

服装设计撷谈

■ 董 磊

服装,泛指供人类穿着,以起保健和装饰作用的物品,多指衣、裤、裙等,也包括鞋、帽等。世界上各民族各地区的服装,都有各自的传统和习俗,差异很大,例如中国的旗袍、长袍、马褂、中山装,日本的和服,阿拉伯的长袍,欧美的西服等等。中国古代服装更有严格的分类,如朝服、便服、祭服、丧服等,穿着时还有严格的“服制”。

现代服装复杂多样,各有不同的风格和性能要求,按效用分,有生活服装、运动服装、工作服装、军用服装、戏剧服装等。还可按人们的年龄分为童装、青年装、老年装等,按性别分为男装、女装,按季节分为春装、夏装、秋装、冬装,按织物分为绵布装、丝绸装、化纤装等等。

戏剧服装是服装的戏剧化与艺术化,它与布景、道具、化妆、灯光、音响效果等,共同组成舞台美术。

戏剧服装设计,既源于生活,又要高于生活。具体而言,戏剧服装设计,应注意以下几大问题。

一、为塑造人物形象服务

服装被称作是“演员的第二皮肤”,它对于塑造剧中的人物形象,特别是塑造人物的外部形象,具有至关重要的作用。

俗话说:“穿靴戴帽,各有所好。”戏剧服装不仅可以体现剧中人物的年龄、性别、职业、等特点,而且可以体现剧中人物的志趣、爱好、志向、气质、风度、习惯等等。

在我国传统戏曲中,服装称作“行头”,包括蟒、靠、褶子、帔、靴、帽等等。其中有许多服装,成为人物身份的象征。例如蟒,皇帝穿黄色团龙蟒,包拯穿黑色独龙蟒。又如褶子,女褶子又叫“青衣”,后来成为行当的名称。再如带补丁的“富贵衣”,为乞丐等贫穷男性所穿,一般表示暂时穷困,将来仍富贵显达。

我国话剧、歌剧、舞剧等的服装设计,在充分吸收传统戏曲服装优长的基础上,又大胆创新,从生活出发,创造出崭新的戏剧服装体系。其主旨是为塑造人物性格,表现人物的思想感情。

例如话剧《茶馆》中男主人公王利发的服装,就是典型的北京茶馆老板的服装,旧式长袍,显得干净利落,表现出这个人物朴素、老成、谨小慎微的个性特征。又如京剧《红灯记》男主人公李玉和

的服装,一身旧式铁路工人的工作服,既符合人物的身份,又显得落落大方、威严挺拔,从中也透出人物的思想品格和英雄气概。再如歌剧《江姐》中江姐的服装,淡蓝色的旗袍配以鲜红耀眼的红围巾,如同寒梅迎风怒放,也表现出江姐的高贵品质和思想境界。

总之,戏剧服装设计时时刻刻以塑造人物形象为目的,这一设计原则是必须明确坚持的。

二、为营造典型环境服务

戏剧服装设计,还必须为营造舞台典型环境服务。

舞台环境包括戏剧故事发生的时间、地点、场合等等。时间又包括早、午、晚,春、夏、秋、冬;地点包括乡村、城市、机关、学校,国内、国外,室内、室外等等;场合包括朋友聚会、家人倾谈、情人相见、仇人相逢等等。在这些不同时间、不同地点、不同场合下,不同人物的服装也会各不相同。

例如话剧《蔡文姬》,发生在古代中国北方的匈奴王和曹操的大帐内,所以人物的服装便具有当时当地的特点,女主人公蔡文姬的服装,便充分显示出与舞台环境相一致的特点。又如芭蕾舞剧《红色娘子军》中女主人公吴清华的服装,在参军前于南霸天府为奴,穿的是女奴的服装;参军之后,则穿上了娘子军的军装,不同场合服装的不同,显示出她由奴隶到军人的变化。又如2009年央视春晚晚会小品《不差钱》中小沈阳的服装,下身的“苏格兰男裙”,就与舞台上“苏格兰餐厅”的典型环境相匹配,很好地营造出典型环境的特点。

总之,戏剧服装设计要时刻把握好营造典型环境服装这一宗旨,做到“景在服中,以服显境”。

三、为渲染舞台气氛服务

戏剧服装除了塑造人物形象、营造典型环境外,还为渲染舞台气氛所必不可少,许多戏剧服装,都具有这种艺术活力与艺术张力。

例如女子群舞《小溪·江河·大海》中24位舞者身着白色轻纱服装,渲染出强烈浓厚的“水的世界”的舞台气氛。又如民族风情舞蹈《秧歌情》中红色服装与红手绢,也渲染出火爆热烈的舞台气氛,如此等等,不胜枚举。

责任编辑 王庆斌