

京剧戏服绣活图案风格概述

◆ 曲义

摘要: 本文概述了京剧传统戏服绣活图案的基本内涵,分别从图案的内容、构成形式和图案色彩三个方面,分析其单纯具象美、单纯抽象美与具象中的抽象美、构成形式的平面美和立体美,以及色彩的程式美与异同美。旨在尝试拓展京剧传统戏服的研究视角,丰富刺绣艺术和图案学的研究理论。

关键词: 京剧戏服 绣活图案 艺术语言 审美传统

中图分类号: J0 **文献标识码:** A

京剧是中国的国粹,它以其厚重的历史、众多的流派、缤纷的剧目、生动的剧情、铿锵的乐曲、淋漓的表演和悠扬的唱腔,成为中国戏曲剧种中流传最广的戏曲艺术形式。除此之外,京剧戏服也以其考究的服饰构成、炫目的服饰色彩和精妙的绣活图案令人叹为观止。

绣活戏服在京剧服饰中约占八成,它是在长期的艺术实践过程中通过不断提炼优秀历史文化元素进行构思,进而转化为直观的艺术形象,并在艺术表演过程中刻意夸张人物特点,使形象得以升华。刺绣图案,极富形式美感。除绣活戏服外,绣活图案广见于头饰、肩饰、领饰、衣身、袖身、袖口、腰饰、下摆、衣裙和足饰。归纳起来,传统京剧戏服绣活图案的艺术风格主要可以概括为以下几点。

一、内容的具象美与抽象美

京剧传统戏服绣活纹样的主要来源是历代织锦纹样,此外,还从建筑雕花、彩绘及彩绘瓷器等工艺美术中提取了部分纹样加以借鉴。戏服绣活纹样主要有自然纹样、动物纹样、臆造纹样及组合纹样四种。从艺术传达的角度来说,上述纹样主要有单纯具象、单纯抽象和具象中的抽象三种类型。

(一) 单纯具象型

单纯具象型绣活图案是以纯写实性的具象装饰为目的,以团花纹样、花边纹样和角隅纹样最为常见,另外还有附着在各类单独纹样、适合纹样、补子纹样和四方连续纹样上的卷云纹、瓦当纹、回形纹和月痕纹等。

(二) 单纯抽象型

京剧艺术源于生活又高于生活,戏服图案是在生活化的基础上加以提炼,进而得以艺术化再生的再生产物。

京剧的场景常常包罗万象,或集不同时令植物纹样为一体,或绣日月同辉为一身,或因场地的局限在舞台上以四面黄牙旗帜喻示百万雄师,或以一面水波纹的浪旗来喻示江河湖海。所有这些,都是用以点带面的京剧程式化处理方式进行的场景概括概括。

(三) 具象抽象型

具象抽象类型的绣活图案是通过具象的形态来表现一些看似具象实则具有抽象象征寓意并能引起观众共鸣的图案纹样。具象抽象的图案有助于塑造人物形象,具有一定的祈福纳吉寓意。如龙凤图案和鳞水纹的运用,就是为了彰显皇帝与皇后高贵而威严的身份地位;牡丹是地位高贵的女性的专属图案,在贵夫人戏服上的运用很普遍;文武官员戏服上不同的飞禽和走兽补子图案的寓意亦是如此。总而言之,用绣活图案来象征角色的身份地位是我国古代森严的等级规制在京剧戏服上的反映。纳吉性质的图案主题美好、构图合理、色彩喜庆,是人们向往幸福生活的纹样化直观体现。“卍”纹就是常见的吉祥符号,取其谐音,有万寿无疆、万事如意和江山万统之意;三花脸和开口跳的戏服多刺绣形态轻盈的浮蝶儿和燕雀图案,暗示角色富有灵便性与卓越的身手;书生雅士常以托物言志的诗词和文人画中的“四君子”——梅兰竹菊为绣活图案,以示高洁正直;权谋者的戏服常以周易八卦、太极两仪和八仙八宝类纹样饰之,塑造其神机妙算的形象。

二、形式的平视美与立体美

构成形式的丰富多样是体现传统戏服绣活图案形式美的关键所在,构成形式囊括了现代图案学中的一切美学要素。折、团、边、散、角等纹样美不胜收,以单独、

■ 京剧《牡丹亭》中杜丽娘戏装

连续或组合的形式绣于戏服之上。从空间的构成形式上来说,京剧绣活戏服图案既有平视体构成的直观美,又蕴含立视体构成的层次美。

(一) 平视美

京剧绣活戏服以完全平视的构图来直观地展现图案纹样的轮廓与细节,与正常逻辑相同或相悖的各类形象皆可统一而不对立。戏服图案平衡布局、对称式布局、疏密式布局和边缘式布局繁而不杂,使京剧戏服具有极富视觉冲击力的平视效果。

京剧《牡丹亭》中杜丽娘的古典少女形象给人留下深刻的印象。在主人公帽领霞帔上的象征爱情的蝶恋花图案中,门襟两侧的佩兰与彩蝶形态虽不对称,但却交相辉映成平衡式布局,从侧面反映出古代年轻女性为了真爱不向传统封建观念低头的进步思想(上图)。

另外,文武须生戏服和女老旦衣上常常采用对称式图案布局,目的就是为了让衬长者老成持重的性格特点;文武丑角在京剧情节中大多能活跃气氛、娱乐观众,故其戏服图案多以自由灵巧的疏密式布局为主;角隅花和边饰花等边缘装饰布局在青衣和小生的戏服中最为突出,在整体素面的基础上突出人物的俊秀雅致的性格特点。

(二) 立体美

京剧传统戏服图案的立体美主要是针对刺绣而言。飞针走线的刺绣艺术是我国珍贵的传统工艺美术之一,通过绣线的层层堆积,最终在戏服面料上形成了五彩斑斓的浮雕效果。传统京剧戏服刺绣以北派京绣为主,京绣作品丰富精细、色彩明艳,是我国六大名绣之一。为了增强绣活图案的舞台效果,往往在平绣的基础上施以彩线绣、珠片绣和金银线绣等十分华贵耀眼的材料与绣法。

好的戏服图案设计需要精湛的刺绣针法加以实现,京绣在发展过程中,虽因清代极尽装饰、面面俱到的繁缛风格对京剧戏服产生过一定的负面影响,但在之后的艺术生产活动中,戏服工匠结合京剧表演艺术的实际情况,总结出了许多重点突出、省时省力、表现力强的绣法。以常用的五彩绒绣为例,传统绒绣齐平、亮润的规制因舞台与

观众之间纵向距离的存在而简化了部分细节的套色,同样达到了舞台服装对于刺绣形式感和立体美的要求。

三、色彩的程式美与异同美

京剧行话讲“远看色彩近看花”。演员登台时,首先映入观众眼帘的是其光鲜明艳的戏服色彩,而戏服绣活图案则要通过不同色彩的绣线得以呈现。京剧戏服绣活图案,常用对比色和三原色的绣线,且色彩的纯度高,体现了异同美和程式美的艺术风格。

(一) 程式美

色彩的程式美是京剧戏服制作工匠在长期的艺术实践活动中所积累的色彩感知的艺术再现,主要表现在制作者对于戏剧人物角色身份和品格的情感性表达上。例如正黄是古代帝王角色戏服的专属绣活用色,包拯的黑蟒袍绣活寓意主人公刚直公正,云长的绿靠绣活彰显云长忠义刚猛的彪悍,子龙的白靠则示其俊雅。

(二) 异同美

京剧戏服的用色早有定制,剧情中主角和位高者多用上五色,配角多用下五色。上五色包括红、黄、黑、白、绿,下五色包括紫、蓝、湖蓝、粉红和黄绿(或深红)。上述10种颜色中,在各流派京剧剧种和剧目中出现频率最高的是红色和黑色,自周代皇帝的冕服开始,红黑便因其有彩色和无彩色不同的色彩属性,以及与他色配色的协调性而大量运用。为了避免红绿等排斥性较强的对比色同时使用所带来的视觉冲突,京剧传统戏服绣活运用了不等量的配色原理,即以扩大一方的用色面积,降低另一方的用色面积来弱化可能会带来的视觉冲突。此外,“无极色”具有极好的色彩协调功能,如金银线一类反射性强的无极色的灵活运用起到了良好的趋同作用。综上所述,京剧传统戏服绣活图案的异同美便在于此。

结 语

京剧传统戏服绣活图案源远流长,既凝结了我国传统工艺美术装饰图案的精华,又从京剧艺术自身出发,注重不同艺术形式相结合的合理性,是一代代戏服工匠集体智慧的结晶。相信随着人们对于我国优秀传统文化艺术研究的不断深入,京剧传统戏服绣活图案将受到越来越多的关注。

参考文献:

- [1] 崔唯. 图案造型基础 [M]. 北京: 中国纺织出版社, 2004.
- [2] <http://cache.baiducontent.com>.
- [3] 孙颖. 剧装图案 [M]. 北京: 北京工艺美术出版社, 2004.
- [4] 程刚. 传统京剧中的装饰艺术研究 [D]. 保定: 河北大学, 2008.