

服装设计摭谈

■ 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年央视春节晚会小品《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缺，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