

京剧服装的民族化特征

■ 王绪硕

京剧是纯中国味的艺术形式，京剧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。

第一，京剧服装充分展现了民族的色彩意识和图案寓意。

京剧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，在其它艺术种类的舞台上，都是穿插、搭配、点缀使用，而在京剧舞台上，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，但在京剧舞台上，红蟒、红靠、红箭衣，男女平分秋色，女穿红不俗，男穿红不艳，特别是罪衣的设计，红衣红裤，不加任何点缀，越发使人觉得红得可爱，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、白箭衣，还有白娘子通体上下的白褶子、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饰，同时，也吸收了建筑和器物造型中的某些图案。这些图案在民间广泛流传，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形。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，既隐喻了穿用者的高贵身份，又充分表现了天地山水之间，龙腾飞跃的磅礴气势，这种大胆独到的构思，突破常规的设计，对中国传统文化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的运用。凡是皇室女眷的服装，都以凤来作为主要装饰图案，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，也大都以凤为主，与民间的风俗相吻合，使观众有身临其境

的感觉。

京剧服装的色彩与图案是生活的再现，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。

第二，京剧服装既有严格的程式规范，又可在最大的范围内通用。

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进入程式化，使京剧形成完美的艺术，以其特有的方式表现生活，展现历史。

京剧服装的程式特征主要表现在两个方面：

一是从形体上对服装进行了夸张和创造性的设计。人类的服装由遮羞到实用，到美观，到美化，突出人体曲线的功能越来越明显，而京剧服装则是宽身宽袖，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，夸大体态的服装，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中和和作用外，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。

二是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：是帝王所专用服装。

靠：是武将通用的戎服。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。

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、平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，身份低者穿短衣。

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文化的意识，成为中华民族艺术宝库中的“国粹”瑰宝。

责任编辑 王庆斌