

京剧服装漫谈

■ 李世伟

京剧舞台上的人物服装，名目繁多，色彩斑斓，如同一道亮丽的风景，让人爽心悦目。追溯京剧服装的发展历程，主要以明代服装为主，也有清装、旗装的服饰内容，同时也会发现宋、元服装的踪影。京剧服装经过漫长的发展演变，最终形成了我们今天舞台上的服装样式。但是，不难看出，京剧服装与我们日常生活中的服装有很多不同。京剧服装种类繁多，每一类别又有许多详细划分，可以说非常复杂。当我们漫步其中，透过这些华服掩映的背后，会凭生出许多感慨。

我们可以感到，京剧服装有很强的规范性。它不象话剧或其它舞台演出那样追求外在形式的真实，强调根据不同剧目、不同内容、不同人物来量身定制服装。京剧舞台上很多服装都可以根据人物身份出现在不同剧目中，可以在不同人物身上共同使用。例如：皇帝穿的服装，《上天台》中的刘秀可穿，《金水桥》中的唐太宗也可穿；表现贫困妇女形象的服装，宋朝的秦香莲可穿，唐朝的王宝钏也可穿。在京剧服装规范化的表现中，体现出明显的程式化特色，它不受年代、地域、环境等因素的影响，而是根据角色年龄、身份、地位等特点，按照统一程式来表现。同时，京剧服装的规范又有自己严格的纪律，划分之细令人惊叹！京剧服装专业称之为行头，行头又分为衣、盔、杂、把四箱。以“衣”箱为例，又分为大衣箱、二衣箱、三衣箱，每个衣箱都有不同的分工管理。大衣箱中又有蟒、官衣、褶子、帔、靠等众多详细划分。京剧服装面料上采用的是缎、绸、布等材质。服装的花色图案中主要绣有龙、凤、花、鸟、鱼、虫等内容，当然，京剧服装还有很多不同身份的样式差别。

我们可以感到，京剧服装使演员表演具有很强的可舞性和辨识度，充分发挥了京剧艺术形式本身的特点。京剧演员的基本功是唱、念、做、舞。演员演出时，舞蹈表演的成分很重要，因此，对京剧的服装设计，必须充分考虑演员可舞性的因素，要为演员塑造艺术形象提供必要的

前提条件。很多优秀的表演艺术家，都善于利用服装的表现力来很好的塑造人物形象，给观众留下深刻印象。例如程砚秋的水袖功、关肃霜的旗杆功，其精湛的表演令人爽心悦目。另外，京剧服装的辨识度很强，就拿演员脚上穿的鞋来说，穿在旦角脚上的叫“彩鞋”；穿在生角脚上的叫“靴”。薄底的叫“朝方”，多为丑角所用；厚底的叫“高方”，多为帝王将相、达官显贵所用。再比如，传统京剧演出的剧目中，很多情节都有表现战争场面的内容，当众多演员出现在舞台之上，主要人物的服装必须表现得非常突出，这样才能让观众立刻就能将目光集中在他身上，看他表演，如果不通过服装样式或色彩加以区分，观众就会眼花缭乱，分不清主次形象。

我们还可以感到，京剧服装对舞台形式本身提供了极强的美化作用。在我们中华民族的传统审美理念中，历来崇尚含蓄之美，这一点在京剧舞台上便得到很好体现。例如，京剧舞台在表现劳苦大众这些人物的形象时，如果按照生活中人物的本来面目，让他们穿着破衣烂衫登台表演可能更接近人物的真实。但从观赏性来讲，含蓄之美的削弱会使人物呈现的舞台形象大大减弱。所以京剧舞台上表现这类人物时，会充分考虑到对人物塑造的美化作用，所以，剧中人物穿的都是干干净净的绸缎服装。区别在于，这类服装在制作上有了明显的不同，主要表现在图案、颜色、样式的设计上，以此来区别各类人物身份地位的差别，这种艺术化的表达更符合大众的观赏愿望与审美心理。在这方面，京剧舞台上还有很多表现，比如很多演员自身条件往往会与角色要求有些偏差，有的人可能偏胖或偏瘦，个子偏高用或偏矮等等，这时候也完全可以服装加以弥补，瘦者可以穿肥大一些的服装，矮者可以穿上高底靴，可以根据人物需要灵活自如的调整，以达到最好的舞台表现效果。

京剧服装就像一本内容丰厚的书，沉香四溢，回味无穷，值得我们每一个热爱它的人去阅览。

责任编辑 刘 红