

论京剧服装的继承与保护

朱林群

(广西工学院 艺术与设计系, 广西 柳州 545006)

[摘要]京剧服装以其特有的艺术形式成为东方文化的独特景观和宝贵财富。目前,京剧服装传承的现状令人担忧,有必要继承京剧传统服装源于生活而高于生活的艺术处理手段、艺术审美特色、“主”“次”安排上的处理、制作工艺等,全面继承京剧服饰的艺术协调精神及服装创作方法。

[关键词]京剧服装;艺术处理;审美特色;制作工艺

[中图分类号]TS941.742 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1009-3621(2011)02-0022-03

任何一种传统都必须面对继承保护的问题,京剧及其服装也不例外。传统京剧服装艺术历史悠久、博大精深、艺术积淀丰厚,是中国民族艺术宝库中的精华之一。然而,同京剧一样,经过20世纪70年代末和80年代初短暂的传统戏高潮之后,京剧服装渐渐走向沉寂,许多传统工艺也面临失传的可能。在这种形势下,如何继承保护京剧服装这一中国传统文化的视觉符号形象,保持传统京剧服装文化的原汁原味,并在新的审美情趣上加以新视角的解读,保持传统的传承和发展创新,就成为一个重要的课题。

一、京剧服装的现状分析

要继承和发展京剧服装,首先要对京剧服装现状有个深入了解。

从京剧服装的现状来看,一方面它与表演已经形成一对孪生兄弟,经过一代又一代艺术家们的努力,京剧服装艺术变成了有深厚文化底蕴、实践积累、群众基础的艺术瑰宝。不但得到中国人民的喜爱,也受到世界相关领域专家的注意。即使是在现代服装设计中,京剧服装设计元素也备受关注,京剧刺绣、图案纹样、京剧脸谱以及其他京剧服装元

素得到广大设计者的欢迎,如蔡美月女士将中国传统的凤冠霞帔和京剧中常见的羽翎引入到现代婚纱中,和西式婚纱的大后摆、长拖地结合,把美丽的中国文化推介给世界,令人耳目一新,震撼业界(如图1)。另一方面随着当代大众传媒的发达和娱乐形式的多样化,日益雅化的京剧和曲艺正在逐渐失去社会尤其是青少年的关注,观众锐减,上演剧目萎缩。再加上原先“文化大革命”和“样板戏”的十年极“左”破坏,戏曲舞台美术的各项传统技艺开始面临失传,京剧服装作为京剧艺术的重要组成部分,历史上许多珍贵的京剧服装没有能够很好地保存下来。长期以来,由于受中国重文轻技的传统观念影响,制作精美的京剧服装的工艺手段是不登大雅之堂的,也鲜见文献记载,极少受人关注。随着京剧市场的整体滑坡,传统京剧服装的制作工艺渐趋衰落,其具有历史和艺术双重价值的传统制作工艺没有受到应有的重视,部分重要工序已经开始出现缺项。而传统京剧服装的生产工艺是相关工艺不可替代的,其中蕴涵的京剧文化价值也是不可估量的。然而,根据目前现状,中国京剧服装即将直接面临生产工艺失传、技术工人断代、传统京剧服装无人承做的危险,京剧文化的整体性将严重缺项,传统京剧服装工艺传承现状堪忧。

图1 京剧服装婚纱礼服

另外,在当前京剧舞台上,某些新编历史剧中,存在一种现象,就是一切传统的元素都被在“大胆创新”的口号下给统统砍掉了:抛弃水袖,抛开厚底,色彩灰暗,线条收敛,再加上失去长髯,失去脸谱,整个把传统神韵——传统的灵魂“创”得一干二净。这种粗暴对待传统的做法,应该引起我们的警惕。这样的传统意识淡化下去,传统京剧服装的美将不复存在,中国传统服饰文化也将失去这一瑰宝,所以,在当前形势下,积极继承传统,弘扬传统,抢救性地保护和传承传统京剧服装及其制作工艺,已是继承传统戏曲文化迫在眉睫的当务之急,应该高度重视。

二、传统京剧服装的继承保护

谈到京剧服装的继承保护,“继承什么、如何继承”就是当前应该考虑的问题。

传统京剧服装的一整套艺术形式及艺术审美特色,是互相联系、相辅相成结合成的一个整体。而前人创造出的这一整套艺术形式,也是以当时的生活为基础,从生活中提炼和美化的,各个艺术形式的组成部分,又经历了长期的相互适应和配合的创作过程,才渐次达到统一、协调和完美的程度。今天,我们继承传统,首先就要继承在传统中体现的艺术协作精神,各个艺术形式的组成部分,必须具有艺术的整体观念。其次,我们继承传统,主要应是

继承传统服装的创作方法、传统艺术特色、表现手段等方面,要善于吸取其中有益的经验,使之能为京剧服装的发展服务。这里,提出以下几点来谈谈。

(一)继承传统京剧服装源于生活而高于生活的艺术处理手段

京剧服装作为综合艺术的组成部分之一,是以剧本为依据,同时又受舞台诸多因素制约的空间艺术。它不是按照生活的原样搬上舞台的,它源于生活而高于生活,是夸张而富有变化的。这不仅出于艺术真实的美的要求,同时,也同京剧这一综合艺术在各个形式方面的相互关系有关。京剧的表演艺术,在语言和动作方面,较之生活的真实有较大幅度的提炼和夸张,因之,服装造型也必须以相适应的幅度来提炼和夸张。从这一点来讲,首先京剧服装的夸张应该有分寸,在幅度上有所控制。这就是说,任何夸张和变化要求高于生活的真实,归根到底,是不能离开现实生活的基础的。其次,京剧服装的夸张要根据演员表演动作的夸张幅度,这在传统处理中也是运用这个原则的。京剧表演中,“唱、念、做、打”是一体的,都离不开京剧表演者这个主体,而中国传统京剧服装作为京剧表演的载体,更是离不开表演者,如京剧服装的“靠”源于清代将官之绵甲戎服,通过夸张和变形手段而高于生活,用于“做、打”动作比较多的武将,其极度的夸张与变形,就是与表演动作的夸张幅度相适应的具体体现。从这一点来看,传统京剧服装与表演两者之中的夸张幅度的融洽处理,是需要我们去继承和发展的。最后,决定京剧服装夸张幅度的大小和分寸,还可以按剧情内容所展示的时间来考虑。一般说,时间距离今天愈远,夸张和变化的幅度可以大一些,反之,幅度就要较小些。如传统历史剧中的服装都是以明代服饰为基础的,其幅度之大可以想象;然而,在京剧现代戏中,距离今天这么近,古今生活差距太大,人们的审美意识不可能接受穿着传统京剧服装扮演现代角色,只能在现代生活的基础上,通过夸张变形等艺术处理手段使之高于现实生活,这样,夸张幅度显然要小得多。

(二)继承传统京剧服装的艺术审美特色

作为“非物质文化遗产”之一的京剧,其载体京剧服装的艺术审美特色,无不渗透着中国传统文化的意识,也体现着人物性格的品评和道德上的审视,把中国京剧追求写意、摒弃写实,重神似、不重

形似,追求美等特点,展现得十分深刻传神。其装饰生活、概括生活、突出生活之美的表现手法,充分体现了中华民族的审美意趣,使京剧服装具备了只需意会,不必言传的机能,给观众以无限想象的空间,是我们必须继承和学习的内容。传统京剧服装之所以成为精致的艺术,其别具特色的程式性,丰富多彩的装饰性,长袖善舞的可舞性、衣冠寓意的象征性,立象尽意的写意性等艺术审美特色,是其不可缺少的因素。脱离了这六大艺术审美特色,京剧服装整体统一的美也就不复存在。而我们继承这些传统,也不是盲目的继承,必须具有目的性,决不是为了继承而继承,目的性不明确,会走向脱离内容的“形式美”的倾向。

(三)继承传统京剧服装在“主”“次”安排上的处理

传统京剧服装在剧中“主”“次”安排上的处理,突出主角、主次分明也是值得我们去继承的。在京剧表演中,为了突出主角的形象,可以把主角单独处理成一种色调,以外人员服装处理成为其他基本色调、基本式样。继承传统服装这个处理原则,有利于突出主要人物形象,同时也不能忽视或轻视次要人物的形象塑造,在服装造型方面,必须结合剧情,考虑到人物与人物之间的呼应关系,然后才能作出适当的处理。

(四)继承传统京剧服装的制作工艺

中国传统京剧服装的制作工艺源远流长,技法精湛,其刺绣工艺与所绣纹样图案一起构成了京剧服装鲜明独特的风格。在当前传统京剧服装工艺传承堪忧的形势下,继承传统京剧服装的制作工艺,已是当务之急。

对京剧服装艺术的继承保护,其中最基本、最重要的就是传承。传承是人类社会中由众多接点构成的,环环相扣、连续不断的一个有机链条。每一

代、每一个传承人,都是这个链条上的一个重要接点,都在京剧服装艺术的传承中,起着承上启下、继往开来的作用。因此,传承是京剧服装艺术保护的前提和基础,是京剧服装继承和发展的关键,也是京剧服装艺术血脉不断流淌的根本。如果没有传承,京剧服装是不可能得到继承和发展的。要以传承为根本,确保各种京剧服装艺术包括其工艺的世代相传。

而在京剧服装艺术的传承保护中,最重要、最关键的因素又是人,人既是京剧服装艺术的创造者,又是京剧服装艺术的承载者;既是传播者,又是继承者。所以要做到对京剧服装艺术的继承保护,我们必须构建“以人为本”的传承保护机制。要抓紧做好京剧服装传承人及其工艺保护工作。京剧服装艺术源远流长,但随着社会经济的发展,京剧服装传承人,尤其是工艺传承人日益减少,尚在的也大多年事已高,如不及时通过现代科技声象技术对京剧服装工艺加以保存,工艺人所承载的京剧服装艺术就有可能随着承载人自然生命的终结而失传。这是非常重要、非常紧迫的一项工作,必将对我国京剧服装艺术的保护,产生重大而深远的影响。

总之,京剧服装的继承保护是刻不容缓的,需要京剧服装艺术方面从业者的全力投入,更需要国家各方面的大力支持。

[参考文献]

- [1]范文桥.中国京剧服饰[J/OL].<http://hi.baidu.com/skyzx72/blog/item/7e44bc079445027a3812bbcb.html>.2008-09-26.
- [2]刘 琦.京剧形式特征[M].天津:天津古籍出版社,2003:54.
- [3]谭元杰.戏曲服装设计[M].北京:文化艺术出版社,2000:128-129.
- [4]谭元杰.论戏曲服装创新途径——兼评当前创新的艺术探索[J/OL].http://www.shidaiguocui.com/class_show.php?id=57.2002-05-20.

On Inheritance and Protection of Peking Opera Costumes

ZHU Lin-qun

(Department of Art and Design, Guangxi College of Technology, Liuzhou 545006, Guangxi, China)

[Abstract]Peking Opera costumes turns out to be a unique sight and the treasure of the oriental culture for its peculiar artistic form. The particular concern over the current inheritance of Peking Opera costumes makes it necessary to inherit the artistic processing methods of the traditional Peking Opera costumes, the artistic and aesthetic characteristics and production technology, which contributes to the thorough inheritance of the artistic coordination and production means of Peking Opera costumes.

[Key words]Peking Opera costumes; artistic processing; aesthetic characteristics; production process