

谈京剧服装中色彩的特点

郑淑敏

(哈尔滨师范大学 美术学院,黑龙江 哈尔滨 150000)

[摘要] 京剧是我国的国粹,是集音乐、舞蹈、诗歌及技艺表演艺术为一体的综合类艺术。京剧服饰也是京剧艺术中不可或缺的一部分,服饰中色彩的运用更是占有很大的比重,可以说京剧演员所穿的服饰色彩的搭配的效果,直接影响整个舞台的背景,所以色彩在京剧服饰中很重要。本文试从京剧的服饰概述、色彩特点、京剧服饰中色彩对当代服装界的影响等几个方面来谈,主要是更深的了解这一服装艺术。

[关键词] 京剧服饰;色彩;对当代服装设计的影响

京剧具有悠久的历史,她是一门博大精深的艺术,她吸收很多戏曲艺术的精髓,然后逐渐革新形成具有自己特点的艺术风格和表演体系,被誉为中国的“国粹”,是百花园中一枝绚丽多彩的花朵。京剧的美除在表演、剧情、音乐唱腔等方面具有很高的价值外,还在京剧服饰艺术方面占有十分重要的地位。京剧中有句话说的好,“经济的道具,昂贵的服装”,这足以显现出京剧服饰在整个京剧表演艺术中所占有的重要地位。服饰在京剧艺术中是不可或缺的,它影响整个舞台,同时它也是一件艺术品佳作。京剧服饰影响着现代服饰设计的创作构思,它的独特性为服装界提供了广泛的艺术灵感。

京剧服饰这一论题研究现状:通过在知网以学科、年份界定搜索的文献中显示,关于京剧服饰研究的博士、硕士论文共99篇。主要研究的方向是京剧服饰对当代服装的影响、美学特色、民族价值、传统京剧服饰纹样及色彩的研究,传统京剧服饰的继承与保护及在当代服饰中的魅力等方面来谈的。

1. 京剧服饰概述

在京剧舞台上的服装,是以明代日常生活的服装为基础,参照了宋、元两代服装的样式,同时吸收了清代服装的某些特点,经过历代艺术家繁荣概括、提炼、美化而成。可以说服装融汇了宋、元、明清各个朝代的服装特点,体现了中华民族的审美情趣和文化意识,形成了美观、夸张、概括力强、适用范围广等特点。京剧服装大致可分为五类:蟒、铍、靠、褶、衣。在这五类服装中,又根据人物的社会地位、性格、性别、职业、经济状况等有更详细的无别。在剧中,是根据角色大小,要穿什么衣服,却都有着特别的规定。“宁穿破,不穿错”是主要的京剧穿衣原则。由于京剧服装还是为了演出而设计的,为了夸张化和美化的效果,所以部分服装还是在生活原貌的基础上改变形状,主要也是配合或强化京剧舞蹈动作而来。

京剧来自民间,主要服务对象是人民大众,京剧服装色彩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。在色彩上追求的是繁富艳丽,明朗热烈。戏剧服饰属于舞台服饰,所以与生活中的服装也是有区别的,色彩鲜艳才能引人注目。京剧服饰是京剧中不可缺少的部分,服饰的色彩使京剧服饰更具个性,京剧服饰的样式、色彩、花纹以及面料交织在一起的,共同塑造人物形象,缺一不可。

2. 京剧服饰色彩的特点

2.1 色彩的类别。京剧服饰采用的是中国民族艺术的装饰风格,主要使用十种纯色,分为上午色:黄、红、绿、白、黑。下午色:紫、蓝、粉红、湖色、古铜或香色,上五色的角色地位略高于下,五色的人,不同色彩的服装在使用时是根据人物角色的身份、地位、年龄的不同来选择搭配,这样的选择搭配对烘托人物的性格特征起到了关键性的作用。舞台上的京剧服饰都是要用有限的色彩来塑造各式各样的人物形象,这正是京剧服饰所用色的精妙之处。

2.2 京剧服饰色彩的象征性。京剧服饰是用色彩来表现一定的思想内涵。角色人物的不同地位、不同年龄采用不同的颜色,比如黑色,在审美意识中给人以庄重气派的感觉,多用在刚直豪放神秘性格的人物身上,如包拯、张飞、项羽等采用黑色的蟒袍;白色是中性色彩,多代表死人哀悼的风俗,同时它还具有圣洁、儒雅、潇洒的美感,所如杨延昭、赵云、周瑜等人均采用白色服装;“青箭衣”多表夜行衣,能表现出环境有隐藏的功能;红色一般用于喜庆的场面,同时也用于临刑犯人,他们要穿红色

衣裤,监斩官要穿大红官衣、红斗篷,这是我国古代的风俗特点反映。

2.3 京剧服饰配色民族化特征。京剧服饰的颜色有着十分浓郁的民族特征,在色彩搭配上还充分运用了色彩学的原理,从传统和民间艺术中借鉴了很多的色方法,色彩对比强烈,并运用多种纯色以及饱和度极高的原色对比,加以调和统一,使其达到赏心悦目的效果。比如:红色和绿色,蓝色与橙色这样的补色对比和调和;黑色与白色,黑色与金色的有彩色与无彩色的强烈对比,高明度与低明度对比与调和等等。这些反映了中国京剧服饰的配色特点和中国传统艺术用色大胆而鲜明的特点,具有浓厚的装饰效果。

3. 京剧服饰对当代服饰设计的影响

京剧的艺术魅力,剧目丰富、表演精湛、服饰艳丽,还通过唱、念、做、打所表达并传承,其唱腔旋律丰富、抑扬顿挫、百转千回、变化多端其技艺之高超技巧之繁多,声腔之优美,艺术水平之高,让无数人人为之沉醉,而同时京剧服装的配色、纹样、剪裁、款式,把其中所含神韵融入现代服装设计之中,对于现代服装设计也有深远的影响。主要表现在两个方面,服装的内涵和给当代设计师带来的灵感。服饰内涵的影响:作为国粹京剧艺术形式的重要组成部分服装,其鲜明的色彩、纷繁的图饰纹样及其寓意、独特的民族风格和审美价值已经超越了舞台上的程式化,慢慢地渗入到了现代艺术设计领域中,改造并影响着现代人的艺术审美品味。服装设计师设计灵感的源泉:说明了它来源于成衣装又不同于生活装,更加注重装饰性和整体性,在设计上大量运用了象征、夸张、变形等艺术手段,色彩的使用也是大胆而且鲜明。京剧是国粹,服装行头是瑰宝,它比任何一种单一的艺术形式都具备更丰富的表演,京剧服装虽然颜色比较鲜艳,但是却不是看了让人厌烦杂乱的色彩,反而让人感受到京剧服装在色彩的搭配上的赏心悦目,传统文化内涵不但缔造服装时尚元素,而且服装还反作用于这种传统文化、可以说这些是人们长期积累经验的体现,设计师们既要从小视角理解中国随着社会的发展,人们对京剧服饰有更多的认识,把京剧的一些艺术,加入到时现代生活中。因此,对中国传统造型元素进行时尚的改造和运用,提高了人们对审美倾、生活品质向和市场需求,同时也要把传统文化精神的内涵和造型元素运用于现代服装时尚设计上,使传统造型元素既能传递传统文化内涵,又能传递时尚信息,从形体上对服装进行了夸张和创造性设计。

4. 结语

总之,京剧服饰是京剧表演艺术中不可缺少的组成部分,服饰的色彩更是突显了服饰的艺术性,在京剧服饰中至关重要。京剧服饰的美,为世界服装业的发展带来很大的影响。继承和发扬京剧服饰艺术,开发设计具有中国传统文化魅力的标志性服装,是中国服装设计师应尽的职责。让京剧这门伟大的艺术形式能够长盛不衰的发展,让其中更多美妙的素材感染我们的艺术创作之路。

【参考文献】

- [1]谭元杰著.中国京剧服装图谱[M].北京工艺美术出版社,1990.
- [2]王川.京剧传统服饰的色彩特点分析[J].四川戏剧,1992.
- [3]刘思.京剧服饰中色彩的作用[J].艺术论坛,2010.
- [4]张馨月,王小丹.浅谈传统京剧服饰对当代服装设计的影响[J].人文论坛,2011.
- [5]白山.论服装艺术的审美与呈现[J].中国戏曲学院学报,2009.

作者简介:郑淑敏,哈尔滨师范大学美术学院2010级服装设计系。