

漫谈京剧服饰

■ 王建萍

京剧服饰耀眼夺目，是舞台上一道亮丽的风景，是喜爱京剧的人们最愿谈及的话题。京剧服饰以其丰富的色彩和严格的程式规范，彰显着京剧艺术的厚重博大，体现着京剧艺术所蕴含的文化意义。很多人都说：我喜爱京剧，就是从喜爱京剧服装开始的……

京剧艺术是一种综合艺术形式。不仅需要演员的表演，还需要音乐、舞美、灯光、服装等众多环节共同配合来完成。为此，京剧服饰在舞台创作中的作用显而易见，是不可替代的重要环节。

京剧服饰也称之为“行头”，是各个行当服装的总称，由长袍、短衣、铠甲、靴鞋以及其它一些辅助饰品组成。总体上看，京剧服饰主要以明朝的服装样式为主，同时也有清装和旗装的服饰特点。京剧艺术虽然有众多的流派和行当，但在舞台表演中，却从不会把服装弄错。这是因为京剧服装有严格的“衣箱制”管理，统称为“五箱一桌”。五箱是指大衣箱、二衣箱、三衣箱、盔箱、旗把箱；一桌是指“梳头桌”，用来放置化妆物品的。衣箱管理设立专人分工的原则，形成了专门化的后台服务管理系统。那些“箱信”具有丰富的管理经验和极强的责任感，每一场演出都需要他们与演员密切配合，是演员的贴心助手，也是京剧演出取得成功的重要保证。

京剧服饰中蕴涵着丰富的文化内容。在色彩表现中，京剧服饰分为“上五色”和“下五色”。“上五色”包括：红色、黄色、绿色、白色、黑色；“下五色”包括：紫色、蓝色、粉色、湖色、古铜色。京剧服饰的色彩的不同，让尊卑权位的差别体现得非常明显。舞台表演中，观众根据剧中人物的服饰，就可以对角色的身份、地位等内容基本上掌握。例如，在中国古代，黄色一般都是帝王的专用色，所以京剧中帝王贵妃的服饰也大都用黄色；而红色则仅次于黄色，一般都是王侯、宰相或元帅、驸马身份的人穿着。除颜色差别外，服饰采用的料子也不相同，有绸、缎、布等区别。当然身份地位高的人要穿质地好的绸、缎料子的服装，而下层劳动人民只能

穿那些破旧朴素的粗布衣服。京剧服装上的纹饰也有很多种类，如：云、水、龙、凤、花、鸟、鱼、虫等，每一种纹饰都有不同的象征意义。透过京剧服饰色彩斑斓的华丽外衣，我们看到的是中华民族几千年辉煌灿烂的民族文化，看到的是京剧服装背后深厚的文化语汇。

京剧服饰还体现出重要的美学价值。京剧是舞台艺术，要求演员具备说、唱、念、舞、绝等必备的基本功。京剧服装的设计必须适合演员的表演，这是京剧服饰设计的美学观点。在设计原则上要充分考虑到演员表演的要求，要能够经受复杂化的舞台动作的检验。因为京剧艺术中的某些身段动作是为了表达人物丰富的内心情感，而要体现这些深刻的思想意义和情感意义，常常需要演员通过细腻化的表演，需要运用比较复杂的动作才能得到完美展现。例如京剧服饰中的水袖就充分运用了动态视觉的美学原理来传情达意和表现人物。京剧水袖的舞动更加凝聚了观众的视线，它比单纯的唱腔和念白更具有抒情性和写意色彩，因此留给人的形象更丰富，表现得更含蓄和耐人寻味。可以说，京剧水袖虽然是对生活服饰的变形夸张，但它体现出的美学价值，却反映出劳动人民的聪明智慧。

京剧艺术是中国传统文化的艺术结晶，是中国文化对外宣传的重要窗口。京剧服饰在京剧艺术漫长的发展历程中，做出了重要贡献。京剧舞台上每一个生动的艺术形象的成功都离不开京剧服饰的衬托。在新时期繁荣发展的文艺舞台上，人民群众对京剧服饰的审美要求会带有全新的色彩，这就需要艺术家们在设计思想与设计理念上有所变革和突破。既要传统思维中摆脱出来，又要在继承和保护传统艺术的同时，对京剧服饰的进行大胆探索。坚持在继承中发展，在发展中继承的原则，努力让博大精深的中华文化能够进一步发扬光大，成为世界人民的精神财富。

（作者单位：哈尔滨京剧评剧院）

责任编辑 刘 红