

浅谈京剧服装中色彩和图案的艺术特点

公正雅

(开封大学 艺术设计学院, 河南 开封 475000)

【摘要】京剧是展现舞台文化艺术特征的一门艺术,在色彩搭配方面颇有讲究,很需要时间去推敲,因而更具创新效果。本文主要介绍京剧服饰的有关知识,帮助了解京剧的定义和其服饰的颜色延伸,详细阐述京剧在颜色和图案上体现出的各类艺术特征,带动观众审美提升,让观众在充分了解文化背景的基础上,了解京剧内在文化底蕴,提高京剧服装的艺术性和美感,让其被更多人所欣赏和认知。

【关键词】京剧服装;色彩;图案

中图分类号: J821.5

文献标志码: A

文章编号: 1007-0125(2016)03-0033-02

京剧在百年时光打磨中,既有着对前者文化的继承,也有着对后者文化的传承,并且通过各个朝代京剧艺术家对京剧的改良和变革,是的京剧逐步适应受众群的需求,唱腔和表演艺术不断深化,在舞台上呈现出一幅精美的画卷。在这一画卷中,服饰是画面的直观呈现手法,极具艺术性的视觉冲击力,由于色彩图案的不同,表演中需展现出与其相配的文化内涵,并通过服饰让观众判断人物的身份和情感起伏。

一、京剧服装的概述

(一) 京剧的定义

京剧是中国的一门古老艺术,在我国源远流长,是中国的国粹之一,其中很多唱词语言精练、内容详实,代表中国文化,蕴含古今趣事,距其形成已有两百年历史。京剧的演变基础是徽戏和汉戏,再经过其他戏曲特长的融合和时代的改良,才形成今天的京剧。

(二) 京剧服装色彩个性鲜明

京剧中,服饰代表着中国文化的演变发展,很多细微的服饰装饰都体现出京戏精益求精和中国文化的博大精深。京剧服装颜色艳丽,体现出程式化特征。京剧服饰色彩的审美与文化密切联系,中国的文化中更多提倡文化的统一性,颜色多为柔和的色调,这在中国很多地方艺术上都能清晰地体现出来。戏曲主要是把生活中的人和事体现在舞台上,反应生活,但是和生活还有一段距离,因而戏曲的创作主要是在时间基础上逐步沉淀,戏曲要进行实质性突破的机会很小。

人们通过色彩感知世界,因而无论从心理还是艺术层面,观察服装的色彩,都能在客观上体现出人物的性格,这与中国文化有着密切的关系。京剧的服饰色彩搭配也与京剧整个服装道具舞台有着紧密联系,观众可以通过服饰色彩和脸谱判断出演员充当的角色,也可以对其中的人物关系、地位轻重做出初步判断,这将有助于观众对京剧的理解,这是体现出京剧艺术特征的核心。

二、京剧服装色彩体现的艺术特征

(一) 京剧服装色彩的强烈象征意义

京剧中的服装色彩与中国传统文化中的“五行”有联系。远古时代,人类生产能力有限,所以色彩方面更多关注于自然颜色,因而黑白红成为原始社会最早发现的色彩。随着生产力水平的逐年提升,战国时期社会动荡,大量文化相互撞击,传统文化中涌现出了“五行学说”,

这是色彩运用的基础理念。“金木水火土”对应着“白青黑黄赤”,历史的变化发展中,五色体现也成为中国文化的代表颜色,大众审美也基于此。

从色彩象征角度考虑问题,可以看出,在京剧中不同的人物对其色彩变化都有着不同的要求,因而为了区别各类人物,颜色成为划分其特征的主要辨识因素。颜色不但在区分人物身份贵重方面起到重要作用,在性格方面也有着极为重要的作用,比如性格比较坚强的人物多用红色服饰体现,黑色服饰主要代表人物的性格刚正不阿,比如我们经常在京剧中看见的包公就身穿黑色蟒袍,体现其性格中的刚正。由此可见京剧服饰在颜色上需要交汇处诸多复杂因素,在复杂手段的交相呼应下,舞台上的人物更具有鲜明性格,也能呈现出不同的特性。

(二) 京剧服饰色彩的装饰性

服饰在京剧舞台上不但要提升其具体的舞台效果,还要体现各类人物的形象,而色彩融合其中起着关键性的装饰作用。不同的装饰纹理在不同的人物身上都有着不尽相同的寓意,其色彩的运用主要体现在两个方面,第一需要区分人物的各类性质,另外一个方面要加大其自身的装饰性。最终让人物整体形象更具有冲击力,也烘托出人物的具体形象特征。

三、京剧服装图案的艺术特征

(一) 象征意义和程式化

第一,写实图案,写实图案主要刻画飞禽走兽,另外培养花鸟虫鱼等纹饰。这些图案一方面有着美观需求,另外一方面也有着其独特的内涵和寓意。比如,图腾中五爪龙纹是帝王专属的图案,如果龙纹的爪子个数是四爪,那代表蟒,其中细节的变化意义有着很大的不同。因而通过这些细节也能看出古代封建设计鲜明的文化等级。第二,象征性图案,象征性图案主要的目的是体现封建社会中森严的等级制度。在象征性图案中也能体现出吉祥如意的美好祝愿,比如,京剧中经常看见的仙鹤松或者青松其深刻含义是对老旦的祝愿,另外也可以用岁寒三君子的图案,寓意文人墨客的高洁品质。第三,装饰性图案,这些图案主要是美化京剧服饰,相当于古代建筑和器皿上面的装饰图案,没有任何实质的作用,主要是体现其美观性,另外根据图案的样式也体现出服饰体现的年代背景,帮助观众判断故事背景,并且也能美化服饰,让其图形更具有花纹的繁复(下接第35页)

之前,首先要把自己的情绪带进该角色此时的思想感情,才能够把该角色所唱的内涵深刻反映出来。清代声乐理论家徐大椿在《乐府传声》中说:“唱曲之法,不但声之宜讲,而得曲之情宜重。”所以,在唱唱腔时,不仅仅把作品唱下来,而且还要把内心真实的情感唱出来,以引起观众的共鸣,收到良好的效果。

那么怎样才具备“感动观众的才能”呢?我觉得应该从以下几方面去把握:首先,应该熟读剧本,剧本乃一剧之本,只有了解了剧情,吃透了其唱段所要表达的唱词内容,在唱腔时才会有此时此景的感觉;其次,理解剧中的人物性格,只有理解了人物性格,才会进入角色,把自己的感情和人物思想融合在一起,这样在唱唱腔时才会体现出剧中人的情感;然后,确定剧中人物在该剧中的流派,掌握该流派的唱法,发挥她的风格特点,结合以上三点,基本上就能做到以情带腔了。

三、努力学习党的“三个代表”理论知识,提高文化修养,与时俱进,使唱腔富有鲜明的时代特征

以上介绍的两方面是唱好越剧的基础,而要使唱腔富有鲜明的时代特征,则必须主动学习党的“三个代表”理论,要代表先进文化的前进方向,心里时刻要有为人民演唱的思想。因此我们本身就一定要有一个坚定的政治立场。作为一个基层工作者,必须时刻以党员的标准来要求自己,不断学习先进文化,思想上时刻和党保持

一致。因此,基层工作者仅仅学习发声方法和技巧是不够的,还需要不断地学习党的政治理论、提高自己的文化修养。我们演唱任何一段唱腔,都有一个研究、理解、处理的过程,如果对此一无所知,就无法理解剧本,达不到艺术表现的境界。任何动人的唱腔,都是平时生活 and 艺术积累在内心用自己的思想认识融化后的产物,有了深厚的文化修养和时刻为人民服务的思想,才能领会唱词的内容和感情;有了坚定的政治立场,才能把它正确地向人民群众来表达。只有有了党的理论的指导,才能代表先进文化的前进方向,才能让自己的唱腔富有鲜明的时代气息。

四、结语

如何使唱腔富有时代气息?上面的回答可能还不十分全面。它并不只包括上述三方面,还有先进的科学技术对它的影响等等,总之它是多方面的综合,仅凭天赋的条件是难以完成的,它是一个漫长的、循序渐进的学习训练和各方面综合过程,同时也是一个需要自我解剖和自我分析的过程,还是一个不断积累和提高的过程。凭借着越剧形成以来多年的历史积累和本世纪一百年来丰富经验,凭借着这支历经艰苦磨练的团结奋进的队伍,在江泽民同志关于“三个代表”思想的指引下,我们有充分的信心,努力使唱腔富有鲜明的时代气息,把具有鲜明民族特色和时代精神的越剧艺术带进新世纪,对世界文明的发展进步做出新的贡献!

(上接第33页)

美感。第四,艺术表现形式夸张,在京剧中,为了表现其夸张的艺术形式,不仅仅在服饰上面,在脸谱上面也要有所体现,具体而言,能够看到不同时节的花鸟虫鱼呈现在一件服饰上,另外也能够看到飞禽以及走兽都出现在同一个人的服饰上,另外白天和黑夜等对比事物也出现在统一件服饰上面,这些装饰呈现更多浪漫主义色彩,让京剧的服饰色彩丰富多样,给观众喜气洋洋之感。

(二)简单繁琐搭配适宜

京剧服饰图案有着细微变化,一成不变的情况不存在,由于其变化主要依据是文化,在文化的多元化发展进程中,服饰的搭配变得更为繁复,但是复杂不代表凌乱,复杂中也彰显简明。在进行搭配的过程中,了解搭配形式分为几类:散摆花纹、折枝花饰等,这些搭配可以单独出现,也能和其他搭配配合,就《游园惊梦》为例子,在该戏剧中可以看到杜十娘身上的折枝花装饰,花饰主要特点体现其布局的平衡性,另外老旦的角色扮演方面,比较常用的花纹是箭衣图案,这些图案主要代表角色的内心平和。就散摆花纹为例,这类花纹在武丑角色中应用较为广泛,常见的样式是蝴蝶,装饰图案大小各异,方圆不等,相互搭配中有着较为精良的布局,主要彰显人物性格中幽默和风趣。

边饰花纹,主要的运用颜色多体现出对角色的装饰作用,比如在装饰过程中经常运用的流云图形,这类图形多体现在青衣角色上,还有对称花纹,这些图案是应用在旦角身上的图案,有着这类装饰体现出文雅的性格,

所以小的对称图案更能彰显人物这一性格。

(三)图案的立体美感

为了让图案更具立体化,所以京剧服饰常用的装饰方式是刺绣,这些立体图案的彰显方式让图案呈现出更多立体化形式,凸出的图案风格增强服饰的可观性,在戏服中,运用精细的绣工加以亮片衬托,配合舞台灯光,让戏服更加夺目,为观众呈现出美的享受,增添图案的色彩度和精美程度,也增强戏曲表演的颜色。

四、结语

京剧服饰主要是在人民生活中逐步转变,形成带有浓厚人文色彩的整体服饰,这些服饰身上体现出的专业、规范,在很大程度上,都能直观的体现其基本视角中的特殊色彩呈现形式,并且在表达京剧意境中,表现出京剧表演的深意。本文通过系统研究其色彩的各项作用和艺术风格,表达出生活中的美,艺术是深刻刻画生活的基础,更在此体现出中华文化的美感,所以这项美值得延续下去。

参考文献:

- [1] 赖慧娟.美哉京剧服装——浅探京剧服装色彩及图案的艺术特点[J].江苏纺织,2014,(04):32-34.
- [2] 张犁,程甘霖.京剧服装中戏曲符号的呈现及美学特征[J].西安工程大学学报,2014,(05):3-5.
- [3] 张嘉秋,梁绘影.京剧视觉元素在针织服装设计中的应用研究[J].纺织导报,2012,(07):3-5.