

京剧传统服装的单一性

朱志祥

(湖南省花鼓戏保护传承中心,湖南长沙410001)

摘要:京剧传统服装要适应表演的程式化,就要运用现有的各种服装样式和各种不同的色彩及纹样,塑造各个历史时期不同类型的剧中人物。

关键词:京剧;传统服装;管理;单一性

中图分类号:J821

文献标识码:A

文章编号:1005-5312(2015)27-0029-01

京剧传统服装管理是京剧表演艺术中不容忽视的一项重要技术,主要为表演各个历史时期的不同类型剧目中人物的穿扮做技术处理。京剧传统服装处理各类人物的主要依据是辖内的各种不同类型的服装样式和不同色彩及纹样。当然更重要的是依靠服装管理技术操作人员所掌握的专业技术来完成。京剧传统服装伴随京剧表演艺术200多年的流长,从表演的唱、念、做、打以及生、旦、净、丑等行当的划分,形成了一套综合性的程式化形式。京剧传统服装在京剧艺术中也形成了一套自己的形式——类型化。舞台美术服装管理技术操作人员只是综合艺术中的一员,要完整体现舞台艺术的综合性,不但是需要服装管理技术操作,还需要化妆、盔箱等综合完成整个的人物造型,所以今天只站在京剧传统服装角度来讲它的单一性。

由于京剧传统服装在京剧艺术的整体中从属于表演,表演的艺术形式又决定了京剧传统服装的特征。又由于京剧艺术在二百余年的长时间里,经受着各个不同历史时期的政治、经济、文化影响,发展到今天,已经成为较为完整的艺术形式,形成了它独有的特色。那么这种特色如何在服装管理上体现,使之于京剧艺术达到既综合整体又协调统一,首先要了解京剧表演的程式化特征。我们知道京剧表演的程式化,有唱的曲牌与板式、念白的规律、做工的抖绣、整冠、武打的程式如小快枪等等。既然是程式,在运用的时候就有她的一套规律,比如:元帅出征前的派兵遣将,它必须现有四员或者八员大将起霸,再是四个龙套站门,最后是元帅上场,通过简单阐述出兵的原因,元帅派兵遣将,发兵等等,这种程式它就是适用于各路元帅以及番将出征前的一种模式。诚然程式化是有它的局限性的,它缺乏创造性,遵守的是固有的模式,但在实践中其实并不是没有它的灵活性和可塑性。所以说,戏曲的程式是千百年一代又一代艺术家对社会生活高度的提炼和概括,是戏曲区别于其他舞台艺术品的根本属性。如果对戏曲取消了程式,那么它的艺术性就会随之丧失。为此京剧传统服装要适应表演的程式化,就要运用现有的各种服装样式和各种不同的色彩及纹样,塑造各个历史时期不同类型的剧中人物。

中国京剧的另一个艺术特征就是京剧表演的虚拟性。从服装管理的角度来看,它的虚拟性,给传统京剧服装的管理带来一种约束,这种约束是谁也超越不了的,只能在这历经了千锤百炼的古老艺术中寻找共存道路,共同展示京剧艺术特征和京剧传统服装的特征。

京剧传统服装在京剧表演长期磨合中逐渐形成了自己的艺

术特征,不分朝代:京剧传统服装本身所管辖的各种类型款式,属于样式化。同一件服装样式,它可以给不同历史人物穿着,上自上古下至明清,如殷纣王穿黄蟒,春秋姬穿黄蟒,唐王李世民也穿黄蟒。又如反映清朝的《洪母骂畴》中的洪承畴穿清式典型朝服,而北宋剧目《四郎探母》中的大舅萧太后等则也穿清朝服饰。

不分季节:每一件服装样式,它都明确给哪个人物穿或者哪一种类型人物穿。往往一个人物在他一生中,也就是说在剧目中他能出现的场面,始终都穿一件服装样式,所以说它不分春夏秋冬。如果说有些剧目能出现季节性的话,也只能说它反映的是地域特点。比较明显的是番邦的服饰,由于番邦西域寒冷,所以在服装某个部分给予装饰或者点缀,如番邦盔帽上装点皮毛。如果搭上使用的道具与季节相矛盾,那么说明这些道具是与季节变更无关的,应该是由它的人物特定身份所决定的。如三国戏中的诸葛亮,从出山后,每出戏上场时都拿羽毛扇。又如《艳阳楼》中的高登,在春光明媚的上坟时节也手拿大扇。可是,这种与季节相矛盾的人物和场面是京剧表演艺术中的一种表演形式,是以说明京剧艺术在舞台时空中不分季节。

京剧艺术代表着我国戏曲舞台艺术的精粹,它以梅兰芳表演体系驻立于世界舞台表演艺术之极,如何保持一颗对传统、对经典的敬畏之心,传承、保护,是我们这一代人的责任与义务。与此同时,谨遵传统规矩,把握京剧传统服装管理的特征,使之与表演浑然一体,更是这个专业的从业者要牢记的。