

浅述京剧中的服饰艺术

■ 刘义

中国戏曲源远流长，起源可追溯到先秦甚至更早，因为先秦有文字记载。随着戏曲的发展也就有了戏装，以前称为行头。行头有多种多样，然而，传统的戏装色彩却不杂乱。无论哪台戏，服装上的色彩搭配，总是令人赏心悦目的。这除了长期的经验积累外，还是有规律可循的。今天的戏曲服饰，由于高科技的发展，舞台美术中声光电的大量介入，已经使得传统的服饰色彩无法完全适应舞台和观众的要求。因此怎样使中国戏曲舞台上的服装大放异彩，这是我们舞美工作人员的职责。

一、程式化的人物装扮：《京剧知识词典》对程式的解释：“程序、规范、法式”。立一定的准式、规范以为法，谓之程式。京剧艺术可谓程式化的艺术，表演中的唱、念、做、打，行当中的生、旦、净、丑，音乐中的西皮、二黄，服装中的大衣、二衣、三衣、盔箱等。贯穿于京剧和京剧各个艺术门类中的只有服饰，如生旦净丑各有装扮，各穿各的衣，各唱各的调，所以传统京剧的服装以类分群，不以千人千衣的着装不同，而是根据行当的不同人物装扮才有不同。生有生装、旦有旦扮，这才有了“宁穿破不穿错”的装扮人物的程式化的一定准式的规范。如历朝皇帝多是各有穿戴；但在传统京剧中却规范为统一的皇帝装扮即黄色专用蟒和五爪龙的图案。各种人物身份，职务也均用程式化的装扮，如帝王后妃穿蟒和褶、帔；宰相穿蟒、褶、帔、开氅、官衣；元帅武将穿蟒、靠；中等阶层人物穿褶、帔；平民百姓则穿素褶、帔、茶衣、裤袄等。构成了传统京剧服装程式及各程式化的人物装扮。

二、服装管理以及色彩运用：如上述所讲传统京剧的程式化，促成了角色的行当与分工，如生旦净丑表演动作形成的程式如起霸、走边、马趟子、圆场等等，服装也形成以大衣、二衣、三衣、盔头、旗箱等以“箱”区分的程式分工，如传统京剧中角色穿的文衣为大衣，如蟒、官衣、开氅、帔、褶子、各类衣等；武装服为二衣，分靠、箭衣、打衣等；传统京剧角色所穿内衣、靴裤等统称

三衣箱。于是，与舞台的演出程式相适应，产生了京剧服饰及服装管理的京剧舞台美术程式。

服装颜色按类区分为五色，下五色及神话剧所用的形象服装，颜色为红、绿、黄、白、黑，称上五色或上色；另有紫、粉、蓝、湖、绛红称下五色或下色。在颜色应用方面，上五色、下五色之区分，无不是为角色行当人物的表演程式而规范的。如黄色表示尊贵，红色表示正直，黑色表示粗莽，白色表示庄重，绿色表示刚毅等等。又如黄色有老黄、鹅黄、明黄、鸦黄等等。也就是说虽有一定的程式但也会根据具体情况进行美化调整。同是黄色，同在宫里，明黄只能是皇家专用，而太监的鹅黄，持卫仗仪的老黄与皇家的明黄就有所不同。组合一起又是同类色的协调，而皇家的明黄在这组色调中最为抢眼。像《八大锤》中出场战将众多，还有双方士兵。但是每个人都有特定的服饰色彩，故而一看便知何人出场了，打累了歇息片刻再上场也不会乱，陆文龙穿的是白色软靠，在各种色彩中尤为突出，显示了他的少年英俊，武功盖世的英雄气概。既突出了色彩的中心，又绝对不会在杂乱的色彩中混淆。

除了上下五色外，还运用大量杂色，其中金、银尤为突出。由于金、银的参与使得原本不协调的服饰色彩能够在一起和谐共处，这也是传统戏曲服饰色彩运用很重要环节。由于金、银色的介入，使得原来显得杂乱无章的色彩有了较为和谐的调子，同时又呈现出五彩有了较为和谐的调子，同时又呈现出五彩缤纷鲜丽灿烂的舞台色彩效果。在过去没有现代照明的条件下，这样处理是非常必要的，因为这样才能在昏暗的舞台环境中，显现出多彩多姿的艺术形象。

综上所述，传统京剧服饰，在舞台上体现了中国传统美学理念。没有传统京剧的舞台、服饰、道具等一系列程式体系，就不会有传统京剧流传至今并将发扬光大的生命力。

责任编辑 王庆斌