

校园体验京剧味道

京剧之所以能成为国粹，并非因为它最高雅、最热闹、最动人，而是因为京剧集纳了百剧的精髓，既能阳春白雪又能下里巴人，不是越剧的温雅婉约，不是昆曲的曲高和寡，却如茶一般，愈品愈浓郁，回味无穷，历久弥香。

本刊记者 刘晓伟

9月16日至22日期间，北京京剧院和北京服装学院（简称北服）创新园联合主办了“梅花香韵”国粹文化体验周活动。在北京服装学院创新园二层传习馆中，观者络绎不绝。有摄影爱好者和服装专业的学生专为精美的京剧服装而来；有京剧票友，奔着京剧表演艺术家胡文阁而来，他们以聆听、交流、试戏的方式，从唱腔、服装、舞美、创作等方面走近京剧，了解京剧。

梅派传人胡文阁现场传艺，并为京剧爱好者释疑

王可欣走进艺术学院的大楼听京剧讲座，一开始完全是冲着胡文阁来的。

9月16日下午，由北京京剧院与北服创新园BIFTPARK联合举办的“梅花香韵”国粹文化体验周开始第一天，京剧大师梅葆玖先生的唯一男旦弟子胡文阁，用清唱的方式，借助手势和身段，演绎了一段经典的《贵妃醉酒》桥段，表现杨贵妃喝醉酒拈花闻香的细节，贵气十足，风情万种。胡文阁一边清唱，一边讲解京剧手势身段与塑造人物细腻感情的微妙关系：“看似一个简单的下蹲式卧鱼，考验的是京剧演员扎实的基本功。”

胡文阁在体验周上接受中央电视台记者的采访 刘晓伟/摄

在以前,听京剧,对王可欣来说压根是不可能的事情。这个北京服装学院服装色彩与功能专业的大二学生,对京剧几近一无所知。她对京剧的印象,也只停留在电视换台闪过的戏剧画面和爷爷收音机里播放的唱段,但她从来没用心听过一句。一般情况是,没等爷爷在自家院子的摇椅上开始闭眼睛晃脑袋开唱,她就已经跑远了。

2014年湖南电视台春节晚会,著名歌手林志炫和梅兰芳(简称梅派)第三代传人胡文阁联袂演出的一场《离人如梦》,让她听得如醉如痴。她突然觉得,京剧,原来也可以如此美妙。

在京剧体验周现场她还一直跟记者推荐:“真心觉得不错。此曲配合湖南卫视精心设置的舞美,简直让人无法自拔。”

现场提问环节,王可欣提到《离人如梦》对自己的影响时,胡文阁的回答颇令人意外:“我并不喜欢在戏台以外的场合抛头露面,一切都是为了京剧艺术文化的传播。京剧需要优质的大众媒介推广和传播,自己有责任去探索和尝试新的渠道和形式。”

自打看过胡文阁的演出,有一个问题一直盘旋在王可欣脑海里:京剧旦角和反串有什么区别?为什么李玉刚的演唱就叫反串,而京剧女声男唱却称为男旦?

对此,胡文阁给出了明确的答复:“旦角,是戏曲演出中出现的专业名词。相比之下,反串,更多应用于非专业场合,小品、歌曲等都可以有反串演出。”他还补充说,男旦的正式叫法是“乾旦”,女旦称为“坤旦”。事实上,胡文阁是近半个世纪以来梅派唯一的乾旦传人。

“乾旦的优势在于,因为女士的声线比较细,长时间听,会感觉比较

刺耳,但乾旦唱起来完全不会有这种感觉,声线靠后、有韵味,久听不厌。”“其实,真正的表演应该忽略男女的性别,而重于对人物角色本身的塑造。”他说。

而王可欣开始觉得,对于像京剧一样的传统文化,也许她不是不喜欢,而是苦于没有真正认识的机会和场合。

会后胡文阁与记者的交谈也提及了京剧传承中的一些尴尬。他告诉记者:“我现阶段的愿望很简单,即使大家不去听戏、学戏,但能知道京剧是国粹,应该被尊重和欣赏,就够了!而这,不仅需要京剧行业内人士单方面的努力,还需要社会和整个媒介力量的推动,打开京剧这扇门,让更多的百姓和

年轻人了解京剧,并引以为傲。”

胡文阁清楚地记得国人曾经对京剧的调侃,“京剧是什么?唱京剧的人有个叫梅艳芳的?”这让他无比心酸。

京剧服装有11类,但没有朝代之分

因为所学专业的缘故,北京服装学院关注京剧服装的学生很多。王可欣半认真地说:“将来没准我还得靠它吃饭呢!”

对于仅有200多年历史的京剧,北京京剧院的服饰道具总监彭仲林,始终不愿意将京剧服装拎出来单说,他认为昆曲、秦腔、豫剧等地方戏都是京剧的鼻祖。京剧之所以成为国粹,是取了百剧精华。

王可欣近距离欣赏京剧服饰 刘晓伟/摄

为了讲解方便，观者能有更直观的感受，彭仲林专程带来了16套京剧服装，配合冠帽履靴等，做现场讲解与展示。传习馆的讲台上，展示板前后挂满了衣服，及其他的服装配饰，冠、帔、履等，五颜六色，摆满了讲台。

凭借多年的工作经验，彭仲林将戏曲服装的品类简单归纳为11个字：冠、帽、盔、蟒、靠、帔、褶、衣、鞋、履、靴。

喜欢京剧的人都知道，京剧服装没有时间概念，没有朝代划分。无论先秦还是清朝都是一样的服装。

“其实也不难理解，中国五千年的文明史，到处都是故事，如果我们演一出戏，就按照朝代故事来设计服装，北京京剧院的衣库早就满了，装不下，东西太多了。”彭仲林开玩笑地说。

王可欣在听讲座的过程中还了解到，戏剧服饰的颜色划分也很有讲究，红色

表示尊贵，常用于帝王宰相，比如项羽、海瑞出场服装都用红色蟒袍，结婚也用红色；白色服饰代表英俊潇洒，但穿在反面人物身上，表现的则是流氓匪气。京剧服装的起源，更多的来源于生活。

“看，这个京剧服饰中常用的草帽圈，实际上是广东一带的渔民戴的渔婆帽，很美。”彭仲林顺手拿起一个跟大家比划。

展台上，一位同学在近距离欣赏京剧服装之后，发现其中一身服装很特别，身上的五爪龙少了一只爪变成了4只爪，名字也奇怪，蟒袍？提问环节他请教彭仲林：“蟒袍上面绣的明明是龙，为什么不直接叫龙袍而要叫蟒袍？”

原来，明朝时，皇帝向有功绩的文武大臣赏赐龙袍，后来，送出去的龙袍渐多，身边有臣子建议，龙袍乃贵重之物，如此下去，恐龙脉不保。皇帝采纳

其建议，削掉龙的一爪，于是就成了四脚蟒，意为大蛇的意思，蟒袍由此得名。之后，哪个戏班子里如果发现有龙袍，是杀头的大罪，没人敢犯上。解放之后，破四旧，将迷信的东西抛弃，蟒袍上的“龙”爪又变成了5只，名字却保留了下来。

20世纪20年代至30年代，是京剧发展的鼎盛时期。以梅兰芳为代表的京剧演员对京剧服装的发展起到了巨大的推动作用。那时候，当红的演员都称为名角儿，他们有一定的经济条件，为了服装更加合身美观，经常自掏腰包制作服装，并在服装制作过程中加入了自己的思维，增进了戏曲服装的多元化。京剧艺术大师梅兰芳先生在筹划排练《天女散花》时，就借鉴了古代绘画作品中的神仙服饰，一改宽大平直的传统服装造型，形成了梅氏古装系列，至今仍是京剧表演中女性角色的主要服饰。

京剧服装的面料、做工都相当讲究。彭仲林带来的16件京剧戏服，全部都是来自北京剧装厂的手工绣件，材质都是绫罗绸缎，每件价值过万。

在京剧的鼎盛时期，戏服上的金线都是金条融化后制成的，全是手工刺绣，上面每一个图案都有不同的寓意。点翠的饰品，更是价格不菲。

现在，社会浮躁之风甚至刮到了京剧服装行业，眼下的京剧服装，不仅有机绣，连服装上的金线，也多半用塑料金了代替了。“不过，内行人一眼就能看出来。”彭仲林说。

彭仲林也是在1976年参加工作以后才明白，京剧服装因为全是丝绸，用天然染料手工染色，所以很“娇贵”，一洗就会花掉。京剧服装自打成品开始，要一直在舞台上使用几十年，用到最后，或者被当做文物保护起来，或者实

观众为喜爱的京剧服饰拍照留念 刘晓伟/摄

在破烂不堪，干脆被当做破烂儿扔掉。

讲规矩的京剧是一剂实在的营养

从始至终，北京九朝会文化公司总经理陈可一直在努力说服大家，给大家讲听京剧的种种好处。其实，在京剧票友的行当里，他绝对是个“菜鸟”，3年前才开始接触京剧。但他告诉记者：“因为京剧，我的幸福指数大大提高了。”

在体验周的票友交流会上，他就自己常看的经典京剧桥段《四郎探母——坐宫》与大家分享感悟，这段京剧他听了上百遍，唱词随口就来：“（铁镜公主）听他言吓得我浑身是汗，十五载到今日才吐真言。原来是杨家将把名姓改换，他思家乡想骨肉不得团圆。”

这出戏，在他看来，完全颂扬的是母性光辉，铁镜公主作为大辽公主，敌对阵营余太君的儿媳，面对隐瞒自己十五载的丈夫，她依然信任当头，表现出对丈夫少有的大度。作为经典桥段，已成为现代人听、学京剧的榜样。他认为，作为国粹的京剧博大精深，对于想要走进它的人而言，京剧有多个入口，唱腔、服饰、乐曲、舞美，只要爱上了，都是对京剧的传承。

而央视戏曲频道编创孙鑫，一直将自己定位为京剧的义工，3年以来，他一直以“梨树下”公益讲座的形式，向大家普及京剧知识，教大家如何欣赏京剧。这次，他抱着同样的目的来到现场与大家交流。

“京剧表演是一门非常讲规矩的艺术，如什么角色什么环境应该穿什么样的服饰。京剧的五个行当：生旦净末丑，有自己严格的服装体系；后台什么人坐什么衣服箱子，也有严格规定：管事人坐账桌；催场人，坐后场门旗包

青衣崔莺莺的扮演者姜亦姗在传习馆留影 北京服装学院传习馆/供图

箱；生行坐二衣箱；旦行坐大衣箱；净行坐盔头箱；末行坐靴包箱，武行上下手坐把子箱；丑行座次不分。”

他强调，京剧的前期准备需要下很大的功夫。一般情况下，剧组至少要提前两个多小时到剧院进行准备。这段时间，导演指导演员走台步、把容易出错的地方再练一遍；一人出场，需要多人帮助化妆、勒头、戴头饰；在化妆间化妆完毕，再到后台候场，工作人员要将当晚所用的道具码放整齐。

在舞台上，京剧演员的临场发挥更不容忽视。即使在业内得到很多奖项的名家，仍然要在舞台演出中不断学习、改进和揣摩。“台上一分钟台下十年功”就是他们的真实写照。

讲解中，北京京剧院的张派青衣崔莺莺的扮演者姜亦姗，与京剧演员一起，为观众表演了一段精彩的《西厢记》选段。

据了解，为了使《西厢记》更加贴近观众的审美需求，姜亦姗对崔莺莺和红娘的服装进行了再设计，她仔细揣摩了人物身份与当时所处的环境，在服装刺绣花纹上下功夫，最终呈现出清丽典雅的人物形象，服饰妆容都不像以前那么艳丽。“不过，也只能在这些地方稍加改动，京剧程式化的东西，如水袖，一定得保留。”姜亦姗说。

体验周的尾声，孙鑫对京剧做了经典总结：“京剧之所以能成为国粹，并非因为它最高雅、最热闹、最动人，而是因为京剧集纳了百剧的精髓，既能阳春白雪又能下里巴人，不是越剧的温雅婉约，不是昆曲的曲高和寡，却如茶一般，愈品愈浓郁，回味无穷，历久弥香。”

“有了程式，有了规矩，使得这门艺术在该严谨的时候严谨，该挥洒的时候更加有张力，也许这在过分强调自由的今天，是一剂实在的营养。”孙鑫强调道。