

关于京剧人物服饰表意性的思考

庄树弘

(沈阳师范大学戏剧艺术学院 辽宁省沈阳市 110034)

摘 要:通过对京剧经典剧目中的人物、扮相进行分析,从戏装色彩、图案及布料和穿着方法等方面,验证了京剧服饰存在着完整语言表意体系。

关键词:京剧服饰 扮相 表意性 语言体系

中图分类号: J6

文献标识码: A

文章编号: 1674-098X(2009)05(c)-0206-01

戏剧人物服饰是戏剧塑造人物的重要手段,它包括演员的服装和装饰,它们能够帮助演员进一步刻画戏剧人物的性格,表现人物生活的年代、生活的地域和职业身份、社会地位等。人物的服饰,多半是依据实际生活环境进行再创造,在现实生活逻辑中寻找原型。京剧人物服饰,虽然也来自生活,但通过多年的提炼加工形成一套完整演出体系,也就是我们常说的程式化。剧中人物出生在什么年代、生活在什么地域、生活在什么季节都可以忽略不计。而着重表现的是人物的善恶、忠奸、尊卑、贵贱,只要演员穿上戏装观众就可以了解到这样的信息。这也是由京剧的审美情趣决定的,我们知道,京剧人物形象不是随着戏剧情节的发展来体现,它是以善恶分明的审美观为中心的。因为传统京剧中很多故事,都是民间广为流传家喻户晓的,其中的人物男女老少、妇孺皆知。因此,将这样的故事和人物搬上舞台,观众们多半不是来看故事情节的,而是来欣赏演员的表演之美、唱功之美、舞蹈之美、技能之美、音乐之美、人物造型之美。这一点有点类似当今的歌舞晚会,人们来到剧场听着自己熟悉的歌曲一样的如醉如痴。正因如此,京剧经过几百年的发展,形成了自己的体系。自报家门的表演方式也造就了自报家门式的人物服饰。在剧中只要演员一出场,观众就可以通过人物的造型来断定这个人物是忠奸、善恶、年龄、出身、尊卑、贵贱,如果是老观众,他们能得到更多更详细的内容,如这个人物官属几品、是豪放、是精干、是活泼、是富贵,还是贫穷等等很多信息。

那么京剧服饰是通过什么方式来传达这些信息的呢?这就是本文所要探讨的表意性。

京剧演出时演员们穿什么,戴什么,怎样穿,怎样戴是京剧在几百年的发展过程中逐渐形成,并由艺术家们一代一代口传心授传承下来并严格规定的。这不仅仅局限在演艺界,是演员和观众们共同约定俗成的一种表意方式。实际上它就是一种语言,是演艺界和观众们都通用的语言,这也就难怪有很多新观众觉得看不懂京剧,要想看懂京剧,也需要观众慢慢的掌握。多少年来理论界对这种语言的研究不够,在谈到这方面问题的时候多半是把它划到京剧的程式化特性里去了,孰不知在京剧穿戴程式化的表面下,是一套非常规范的语言表述体系。

首先从戏装款式上看,任何剧种的服装本身是没有意义的,它们只是遵循生活

逻辑表现人物罢了,但京剧服装却不同,它是用京剧衣箱里固定的蟒、帔、靠、衣、褶子,开氅等几十种服装,来表现戏台上形形色色的人物。因此这几十种服装必将赋予不同的含义,以此来涵盖众多的人物。比如蟒袍就是帝王将相、王公大臣的礼服,帔则是他们的便服,靠是武将战场用服、褶子是贵族的家居便服也是平民的常服、裙袄是小姐们的便服等等不一而足。由此可见每一种京剧服装都已经严格的规定了必须由什么人物穿戴,也就由此规定了每件戏装的含义。

其次从色彩上看,色彩从美学上讲并无表意含义,它只是在视觉感观上给予我们不同的感受。由于民族习惯的不同,每个民族都赋予色彩不同的感情。比如我们汉族喜欢用红色做为喜庆的颜色。黑、白做为丧事色彩。黄色为宗教佛道用色等等。京剧服饰色彩正是将这种民族感受表意化,就是说一种色彩本身带给我们的是一种感受,但是戏装在用这一色彩时这种约定俗成的感受变成了这种色彩的含意。比如黄色为皇室、神佛专用的含义。《包龙图》中的皇帝穿黄色蟒黄色的帔,小太监穿黄色的太监服均是按着黄家专用的含义使用。《白蛇传》中的法海所穿黄色和尚服、护法神所穿黄色软靠均是按着神佛专用的含义所穿。再如粉色的含义为青春、活力。《柴桑关》中的周瑜年青的军事统帅英姿焕发,是地位显赫的军事将领,所以穿用靠和蟒袍,为了表现他年轻而富有朝气,配以粉色的靠和蟒袍显得非常恰当。《柜中缘》中的刘玉莲青春少女、活泼可爱的人物,所选用的就是粉色花裤袄。

第三,从图案方面看,图案是美术师们一种美的表述,本身来看并无任何意义。但是京剧戏装使用中也给它一定的含义。这里包括有:一是图案本身的含义。在中华文化中有很多图案是具有象征意义的,在京剧里将这些图案为其所用,其象征意义也定义为语言含义。如龙凤,几乎就是中华民族的象征,有大大吉大利的寓意。所以在京剧服饰语言里定义为皇权所用,具有无限高贵无限吉祥的含义。如虎狮、麒麟有威武的含义。仙鹤为文化、仙道的含义等。二是图案的有无、大小、多少等运用上的含义。戏装上绣满花纹有富裕高贵的含义,无图案则贫穷和无欲望的含义,少量花纹则是中等生活水平的含义。例如《游园?惊梦》柳梦梅穿绣花道袍表现一公子书生,《红娘》之张君瑞刚到莺莺家贫困潦倒的样子时而穿素褶子。在莺莺家生活一段后生计略有

好转,这时的张生就可以穿绣领褶子出场了。可以看出这些语义的表述能够把人物拿捏得恰到好处。三是刺绣的含义,多种刺绣能给人多种感受,这些感受也就成为京剧服饰语言。平金绣有富贵大气的含义,如三灰绣、三兰绣有冷静、沉稳的含义。三黄绣、三驼绣有老成持重的含义。多彩绣有活泼快乐的含义等。

第四,从布料质地,穿着方法上看:这也是京剧表意语言之一,布料的材质也规定了它的含义,如绸缎是富贵的含义,布麻则是贫寒和无欲望的含义。穿着方法也有含义,比如穿道袍,腰扎小绦子表示行路,外打腰包,表示染病。纱帽系白绸表示戴孝等等。京剧服饰中,大到一件服装,小到一条绦子无不包涵一定含义。说它是完整的表意体系一点不为过。

以上可以看出,京剧服饰中每一个可视形象,都规定着一定的含义。它们的每一件款式,每一种色彩,每一个图案,甚至每一个不同的穿戴方法,都是一种含有不同意义的表意元素,它们是通过各种不同的组合表达不同的意义。比如:道袍的含义是男子家居中常服的意思。如果把它换成不同颜色,含义就会有不同改变,如黑色道袍、平民家用常服、紫色或湘色道袍就是老年平民穿用的常服了。如果是红色绣团花道袍,那就成为英武的上流社会的成熟男性穿用的常服了。因此可见戏装的语言表意体系,很象汉字的表意体系,它们都是由字组成词,再由词组成词组,组成句子,最后组成文章,表达完整的意义。戏装语言表意体系中的字,就是我们前面说到的服饰中每一个含有表意元素的可视形象。

整理和研究戏装的表意体系对京剧艺术有极其重要的意义,理论界应该给予足够的重视。我们从一个新的角度来研究京剧艺术,可以帮助我们更深刻更本质地了解京剧,这对京剧现代戏的创作尤其是舞台美术的创作是非常重要的。总之京剧艺术的继承发展,是需要我们对它深入细致的了解,其待着理论界将它们一一解读。

参考文献

- [1] 张逸娟. 传统京剧人物造型荟萃, 中国戏剧出版社。
- [2] 谭元杰. 中国京剧服装图谱, 北京工艺美术出版社。
- [3] 何井泉. 京剧传统剧目人物扮相谱, 辽宁出版社。