

含于内而形于外

——浅议京剧艺术中的服装类型化

党建鸣 锦州市京剧团

摘要：京剧是我国戏曲艺术中最具典型性的剧种之一，被称为中国的国粹。作为京剧艺术表现的载体和手段，京剧的服饰与造型也随着京剧艺术的传承与发展成为了一门精致的艺术，它经过漫长的历史演变，是中国传统服饰的积淀。在京剧艺术中，服装造型有着一定的程式和规范，并不是想怎么穿就怎么穿，不同行当的演员表演时要根据角色所处时代、身份地位、形象性格的不同，而穿戴不同，但这种不同要符合京剧服装类型化的要求。

关键词：京剧艺术；服装；类型化；程式化

[中图分类号]：J821 [文献标识码]：A

[文章编号]：1002-2139(2015)-02-160-01

作为京剧艺术表现的载体和手段，京剧的服饰与造型也随着京剧艺术的传承与发展成为了一门精致的艺术，它经过漫长的历史演变，是中国传统服饰的积淀。京剧的服装不是简单的生活服装的模仿与再现，也不是在生活服装基础上的简单加工，它同京剧艺术一样，来源于生活，高于生活，受到社会诸多因素的影响，不仅在京剧中表现人物身份、塑造人物形象、刻画人物性格等方面起着不可低估的作用，而且为强化舞台效果，提高京剧艺术的可视性、感染力、欣赏性等方面也做出了突出的贡献。

京剧服饰大致在清代时期初步成型，现代的京剧服装主要以明代时期的服饰为基础，再吸收其他历代服饰的典型元素，以适合表演为原则，综合美化而成。在京剧艺术中，服装造型有着一定的程式和规范，并不是想怎么穿就怎么穿，不同行当的演员表演时要根据角色所处时代、身份地位、形象性格的不同，而穿戴不同，但这种不同要符合京剧服装类型化的要求。

1、京剧服装类型化受到京剧艺术程式化的影响

在京剧表演的行当中，行当是所要表演剧中人物形象的具体反映。不同行当的唱、念、做、打具有一定的性格色彩，因此各个行当又都有自己的表演程式，它们的台词、唱腔、动作都体现不同人物的性格、身份、地位等。我们都知道，京剧行当主要有生、旦、净、丑，但随着时代的发展，京剧艺术本身也要发展，原先的行当在表演上已经不能表现所有人物性格、年龄以及所处的环境、身份等，所以在原有行当的基础上又产生出更细致的行当支流，像生行中出现了老生、小生、武生，旦行中又出现了老旦、青衣、花旦、武旦、刀马旦等等。新的行当支流的产生，说明原有行当在人物表现上的局限，而新支流通过艺术实践的检验，得到了确认和认可，使得京剧艺术的表演更加趋于完善和成熟。作为京剧艺术的表现之一服装为角色提供外部造型，不同的行当有不同的服饰造型，同一行当的不同支流服饰造型也会有所区别，这就说明京剧的程式化对京剧服装类型具有影响，服饰造型要随着京剧程式化的变化而发展。

2、何谓京剧服装类型化

服装在京剧艺术表现过程中为角色提供外部造型，是京剧表演中不可或缺的重要环节，它在发挥作用的时候会遇到多方面对它的制约，而它要想在艺术工作中发挥作用，就要承认客观因素对自身的制约。京剧服装在设计过程中大都局限于京剧程式，除了在现代戏和新编历史剧中可以适度发挥服装设计者的想法和构思去完成剧目的创造。其他大多还维持京剧原有的衣箱制。在京剧传统剧目表演中，主要人物的演员造型是经过几代京剧艺术家长年累月表演经验的累积，是精华，是浓缩，每个人物有固定的装束，也是观众可以接受习惯了的固定模式。类型化的形成、衣箱制的确立，符合客观表演程式化的需要，同时又反过来巩固了表演程式化和服装的衣箱制以及服装类型化，所以不能也不应该轻易改变。

3、京剧服装类型化的特点

京剧表演分生旦净末丑不同行当，根据不同行当的唱、念、坐、打有不同的表演，京剧服装与京剧表演一样，为了塑造不同人物，京剧服装也分为大衣二衣三衣、盔帽等专业行当，它们各自有各自的作用和使命。作为一门专业，作为为演员塑造人物提供条件的服装造型，我们也要了解其在京剧艺术表演中的特点。

(1) 无季节变化。京剧服装的类型化，决定了在处理不同人物造型时，不会像其他艺术种类一样会考虑时间、季节等外部因素而调整造型服饰。京剧表演中，服饰造型都会按照常规类型去装扮，从不考虑时间季节等外部条件的变化。

(2) 不分朝代。京剧服装的样式品种总共有四五十种，在剧种的服装造型方面不算多，虽然不多，但它却要塑造从上古到明清等诸多朝代、诸多历史故事和诸多人物的造型，这就决定了京剧服装的又一大特点，那就是不分朝代。

(3) 情绪表现类型化。因为服装受到京剧表演程式化的影响，所以京剧的服装在塑造不同人物的不同心情，所处的不同环境时，可根据需要在服装色彩、纹饰上有所变化，但这种变化也只能依据衣箱制中的上五色、下五色去完成，像金碧辉煌的场景和贫困潦倒的境遇，人物的身份和心情可用服装色彩变化来表现，但也要在一定程式内。

综上所述，根据京剧服装在装扮上的特点，能清楚地看到在京剧演出中服装类型化的特点和作用。

京剧服装从现在的状况来看与京剧表演艺术密不可分，京剧表演具有一定的程式化，京剧服装就必然遵循类型化。京剧在艺术上已臻于完善，而京剧的服装也达到了比较完善的境界。要想使京剧的服装造型适合当代审美需求，走出新路，困难很大。从根本上说，京剧服装毕竟是为演员创造角色服务的，所以我们要想京剧服装有所创新改变，根本上要从客观上促使京剧内部产生变革。要从音乐、舞美、导演、服装等多方面的向程式化寻求突破口，这样才能使京剧服装在传统基础上前进一步。