

舞台服装造型艺术研究——以京剧中的服装效果为例

周生力

(常州纺织服装职业技术学院 江苏 常州 213164)

【摘要】舞台服装是舞台艺术表现中非常重要的组成部分，舞美效果的达成在很大程度上依赖于舞台表演中人物的服饰效果，所以舞台服装造型艺术是非常值得研究的。本文以京剧为例，通过分析京剧服装的造型、京剧服装所表现的内涵等方面，对舞台服装造型艺术进行研究，研究结果认为，舞台服装造型应该追求一种动态、和谐之美感，这样才能赋予舞台表演更大的艺术感染力。

【关键词】舞台服装；造型艺术；京剧；服装效果

中图分类号：J821.5

文献标志码：A

文章编号：1007-0125(2016)06-0023-02

舞台效果的形成要靠布景、灯光、化妆、服装、道具等综合要素。服装造型在过去一段时间内不被重视，人们认为舞台剧种的表演主要是依靠化妆、舞台布景氛围等，尤其是在京剧表演中，由于传统艺术的一些束缚，导致人物的服装造型墨守成规，基本上很少有创新元素，也就无法带来视觉上的新体验。

一、服装造型及其在京剧表演中的重要性分析

服装造型艺术是各种要素构成的总体的艺术效果，这些要素依据不同的标准，可以这样来划分：比如从具体造型标准上划分，可以分成款式、配色和面料三个要素；从抽象造型标准上划分，可以分成点、线、面、形、体、色、质、光等要素；从服装造型的部件上划分，可以分成鞋帽、外衣、内衣和装饰品等要素。本文在研究过程中主要采用的是第一种划分方法。

京剧是综合性表演艺术，其表演效果主要依靠唱（歌唱）、念（念白）、做（表演）、打（武打）、舞（舞蹈）来表现，而其独特的风格艺术则主要依靠造型艺术来表现，京剧的造型艺术主要分为人物造型、服装造型、头饰造型和脸谱造型等，根据京剧的角色、舞台效果的需要，服装造型一般都富有角色特征，能够对应舞台上的艺术氛围，表达出剧作需要传达的思想，并且也能够对应京剧中每种角色的不同特点。服装造型的任务就是能够根据剧目内容和其他一些具体的需求，配合舞台环境、灯光等，营造出最能够烘托人物性格、表现舞台效果的服装搭配。服装搭配得当，会起到创造剧中环境和角色的外部形象、渲染舞台气氛的效果。在整体服装造型方面，首先要把握视觉效果的均衡性。达芬奇认为，美感的营造最重要的在于各个部位的神圣比例，这对于任何美的事物都一样，因此需要注重京剧表演中的服装造型和搭配在视觉美学元素中的和谐比例关系，从而达到艺术感的整体均衡。在舞台艺术的线条和视觉图像把握上，需要对服装色彩的调和进行一定的搭配，因为不同的色彩能够表现出不同的人物性格，能够有不同的表现效果，也就能带给观众不同的情感暗示，传达出剧目不同的情感和内涵。所以服装色彩的造型搭配在京剧表演中是非常重要的一个环节，其对于整个京剧表演过程中的构

图而言起到了协调、均衡的作用。服装造型的塑造是舞台美术设计的基础部分，从实践上来看，任何一套服装都既能体现出不同的人物性格，又能体现出剧目的风格，表达出京剧剧目中蕴涵的思想感情。

二、京剧舞台表演服装造型的元素分析

本文将京剧舞台表演的服装造型分为三个方面，即款式、配色与面料。下面分别对这三个元素进行分析。

（一）款式元素

京剧的服装称为行头，是人物造型与表演的重要因素之一。艺术家们设计制作出了一套程式化、装饰化并有利于表演的服装体系。京剧服装的规格样式以明代服饰为基础，结合表演的需要，经过数代艺术家的发展、改革，形成了一套完整、系统的穿戴规则。京剧服装造型的优点在于它不受时代、地区、季节限制，通过互相穿插变化，塑造出众多的人物形象，但也有其缺点，由于京剧发展历史悠久，所以很多传统剧目的服饰都是沿袭以往的风格，这样在服装搭配上就很难看到创新，大多数都是囿于传统，不敢突破创新。

实际上，京剧的服装款式非常值得探讨。目前的京剧表演中，服装款式的划分分为富贵衣、蟒袍等五十多种主衣，有些是根据角色来划分的，比如太监衣、官衣、宫装等；有些是根据性别来划分的，比如男蟒袍和女蟒袍；有些是根据角色的具体需要来划分的，比如罪衣、孝衣等。在副款式中，还包含了五十多种款式，其中有男女靠、采莲衣、兵卒坎等，也可以按照性别、身份和角色需要进行具体划分，在不同的舞台情景中有不同的服饰搭配等。仅仅从这些款式上来说，对其进行搭配就能够产生很多不同的效果，比如《古城会》中的关羽和《贵妃醉酒》中的杨玉环这两个人物，虽然是一男一女，人物性格、所处历史环境等迥然不同，但是在某些编排中，服装都设计成齐肩圆领、大襟、阔袖（带水袖），袍长及足，具有庄重感，周身利用金丝线或是银丝线来刺绣成衣，这是因为两者都是富贵之人，前者是大将，而且长得非常英俊，后者是一代贵妃，长得娇媚动人，所以款式上就会偏向于富贵感，比较喜欢用正装来展现人物性格和背景特征。

(二) 配色元素

京剧服装搭配中的配色也是非常重要的原色。目前在大多数的京剧剧目中,人物服饰的色彩分为黄、红、绿、白和黑色这五种颜色,然后还有紫色、蓝色等副色,当然,实际上副色并不仅仅只有五种,还有非常多的其他配色,也是根据场景进行调配的。上述的这些颜色大部分都是鲜艳明快的,除了个别角色的需要以外,大部分根据人物身份、地位和年龄等选择色彩,在造型上比较重视对性格特色的烘托。在京剧中,角色类型可以分为生、旦、净、末、丑五种,这五种角色因为彼此的代表形象截然不同,所以服装的配色也迥异。

不仅如此,京剧中服装色彩的搭配与人物的性格特征还要有对照。如包公的形象,不管在哪个版本的表演中,包青天都是穿着黑色蟒袍的,黑色本来就代表着庄重和严肃感,与包青天刚直不阿、正义凛然的性格相配合,黑色蟒袍能够凸显出包公形象的威严。再看关公的形象,为了突出他忠烈、义薄云天的性格,所以一般让他身着绿色蟒袍,这样就与其红脸形成了对照,能够突出他智勇双全而且耿直的性格,并且在舞台上也能营造出非常好的效果,红色和绿色的对照,使其人物形象更加鲜明、更加具有典型意义。

(三) 面料元素

传统戏衣的质料主要有绸、缎、绉等,而且为了突出图案,很多衣服上会用金丝线、银丝线绣出非常精美的图案,这些图案有龙、兽等各种花纹,很多都具有浓郁的民间和民族气息。图案的作用主要是装饰和美化,这对于突出人物性格而言意义重大。面料有时候也要受到人物塑造方面的制约,比如对于宫廷中的人物服饰而言,自然一般会采用绸缎等,面料上也以光泽度、颜色和柔顺度进行区分;一般穷苦人民、老百姓,则用布料的居多;士兵则选用铠甲,符合身份需要,而且显得有威严感。

以上这三种元素的搭配,更加突出了人物的背景、人物的性格,对于熟悉传统文化的观众来说,还能够烘托剧情、点明剧情发生的环境等,这就比语言和独白更加传神地将剧目、人物想要表现的一些元素无声地表达了出来,不仅调动了演员的潜在表演情怀,而且给予观众非常好的舞台艺术效果,使观众能够更加直观地了解人物的性格和所处背景,并且对剧情内涵的把握更加深入。

三、京剧服装造型的艺术效果分析

(一) 推动剧情发展

在京剧中,编剧的丰富想象成就了精彩的剧情,而将这种剧情传达给观众的过程中,需要一系列要素去烘托,其中人物、故事情节都可以进行合理的虚构,但在服装造型上却要符合历史背景、人物性格等,服装不仅仅是京剧表演中的一个要素,也是京剧表演中剧情推动的重要构件,正如京剧表演艺术大师们所说的那样:“真是生活,假是艺术。”至于艺术的真假怎么调配,即舞台上有多少内容是来源于生活、多少是出自艺术的加工,则要看创作的具体情况和环境。京剧是非常有感染力的

艺术,这种感染力也表现在服装造型方面,夸张技巧也能够通过服装艺术的搭配来表现。

(二) 烘托舞台气氛

京剧作为中国戏曲的代表剧种,其舞台效果大部分是气势磅礴的,京剧的表现力也是夸张、具有感染力的,所以舞台氛围非常重要,京剧服装的搭配能够很好地承载舞台氛围营造中最重要的任务,不同的服装能够把舞台气氛的烘托提升到不同层次,比如:在《水漫金山》的剧目中,白娘子一身白衣,白褶子、白腰包。使用这样通体的白色造型,就是为了烘托白娘子所处的环境,她不过是为了追求一段爱情,但是代表着封建礼教的法海却一定要来破坏,白娘子的反抗不仅是反抗人妖为何不能相恋的制度,也是反抗封建社会的礼教,从某种意义上来说,一身白色,不仅仅表达了白娘子圣洁、美丽的人物特征,也代表着她的反抗,烘托了水漫金山时的舞台气氛,营造出了一悲壮而且无奈的气氛。

(三) 塑造剧中人物

京剧为了表现剧中人物的身份、地位和性格,其服装从类型上已具有了对人物身份进行规范的作用。因此,在京剧舞台上既看不到宋江穿蟒袍,也看不到皇帝穿褶子。《望江亭》剧中的谭记儿由于是学士夫人的身份,亡夫后在道观避难所穿服装却是素花帔,但当她为前去引诱杨衙内而扮作渔妇时,就要穿褶子而不能穿帔了。穆桂英与扈三娘都是女将,但京剧中的穆桂英却穿硬靠,扈三娘穿改良靠,这是因为改良靠是由硬靠改良而来,虽然服装样式轻盈、美观,穿着方便,但从地位看要低于硬靠,这应与扈三娘并非正统军营出身有直接关系。

四、结语

一个舞台就是一个小的世界,有不同的演出剧目、不同的演出要求的变动。在京剧表演中,只有服装造型的设计合理,才能够塑造出典型的人物形象、烘托舞台气氛以及展现出剧情的发展。本研究以京剧为例,通过分析京剧服装的造型、京剧服装所表现的内涵等,对舞台服装造型艺术进行了研究,研究结果认为,舞台服装造型应该追求一种动态、和谐之美感,这样才能赋予舞台表演更大的艺术感染力。

参考文献:

- [1] 姚振中,孙惠柱. 阅读舞台: 舞台美术卷[M]. 上海: 上海百家出版社, 2008.234-235.
- [2] 韩耀红. 解析服装造型设计发展的影响因素[J]. 人文论坛, 2009,(8):34-35.
- [3] 匡自林, 周少华. 服装结构造型研究[J]. 广西轻工业, 2011,(8):123-124.
- [4] 彭静. 京剧服饰审美中的满族意识与符号意义[D]. 南昌: 东华理工大学, 2012.34-35.

作者简介:

周生力(1971-),男,山东梁山人,常州纺织服装职业技术学院一级舞美设计师、教授,研究方向:艺术设计、人物造型设计。