

浅议传统京剧舞台服饰

□侯鹏鸣

传统京剧是一门综合性、虚拟性、程式性相结合的艺术形式,虚实相生的美学境界,使京剧的表演、音乐、舞蹈都注入了程式化的表现方法。传统京剧的舞台美术也不例外,不论服装、道具都形成了程式化的表现形式与管理方法。传统京剧的服装以类分群,不以千人千衣的着装不同,而是根据行当的不同、人物装扮不同。生有生装、旦有旦扮,这才有了"宁穿破不穿错"的装扮人物的程式化的一定准式的规范。

一、服装管理的分类:传统京剧的程式化,促成了角色的行当与分工,如生旦净丑表演动作形成的程式如起霸、走边、马趟子、圆场等等,服装也一样形成以大衣、二衣、三衣、盔头、旗箱等以"箱"区分的程式分工,如传统京剧中角色所穿的文衣为大衣;京剧角色中所穿着的武装服饰为二衣,分靠、箭衣、打衣等;传统京剧角色所穿及靴、裤等统称三衣。正如京剧舞台的行当角色由各类演员扮演一样,服装管理者分为大衣箱、二衣箱、三衣箱。于是,与舞台的演出程式相适应,产生了京剧服饰及服装管理的京剧舞台美术形式。

二、传统京剧服饰的形式与色彩:在京剧这门综合性艺术中,各个门类又有着自身形成的门类艺术分支。如脸谱艺术、腐蚀艺术等,综合成了京剧学的各门学科。就服装而言,传统京剧的美学构想是组建在源于生活、高于生活的美化和夸张之上的审美方式。如服饰的多种色彩和服装的形式,以及服装上所加的白色水袖、长水袖、服装上的图案等无不是在形式上、装饰上美化角色。京剧舞台上的人物形象及传统京剧服装都犹如传统的中国画,有写实,也有写意;有工笔重彩,也有泼墨山水。传统京剧服装在写意与工笔之间,建立了自己的虚实相生的美学理念和构架,如传统京剧之服装的大袍、短衣均取自生活中服装之实,但出现舞台上的大袍、短衣,在生活服装的基础上加以变形、夸张,为舞台表演所用,变生活服装为舞台展示表演性服装,因而改变了生活中

服装的样式和色彩,并用美化和装饰的办法使服装除在舞台上展示角色外又独立成一门传统京剧服装的艺术门类。京剧服装的色彩按类区分为上五色,下五色及神话剧中的形象服装。服装样式有蟒、靠、褶、帔、衣五种,颜色为"红、绿、黄、白、黑,称上五色或上色;另有紫、粉、蓝、湖、绛称下五色或间五色"。色彩也随时代的前进不断变化着,上五色、下五色之区分,无不是为角色行当人物的表现程式而规范的。如:黄色表示尊贵,红色表示正直,黑色表示粗莽,白色表示庄重,绿色表示刚毅等等。以蟒为例,蟒性格刚烈人物为黑色,王公大臣为上五色、绿林首领为下五色。形成了传统京剧服装色彩程式规范的美学特色。

三、传统京剧装饰与工艺美术的结合:京剧服饰图案装饰的程式性,以及为表现人物性格、社会地位、演员价值而运用的寓意、象征,烘托角色形象的美学特色,表现在服装与工艺美术的结合中。如京剧服装所装饰的图案大多用丝绣工艺来美化,如龙、凤、麒麟、虎、豹、仙鹤、孔雀、喜鹊、蝙蝠等动物及牡丹、梅花等等花卉。其图式按服装色彩和程式化的人物装扮而定。如:帝王后妃绣之分,各自工艺不同,风格不同,刺绣的品位也不同,除表现舞台人物形象、社会地位不同,也表现京剧演员身价的不同。著名演员对绣工要求更高。这使刺绣艺术家创造设计出更具有独特风格的绣工艺术。如创意出"愁龙"形象为龙的眉、鼻紧皱的样子;"喜龙"为眼角微上的喜眼;"哭狮子"为眉、眼下垂等生动形态。又有把龙的四爪绣为伸(伸爪)、墩(绣墩形)、琵琶(琵琶形)、抓(抓形)等四种形态,其造型优美,独具风采。京剧服装与工艺美术的综合,使京剧服装除在舞台上表演外,又独立成章为中外人士喜爱的工艺美术品,陈列在刺绣工艺美术的柜台上成为商品。使其民俗美学价值就定位在传统京剧服饰与工艺美术的综合性之中。(包括头饰的工艺美术品,如花、鸟、兽等)