺术, 以其特有的方式表现生活, 展现历史。京剧服装的程式化特征主要表现在两个方面:

2.1 从形体上对服装进行了夸张和创造性设计。人类的服装由遮羞到实用到美观到美化, 突出了人体曲线的功能越来越明显, 而京剧服装则是宽松宽袖, 大部分服装的尺寸超出了人体的基本尺寸, 这是因为京剧是从广场演出发展起来的, 演员与观众的距离比较远, 宽大的服装便于观众从远处欣赏, 也便于演员做各种舞蹈化的动作。

创造性的设计最典型的水袖, 除对服装的强烈色调起衬托作用外, 主要是增强表演的力

度, 为表演的舞蹈化服务, 同时, 也能调动观众的情绪。

2.2 从功能上规范着人物的身份、地位和性格。京剧服装大致可以分为五大类:

蟒、靠、帔、褶、衣。蟒是帝王将相, 高级官吏等有较高社会地位者在正式场合穿用的礼服。靠是武将通用的戎服。帔是帝王将相、高级官吏、富绅秀才及眷属在非正式场合穿用的便服。褶是文武官吏、贫民百姓在日常生活中穿用的服装。衣是以上四类服装之外所有服装的总称。又可分为长衣、短衣、专用衣及配件。一般情况是身份高者穿长衣, 身份低的穿短衣。京剧作为中国戏曲的代表剧种, 京剧服装, 作为京剧艺术展现的载体在程式规范以及色彩和图案的运用等方面, 无不渗透着中国传统艺术的意识, 也体现着人物性格的品评和道德上的审视。把中国戏曲追求写意摒弃写实、重神似不重形似、追求美回避丑的特点展现得十分深刻、传神。这种装饰生活、概括生活、突出生活之美的表现手法, 充分体现了中华民族的审美意趣, 使京剧服装具备了只需要会不必言传的语汇机能, 给观众以无限想象的空间。

责任编辑: 徐启彦

(上接 187 页) 带有情感性。情感在人的心理活动中有着广泛的影响。因为人的情感与认识事物的过程有紧密联系。任何认识过程都伴有情感。在教学实践中, 一旦学生对某一学科产生了兴趣, 师生间建立了良好的感情, 教师就教得愉快而尽力, 学生就学得轻松而起劲。教学过程就变成了师生愉快合作、共同努力求知的过程, 能把教学工作推向前进。大多数中学生不会用理智支配感情, 往往以感情支配理智。他们不因为某一学科重要而去学它, 而是因为他们喜欢这一学科。教师必须采用各手段唤起学生积极参与各种学习活动的兴趣。兴趣是构成学生学习动机的基础, 是人们力求知识或爱好某种事物的一种倾向性。由于它的形成总是伴随着强烈的感情色彩, 所以可以使行为的主体争取以最完善的方式从事某一活动。对中学生来说, 兴趣的决定因素是教育。兴趣以需要为基础, 它来源于一定需要可能给予的满足。教师根据不同的教学内容, 采用不同的方法, 保证学生持续不断地处于积极的心理状态, 以使教学获得最佳效果。兴趣一经养成, 就成为学生顺利而有效地进行学习的保障, 也就实现积极思考, 主动地去感知事物的效果。这样才会有比较敏锐的观察力、较强的逻辑记忆力、丰

富的想象力, 也会使他们思想活跃, 充分调动学习积极性, 克服困难, 坚定地学以致用。

从复习课的教学中, 我深刻地体会到: 教师靠一张嘴、一支笔和一本书的教法已远不能适应新时期外语教学的要求。以教师为中心的“一言堂”, 不利于培养学生的语言能力。在教学活动中, 教师必须是一位“多面手”, 不但会讲解, 还会指挥、会导演、会组织、会表演、会监督、会评判、会引导、会记分。教师还必须了解学生, 建立良好的师生感情, 重视外语教学的情感性, 并把语言实践的机会还给学生形成以学生为中心的教学活动, 学生才会对学习有积极性和主动性。只有当学生在英语实践中获得成功感时, 他才会有兴趣、有热情、有信心。也只有这样才能真正提高学生的英语口语交际能力。

参考文献

- [1] 陈龙安. 创造性思维与教学[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 1999.
- [2] 李庭芳. 英语教学法[M]. 北京: 高等教育出版社, 1983.
- [3] 张献臣. 21世纪中学英语创新教学实验设计与探索全书(下)[M]. 辽宁: 内蒙古少年儿童出版社.

责任编辑: 杨帆