

谈京剧中的盔帽和头饰

□王少良

京剧中的各种人物所戴的盔帽,统称为“盔头”。盔头中有盔、冠、巾、帽等类。头饰则是根据人物性别、年龄、身份的不同,分别戴在头上的装饰。以上两种头饰,都是根据人物化妆的完美造型和歌舞表演而设计的。

盔

盔,系仿照古代战将所戴的头盔样式并加以夸张美化而成的,属于硬胎帽类。有圆形和上下方圆两种形状,是用硬纸做好胎形,再镶上各种金银采色花纹、插配绒球、广珠或缀以绿穗而成。其名称有的因形而得,有的因人物而得。因形而得的名有:虎头盔、狮广盔、荷叶盔、倒缨盔、扎巾盔等;因人物而得的名有:帅盔、中军盔、草王盔及项羽所戴的霸王盔、关羽所戴的夫子盔、孙悟空所戴的钻天盔等等。

和盔近似而名别的,还有八角形的八面威、上平底圈的金狮盔、银狮盔、台顶、二郎叉等类,为一般年近老将所戴。

戴盔者皆都是重臣和武将,用以表现人物威严庄重的气质。

女将所戴的盔头,有七星额子、蝴蝶盔等。

戏中武将的顶盔贯甲,不单使人物形象高大凛然,而且能帮助演员表现人物的境遇和感情。如《战宛城》中,曹操部将典韦与守城将官张秀在初次交战时,典韦持戟即张秀头盔打掉的动作,既展示典韦这员猛将的本领,也揭示了张秀决死守城的心情。

冠

冠,是帝王、后妃、太子、公主所戴的硬胎帽类。

皇帝、玉皇及龙王等一类人物均戴平天冠,又称玉皇冠。其样式是下呈圆形,顶上有一长方形冠沿,直伸前后,顶部绘成北斗七星,沿后缀有串珠玉珠,名曰冕旒。这种冠形和名称都表明人物的至高无上,能够统掌天下。有的皇帝也戴九龙冠,冠呈圆形用黄缎制成,上有金龙装饰,两侧金翅上垂有翡翠绿穗。

一些后妃、公主所戴的名叫凤冠。呈圆形分前后两扇,上配一串串广珠和点翠凤翅,鬓边缀有长丝绿穗,冠的前沿有数行珠串垂至上额,衬托出人物那种雍容华贵、庄重不凡的气质。

此外,还有虞姬所戴的如意冠,一般太子所戴的紫金冠,以及玄奘所戴的五佛冠等,都是根据他们的身份、年龄、性别需要而设计的。

另有一种宰相所戴的冠类,名叫相貂。其形是平顶,高低两层,两侧插有平翅,近似纱帽。后来人们又在冠和翅上加上龙形珠翠等装饰,更增添了人物的文雅潇洒之气。前一种如《铡美案》包拯所戴,后一种如《追韩信》的萧何、《甘露寺》的乔玄所戴。包拯在下令赐陈世美时,断然摘下相貂高高举起的动作,把人物那种执法严明、刚正不阿的凛然气质,表现得非常深刻生动。

巾

巾,剧团统称为“巾子”,属软胎帽类。戏中各类人物着便装时,大都带巾子,只是由于地位、身份、职业不同而有所区别。

皇帝、文官、士绅所戴的有皇巾、相巾、员外巾,还有丑行扮演人物的棒槌巾等。样式为方形,上配飘带或各种形状的朝天翅。

文人、学士一类人物所戴的有下圆上呈扁方形并缀有绿穗的文生巾、前后披形的折梁巾、半披形的高方巾等。一些特定的人物,如孔明、蒋干、庄子、苏东坡等都有各自的巾子样式和名称。后来,人们又设计了改良学士巾,形如软胎的纱帽,两翅向下斜垂。

剧中的战将、豪侠、吏卒、兵士等人物,分别戴扎巾、武生巾(形同文生巾,巾上加绒球火燕,不带绿穗)、皂隶巾和大板巾、小板巾等。扎巾分为软、硬两种,软扎巾是用布叠成,形如芦笛筒子,左右撮成椅角,为一般马童所戴。硬扎巾则如半拳着的手掌形,涂漆镀金,上配绒球火燕,为英勇武将所戴。

帽

帽的种类颇多,几乎各类人物都有自己的帽式。帝王将相一类人物戴的有:皇帽(也叫唐帽)、侯帽、文阳帽、纱帽及太监帽等。

官员中品位较高者戴方纱帽,全黑色,前矮后高,两侧插长方形帽翅。品位次之的戴圆纱帽,形状略圆,插长方形帽翅,品位低者戴尖纱帽,两翅或尖或圆形,因含有贬意,多为奸臣或丑角所戴。

在一些公案戏中,经常可看到演员在舞台上时而弹冠兴奋,时而情绪激昂而摆动帽翅,时而拍响帽翅沉思判断,把人物的思想情绪变化层次鲜明地展示出来,起到台词所不能表达的艺术效果。在《奇双会》中,赵克见其妻被巡按(实为妻弟保童)拉进后堂时,不知所措地将帽翅撩动遮住上额的表现,就把人物的惊怒若呆的心情画得非常真切。

一些侠义英雄、江湖豪杰以及下级武官、富户家仆所戴的,名为罗帽。样式是下圆上呈六角形,帽顶打圆球。罗帽也分为软、硬和花素等类。

黑软素罗帽系家院仆人和家装武士所戴。前者如《义侠王魁》的王忠、后者如水游戏中的杨雄、石秀、武松等。绣花软罗帽为年轻英俊武士所戴,如《三岔口》的任堂惠、《神州擂》的燕青。硬花罗帽则在帽腔四周配有珠翠绒球,更显威武,如《打渔杀家》的倪荣所戴。凡戴罗帽的武士,帽沿都分

配戴面牌茨菇叶球球、面铲,耳边插有绒球等装饰。净行角色还戴耳毛子,以示人物强悍健壮。

除此之外,帽类中还有李逵、时迁等所戴的马尾鬃帽(形如蝴蝶双子),兵卒戴的虎头帽,堂倌小厮戴的毡帽,渔人樵夫戴的草帽圈,僧道戴的和尚帽、道士帽,以及少数民族的毡帽、缨帽等等。

总之,从京剧舞台人物所戴的盔帽样式上,我们也可以区分人物的身份、等级、职业和所处环境的特点来。

头饰

头饰,包括人物的发型和戴在头上的各种饰物。它既作为演员表演、舞蹈的手段,也是表现人物造型的重要组成部分。

京剧各行戴盔帽的男性角色,一般都先戴包头网子。若是不戴盔帽的,除有些丑行剃光头之外,多用不同发式表现。如鲁智深、武松等用象征带发为僧的“大蓬头”,一些妖怪人物戴双抓髻蓬头、天真儿童戴孩儿发或抓髻等。

还有一种表现人物遭受困境时所戴的“甩发”,如《斩马谡》中,马谡在被处斩之前,《刺王僚》中,专诸在行刺时,都戴甩发,表现他们即将赴难的神态。又如《野猪林》中,林冲在高俅的白虎堂上遭受无端陷害时,演员甩掉头上冠巾,甩发陡然蓬起,当他跌坐在地上时,那甩发准确地垂落于背后的精采动作,以及在松林中林冲被解差毒打时所运用的扬、抖、抖、转等甩发技巧,把个八十万禁军教头林冲那种强压怒火忍辱含恨的心境,揭示得十分深刻感人。

青衣、花旦的发式有大头、古装头、旗头三类。

大头:舞台上的中、青年妇女,不分身份和年龄一律梳大头。其样式是沿着上额贴若干假发做成的“小弯”,两鬓贴“大楼”片子,括出俊美的脸型。脑后梳圆形发髻,下缀数尺长黑色丝穗,名为线尾子;表示乌发垂肩、光头净面,格外端庄秀丽。未婚少女、侍女丫环则在发髻上梳一倒抓髻,下留辘辘,用以象征她们是黄花幼女。另外,从鬓发插花上看,夫人、小姐使用珠翠绒花;小家碧玉使用绢花;贫困人

家妇女则包一块团布。如果是沦为罪犯人物,鬓发还要留一缕散发。如《女起解》的苏三、《六月雪》的窦娥等,用以表示人物在艰难时不事梳洗的窘态。

过去,许多演员还利用辘辘和鬓发来表现人物,如梅兰芳在《宇宙锋》中的撕鬓动作,表现赵燕喜气急成疯的心境。赵燕侠等在《铁弓缘》中,运用耍辘辘、摆辘辘等细微表演,刻画了陈秀英天真活泼、善良可爱的性格,都是很出色的范例。

古装头:这种发式比较优美自然,也更接近于中国古代妇女的生活实际。据说,京剧舞台上的古装头,是梅兰芳早年依据雕塑画中的古代妇女形象设计的。其样式是在头上挽起蓬松自然的发髻,两鬓贴片子,一绺长发垂于背后,髻上插有珠翠采凤和各种绢花;使人物形象清秀丰满,雍容大方。如《洛神》、《太真外传》、《天女散花》、《霸王别姬》等戏中人物,即是这种发式。

旗头:是少数民族妇女的一种发式。其样式是:在上额一边贴小弯、一边贴大楼片子,按脸型顺向两鬓,头顶的假发髻用黑水纱缠紧,脑后至颈部分梳燕形弯曲假发,名为“燕尾儿”;发上戴上扁下圆呈六角形的“旗头板”,头板下端缀绿穗,中间插上珠翠整凤或大朵绢花,鬓边斜插各色绢花。这种发式既有民族特色,又极为端庄华贵,多为公主和贵妇人的头饰。

属于老旦行当的妇女人物,则戴苍、白两色的“网子”。其样式是:两耳垂垂有鬓发髻,正面额间数颗珠玉的“勒子”,上罩网子,再勒精致或蓝色包头绸条,头顶留发髻儿。太师一类人物,要戴老旦凤冠,官宦富户,头戴发冠、玉簪,贫寒妇女只有发髻而无饰物。

雉翎和狐尾:这是除去老旦行之外,各种人物所常戴用的一种头饰。

雉翎和狐尾,都是中国历代少数民族服饰的一种特征,即常说的“虎裘狐帽”。京剧中就雉翎的人物,一种是年轻小将,表现少年英俊之气。如《群英会》的周瑜、《穆柯寨》的杨宗保,以突出他们血气方刚少年气盛。另一种是含有贬意的,如《花果山》的孙悟空、《穆柯寨》的穆桂英、《八大锤》的陆文龙、《珠帘寨》的李克用、《四郎探母》的杨延辉等,或因他们是占山为王的首领,或因他们流落异族,用雉翎和狐尾表现人物的特定身份或粗莽强悍的性格。

舞台上用的雉翎需六七尺长,于活雉鸡的尾翎才柔软得用。狐尾分大、小两种。小狐尾挂在人物的两鬓,大狐尾从头顶交叉垂至身后。过去,许多著名演员运用翎子表现人物感情方面,是颇见功夫的。如叶盛兰在《群英会》怒骂黄盖时,即用双钩翎、斜翎、抖翎等舞姿,深刻地表现了周瑜的骄矜、轻狂、佯怒、气愤感情变化的。再如南派艺术创造者尚小云在《昭君出塞》中,身披斗篷、头饰翎尾,在杨鞭纵马、左右顾盼和漫步张望等表演中,就是运用各种雉翎舞蹈揭示人物复杂心情的。特别是那俯身圆场的表演,头上的双翎低垂落地,犹如燕子点水采莲翻飞,实在是优美动人。