

戏曲服装设计艺术的发展与创新

■ 沈宗堤

戏曲经过长期的创造、改进和优选，中国戏曲服装逐渐形成了一个相对固定的模式，这就是以京剧为代表的中国戏曲服装。

这种服装的形成，有以下三个方面的主要原因：

一是以明朝服装为基础。中国戏曲服装虽然成于清朝，却以明朝的服装规格为基础，这是因为：清军入主中原以后，为了同化汉人，也为了使满族人更显得壮大，当然更主要是为了便于统治，曾下令汉人一律清装，违者格杀勿论。但统治者同时又同意在“演古戏”的时候可着汉装。当时的戏曲艺人不满清人当朝，认为那是“异族统治”，是汉族的屈辱，但他们又没有其它能耐，于是，他们钻了法律的这一个空子：不论演清朝之前的哪一个朝代的戏，都着明服。以此来进行宣泻与抗争，以此来缅怀失去了的明王朝。久而久之，这就成了“规矩”，于是，明朝服装就成了戏曲服装的样式基础。统称“古装”，以区别于当时着清装的“时装”戏。

二是夸张的造型。明朝服装虽然成了戏曲服装的基础，但它决不等于就是戏曲服装，两者对比，戏曲服装更为夸张、优美。这是因为当时的戏曲艺术是以高台表演为主，在这种场地大、观众多的外部表现形式中，为了让远处的观众能够更清楚地看到演员的表演，前辈艺术家找到了一个最有效的方法——夸张。他们用加长袖子、增厚鞋底来延长肢体、用脸谱的创造来突出五官、对角色进行评判、在色彩上用强烈的对比、把图案夸大等等，甚至连角色的音色都进行了夸张。同样，他们用夸张的手法使戏曲服装形成了具有很强装饰化、图案化的程式性服装。也就成为了源于生活而高于生活的非生活化的艺术语言。

三是经济的制约。早期戏曲演出，艺人的“行头”（圈内人对服饰的统称）是要演员自己置办的，由于戏曲服装的考究，价格也日趋昂贵，而当时的演出剧目繁多，如果为每个角色定制一套（甚至几套）行头，决不是每个艺人的经济能力所能承受得了的。于是如何用最少的投资来满足全部演出的需要，就成了艺人们必需解决的问题，程式化的服装为以行当来划分角色的演员解决了这个问题。每个人只要根据自己的行当，置办几套行头，就可以满足他这个行当所承当的任何角色的服装了。当然，也有一些成了名的角，不存在经济问题，也会为某个角色专门设计、定制行头，但由于有了约定俗成的制约，大的样式是不会改变的，只是在色彩、纹样或局部样式上作一些调整。这样的做法又使他的行头更加讲究、更加艺术化。

那么，既然传统的戏曲服装已经基本上能够胜任上演各个朝代的每一个人物的服装，为什么后又会出现不同款式的服装，为什么又会重新出现服装设计呢？原因也有三个：

一是不满足。首先表现在对历史的真实性方面的不满足：随着全民素质的大幅提高，人们的历史知识更丰富了，对历代各个朝代的服饰美有了进一步的了解、认识和欣赏，如上古服装的朴素实用、秦汉服装的浑厚有制、盛唐服装的豪华典雅、宋元服装的优美轻便、大明服装的繁杂考究……这一切，从大量冲击文化生活的影视作品中都能够看到它们艺术地再现，而戏曲艺术却老是以单一的“明服”出现，就很让一些有历史知识的观众感到不满足。其次在审美上，由于时代的变迁，由于科学和传媒迅猛发展，生活节奏越来越快，人们同时可接受的信息量越来越多，视觉冲击要求得越来越强烈，而传统的戏曲服装毕竟已经看了几十年。虽然大家都知道戏曲服装的博大精深，但每每出现的都是老面孔。毕竟在视觉上、审美上有一种陈旧感，不论是戏曲艺术工作者还是观众都感到了不满足。于是就有人萌生了打破原有的服装模式重新设计的念头。

二是观念的改变。其实这个不满足也是由来已久了，只是没有现在这么明确、这么强烈。历史上也多次有人对戏曲行头进行较大的改动，尤其是四十年代的戏曲改革时期，一些著名的戏曲艺术工作者也都曾对此进行过尝试。但又由于各种各样的原因，都没有比较大的突破，也都没有形成气候。随着时间的推移和时代的变化，特别是到了改革开放以后，中国观众的眼界开阔了，中国人也更会思考了，很多传统的观念都发生了很大的改变，戏曲观念也大大地改变了，大家都不愿意死守着祖训一成不变，百花齐放的真正意义在戏曲界得到了体现。于是，戏曲服装设计也就应运而生了。

三是经济上的保证。有了观念的改变没有经济上的保证也是不行的，因为经济是将设计构想变成现实的保证，虽说经济这么重要，但没有观念的改变是不行的，在计划经济时代，应该说也有经济上的可能，但是由于观念没有更新，已经满足于原有的服装了，也就不会去改动了。有了观念的改变，没有经济上的保证也不行，好在改革开放以后，国民经济大幅上长，有效地保证了进行戏曲服装设计之后制作体现的可能性。如今，有不少颇具好评的戏曲服装新作已经问世，有不少功力颇深的戏曲服装设计者已经在戏曲界崭露头角。这一切也都有赖于剧组经济实力的厚实。

责任编辑 王庆斌