

京剧服装与中国画的同工之妙

沙 珊

中国的戏曲除了具有一般的戏剧特征外，还具有深厚的民族戏曲传统。具有严格程式化规范，鲜明的民族风格，中国戏曲与中国画都蕴含着中国民族传统风格、传统的民族文化底蕴，这些风格与特点，在京剧服装上体现得最为充分。

中国戏曲服装与中国画都具有夸张与写意美。艺术对生活的反映，一般分为二大派系，一是写实，一是写意。而京剧服装与中国画都是在原于生活的基础上，用写意夸张的手法表现出来。京剧服装又受现实生活以及朝代的影响，她把几个朝代的服装精粹都汇集在一起，形成自己独特的风格，并充分发挥和变化了各个朝代服装的优点，夸张和服务于舞台上人物的身份、性格，使服装有了鲜明的美学特征。

中国画的写意也是在生活的基础上更加夸张和变形的艺术。中国画讲究形神兼备。而中国京剧也是以神、韵著称的。中国画如齐白石的虾，徐悲鸿的马等都是在生活的基础上夸张变化了，使它显出神似胜于形似的美感，独创了中国画的大气磅礴的精神气概。

京剧服装在神、韵的气质上就更加突出了。如蟒袍就分团龙蟒、行龙蟒和大龙蟒。像黑色具有庄严感的颜色，为了突出包公刚直不阿、正义凛然的性格；穿黑蟒就突出了威严肃穆，压倒邪恶的正气。中国画的大写意山水，也是在用墨的过程中体现大自然的气势雄伟，巍巍不可侵犯之意。同时这两种艺术在色彩的运用上也有相同之处。表现正义与雄壮的用色浓重、对比强烈，而表现山青水秀景物的用笔比较流畅、淡雅。用这种手法表现的作品，用在京剧的服装上，更使得京剧具有更淡雅、高深的气质及豪放的内在气质。中国画花卉图案也是在生活中提炼出来的。尤其中国画龙、凤的图案更是变化多端，层出不穷。洗练的线条与夸张的造型生动而富于想像。蛟龙戏水、金龙飞舞、龙飞凤舞等等，

这些图案与飞禽走兽、寿字图案，“蝙蝠”图案等用在京剧服装上还有不同的讲法与说法。如龙象征着皇权，代表着江山社稷，象征着中华民族的精神。海水、红日与龙同时出现在蟒袍上，象征着高贵身份。凤凰在皇室女眷的服装上出现，象征着吉祥、喜庆和爱情，更显得庄重华贵。而文武百官的服装就以飞禽走兽为主，各代表着权势与地位。兽与“寿”字谐音，“蝙蝠”又与福字连意，这些用在京剧服装上就其意义来讲更加明显地代表了各自的寓意。这种把对生活的热爱强烈地表现绘画和服装上的艺术，是我们中华民族所特有的、独一无二的创造。

这两种艺术都是民族的纯中国味的艺术。民族色彩在京剧服装上体现得最完美，中国画的团花图案在京剧服装上体现得更是淋漓尽致。京剧表演在舞台上的挥洒自如与中国画的大写意十足的韵味，在世界舞台上也是独领风骚，更具有鲜明的民族特征和独特魅力。京剧服装美化了京剧舞台，同时也美化了人的心灵。她与中国画同时给予了人们最完美的艺术享受。

京剧服装在实际生活中超出了人体比例的尺寸。这是因为在表演时突出人体所表现不到的地方。如水袖的使用就夸张了人的上半身动作，强化了人物的性格、情绪以及心理动态。这种水袖的运用在剧情中起着很好的烘托剧情的作用。

中国敦煌壁画的飞天就更能说明这一问题了。飞天的人物造型讲究的就是人物的飘逸、洒脱。夸张表现在服装的造型上，衣袖与裙摆的夸张使人看上去有如在天上飞舞一般，更能体现出国画的神、韵。

中国画与京剧服装的关系是紧密相连的，不可分割的。中国画中的梅、兰、竹、菊（又称“四君子”），突出地反映了画家在对生活的理解和对大自然的热爱中抒发的情感。这种情感的产生促使画家在处理手法上使用小写意恰到好处地表现了“四君子”的特有性格，特点等。这又与京剧服饰有关。京剧演员手中拿的扇子，还有青衣演员手里拿的手帕等，这些小饰物中就常出现“四君子”的影子。而且在运用上也非常讲究。所以说国画与京剧服装是无时无刻不在表现着我们中国的民族文化、民族的艺术美以及概括了的生活之美。国画应在戏曲中发挥出永远光辉灿烂的艺术亮点。

京剧服装同中国画在装饰生活，概括生活，突出生活之美的审美意趣中，那种只能意会、不必言传的语汇机能，给观众以无限的想像空间。

（作者单位：齐齐哈尔京剧团）

责任编辑 王庆斌