

论清代京剧服装的发展及最终定型

■ 钱晓农 宋鸽

[摘要]本文论述了京剧的形成过程及其艺术价值，分析了京剧之所以成为国粹的原因，总结了京剧服装造型在各个时期的变化发展历程。京剧服装反映了中国古典艺术的审美倾向。民国和文革时期，京剧服装造型随其特定时代的变迁而变化以适应社会审美的需要。今天，京剧因与时代审美需求脱节而逐渐衰落，需要变革以获新生，而服装造型的变化正是其中的一个重要部分。

[关键词]程序化；夸张；概括；变革

引言

中华民族有五千年的悠久历史，有浩瀚精深的传统文化，但若是提起“国粹”一词，相信不少人脑海里最先浮现的是——京剧。为何京剧这一不足二百年历史的戏曲门类，会被冠以“国粹”之名？为何其造型和服装作为国内外认可度极高的中国传统文化标志，在服装设计、产品设计、平面设计等诸多现代设计领域中频频出现？为何京剧尤其是京剧服装造型有如此高的文化认知度？本文将尝试分析一二。

一、京剧的形成

要谈京剧服装，首先要了解京剧的形成。

乾隆55年，徽剧进京，经过将近20年的融合酝酿，多种地方戏种

终于形成了全国性的剧种——京剧。在此过程中，京剧还吸收了昆腔的部分特色，并融合了曲艺、说唱、杂技等艺术，可谓是中国传统艺术的一次精华汇聚。这也是后世称京剧为“国粹”的原因之一；还有一个原因就是，京剧的艺术理念、表演形式充分体现了中国传统文化的审美观：中正端方、善恶分明、空灵写意。此外，京剧的发源地是京城，地理位置的特点也使它比别的剧种有更强的全国性的影响。

二、京剧服装的定型及特点

我们现在所熟悉的京剧服装也就是在此时最终定型。

值得注意的是，在清代中期定型并赋予了程序化的京剧服装，在舞台上却是主要以明朝的服装样式为主。清代的统治者们容许在演前朝戏的时候，可穿明代汉装。因此在舞台上，无论演的是哪一朝代的戏，普遍都穿着明朝的服装样式。经过许多艺术家的提炼、概括、美化、装饰，在明代服装的基础上形成了京剧高度洗练的类型化专用服装，它有着一整套成熟独特的程序化体系：在种类上，只有屈指可数的蟒、靠、帔、褶这四大类；在用色上，主要使用的也不过十种纯色，其中按使用者的身份细分为“上五色”——红、绿、黄、白、黑和“下五色”——紫、粉、蓝、湖、青。但当

他们在舞台上按照一定的程序组合后，就可以代表上至帝王将相下至贩夫走卒的三教九流。

比如关公定然是红脸绿袍，曹操必须是白脸，林冲夜奔要穿黑色，元帅升堂时大将需穿红绿白黑的靠衣。武将的服装纹样要用虎豹之属，文士用梅兰竹菊，谋士多用太极八卦，皇帝就要用龙纹图案——这些都是在京剧的发展过程中约定俗成的套路，是不能随意更改的。什么人物穿什么服装，用什么纹样，色彩又如何搭配，是京剧服装程序化的典型表现，在京剧舞台上，有一句不成文的说法：“宁穿破，不穿错”。

同时，京剧服装还运用了一个重要的概念，那就是“夸张”。比如加长袖子，增厚鞋底，描绘脸谱来增强五官的感染力，用鲜明的颜色对比来突出人物个性（图1）。这些夸张的手法也是使京剧服装成为程序化服装的原因之一。

三、京剧服装与时代变迁

从民国初年到20世纪30年代，京剧艺术达到了鼎盛期。尤其值得一提的是，以梅兰芳为代表的四大名旦锐意革新，积极排演新戏。梅兰芳更是对旦角服装、化妆有创造性发展，形成了独特的艺术风格，世称梅派。他在新编演的《嫦娥奔月》、《天女散花》、《霸王别姬》、《西施》等“古装戏”

图1 舞台上的曹操是一种程序化的形象，和历史上的曹操相去甚远

图2 青春版《牡丹亭》剧照
中，参考“古代仕女画《麻姑献寿图》、敦煌壁画以及神像雕塑设计的一系列古装头面”创造出了一种新的梳妆、扮相形式，在当时反响强烈，突破了旦角仅梳抓髻大头的单一模式，开辟了旦角艺术的新领域。四大名旦对京剧从造型到表演的一系列创新，使得旦行的剧目越来越丰富，逐渐取代了京剧舞台上生行曾经占有的优势地位。

新中国成立后，以《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》为代表的文革样板戏是京剧在新的社会环境中的继承和发展，是当过去的帝王将相、才子佳人题材不再能适应新的社会环境、满足人们新的精神需求时所产生的变迁。

它同样拥有高度完整成熟的程序化体系，生动反映了当时的政治和文化背景，以及普罗大众新的精神需求，被当时民众广泛接受。

上海复旦大学毕业的美国纽约州凡萨大学中国文学与亚洲研究副教授都文伟说：“它的成功在于用传统的方法来表现现代生活，这些具体表现在音乐、人物造型、道具布景等方面改革^④。”

文革样板戏的全民普及，再一次证明了京剧是一种极具生命力的舞台艺术，具有很大变化发展的空间。

四、京剧与京剧服装在今天社会中的境遇

在现代社会，京剧已经由20世纪70年代以前雅俗共赏的全民艺术变成了少数中老年人的小众爱好。

造成这种情况的根源有二：一方面是今天的生活节奏加快，使大众更多倾向于选择快餐文化、网络文化作为精神娱乐，而非需要细细品味其中韵味的优雅、慢节奏的古典文化；另一方面，传统京剧在曲目内容、舞台服饰等方面长久不变、缺乏创新，也很难满足今天的大众尤其是青少年群体对于新奇多变事物的需求。

五、昆曲复兴及昆曲服装变革的启示

面对这种局面，如果仍然把京剧当做文物继承保存，最终会使京剧失去活力，成为博物馆里蒙尘的记忆，只有将它当作一种文化来变化创新，才能使它在发展中延续。在这一点上，曾经为京剧的诞生提供养分、被誉为“百戏之祖”的昆曲已经率先开始了尝试。

2004年4月，由著名作家白先

勇主持制作、苏州昆剧院演出、两岸三地艺术家携手打造的“青春版”昆曲《牡丹亭》开始在世界巡演。青春版昆曲《牡丹亭》“一方面尽量保持昆曲抽象写意、以简驭繁的美学传统，一方面也利用现代剧场的种种概念，来衬托这项古典剧种，使其适应现代观众的视觉要求^⑤”。服装也是该剧的一个重要看点，《牡丹亭》在戏装上全部采用精工苏绣，用色极为淡雅，色彩含灰度很高，着重强调昆曲的含蓄内敛之美（图2）。

青春版《牡丹亭》在北大等高等学府中举行的巡演，吸引了大量的学子和青年观众。当一种古老的艺术有了年轻的观众，就意味着有了继续生存下去的环境。

结语

这些成功的先例印证了“穷则变，变则通”这句至理名言。京剧完整成熟的艺术体系在一定程度上也带来了一成不变的僵化，以至逐渐失去活力，与时代脱节。要使它再度融入今天大众的精神生活，就需要在保留传统精髓的基础上进行多方面的创新。京剧服装，作为京剧程序化语言的重要组成部分，可谓任重道远。

注释：

- ① 谭元杰著：《中国京剧服装图谱》，北京工艺美术出版社，1999年版，第2页。
- ② 中国人民政治协商会议北京市委员会文史资料委员会（编）：《京剧谈往录》，北京出版社，1997年版，第382页。
- ③ 詹丹著：《华人看样板戏》、《文汇报》，2006年8月9日。
- ④ 白先勇著：《姹紫嫣红牡丹亭一四百年青春之梦》，广西师范大学出版社，2004年，第213页。

钱晓农 大连工业大学服装学院 教授
宋鸽 大连工业大学服装学院 助教