

京剧服饰中色彩的作用

■ 刘思

摘要:黑暗中,一束灯光打在一袭华服的“杨贵妃”身上,指若兰花,莲步轻移,珠翠玉钗在微微颤动之间抖落满眼璀璨,那种“上台全凭眼,一切心中生”的感觉。同时,那一起、一落、一进、一退、一侧的每个身段或动作,加上五彩斑斓的戏剧服饰,完美的展现给们,这眼前的景象使人产生一种时空轮回的幻觉:这就是京剧的服饰所具有独特所在,也是享誉中外的原因。京剧服饰是写意艺术,在用色上是更注重装饰性和整体性,使用象征、变形等夸张手段,依据各类人物设计的服装,着重于服务舞台美学和人物的身份、性格,使服装有了鲜明的美学特征。

关键词: 京剧 色彩 服饰 作用

京剧的服饰成型于清代,规格样式是以明代(1368年-1644年)服饰为基础,吸收了历代服饰的典型元素,以适合表演为原则,加以综合和美化而成。服装大体上分为蟒、褶、帔、衣。色彩分为上五色和下五彩彩等。

一、京剧服饰中色彩的写意美

京剧服饰艺术,其不仅具有极大的观赏性,它来源于生活装又不同于生活装,更注重装饰性和整体性,还富有很高的艺术价值。更应了京剧是“穷道具,富服装”这句话。京剧服装的首要特点是华丽,材料一般用绸缎,刺绣精美,头面丰富,视觉效果非常好,职业和性别区别定位,不能混淆,什么人穿“蟒”,什么人穿“靠”,有严格的分别。

首先是色彩在京剧服装上象征的特点非常突出。什么样色彩和用什么的图形是固定的,可以说这些色彩和图形对于人物性格的刻画是无声的表现,但却比语言更传神、更简练,而且直接作用于观众的视觉,使观众直接感受人物性格所具有的美学特征。也可以说色彩和图形符号是京剧色彩的特征,同时京剧艺术的三大美学特征:综合性、程式化、写意性和虚拟化在京剧服饰中色彩的写意美表现最明显的。这种特征用写意的手法绘制出来,重神似、不重形似;追求美、回避丑,使京剧具有了典雅、高深的气质,这在世界戏曲史上,也堪称典范。在追求意境美的过程中是,京剧服饰继承了中国服装的传统,赋予了更加鲜明的美学特征。首要把红、绿、黄、白、黑、紫、粉、蓝、湖、香,分别运用到服装上,并且做的什么样的人什么样的穿色,有比较严格的规范。就说“黄色”来说,它是上五色,但它还有就有两种“黄色”。正黄色和浅黄,只有皇帝才能穿正黄色。而太后、太子、亲王必须是深黄色(杏黄色)。

其次是色彩还具有人物性格象征的功能。当人们在欣赏京剧,是不会去考证这些是什么面料,为什么用这个色的,又是什么来历,而是人们都会把注意力放在欣赏优美的唱腔、感受美轮

美奂的服饰,品味各类形式的美,领略京剧的独特魅力。京剧的特点之一是虚幻和真实的结合体,通过虚的表演把真实的本质转换到人们的视野,而虚拟化的表演不仅仅要给人们以真实感还创造一个美的意境,视觉表象就会转化为复杂微妙的心象,为人表达思想、宣泄感情的形式,更重要的是这些是京剧服装的功劳。色彩学的使用也很高明,尤其是在服装制作中大量地展现了传统刺绣的艺术魅力,特别是一些剧目为了突出性格忠烈的主人公,会在用色方面突出人物性格,例如,关公让其穿绿蟒,与红脸成反比,显示他智勇双全的性格。同时由于剧中人物性格身份的交叉性,所以同一人物在不同流派、不同演员装饰会有不同的取舍。比如《龙凤阁》中的杨波,按官职(兵部侍郎)来说可穿绿蟒,按守孝来说可穿白蟒,徐延昭属于武职,可穿紫蟒,性格耿直忠义。成也说明了京剧服装的色彩还具有人物性格象征的功能。

最后是变形夸张之美。京剧服装的写意性强,手法夸张,变形异常高明。如果把生活中的服装照搬京剧,就要失去了京戏艺术的魅力。“真是生活,假是艺术”,假到什么程度才是具有强大吸引力,能成为感染人们人们的艺术。而京剧服装的变形夸张技巧,就是一个很好的答复。它不受现实生活中一般逻辑的规范和限制,同时京剧服装运用象征、变形等夸张手段,武将头上的大大地加长翎子插在头盔上,以象征其勇猛果敢。这种夸张不仅增加了武将的威风、美感,而且还给演员提供了表演工具,拓展了演员的表演,服务于舞台美学和人物的身份、性格,使服装有了鲜明的美学特征。人物各类服装的设计,因需适合演出的夸张、变形,服装不仅是京戏演员化妆的重要手段,也是观众欣赏艺术的视觉条件,好可以理解京剧是一门夸张的写意艺术。可以根据剧目中的艺术人物、故事情节随编剧的丰富想象进行虚构设计,但同时服装不能太离谱。

二、京剧服饰中色彩具有鲜明的民族特征

色彩和图形对于人物性格的刻画是无声的,但却比语言更

传神、更简练,使人们直接感受人物性格所具有的美学特征。由于京剧的服装具有高度的符号性特征,也就成了体现剧中人物性格的渠道之一。

首先是图案色彩意识和寓意。京剧服装图案的艺术特点是象征性意义、程式化、夸张而概括的繁简得当的艺术布局、突出强调图案的立体美,是那么自然,又那么神奇。京剧的每一件服装,都有不同的装饰图案,当色彩与人的情感相结合的瞬间,就孕育了色彩的生命力。充分展现了民族的色彩意识和图案寓意,色彩不仅是一种单纯的形式。这些图案主要源于历代服饰上的花样,京剧服装充分展现了民族的色彩意识和图案寓意。同时,也吸收了建筑和各类器物造型中的一些图案。这些图形是在各个时期较为流行和使用的。其艺术特点主要是通过色彩的个性化和图案的多样化来体现,已成为人们生活的组成部分,再通过不断的延伸和发展,对其这些图案进行创新和提炼,在通过京剧服饰再现给们,使京剧服装更具有鲜明的民族特征和中国戏曲的独特魅力。《霸王别姬》中,虞姬鱼鳞甲这种服装既突出了虞姬是身怀武艺随军参战的王妃身份。“鱼”取自虞姬“虞”的谐音,而鱼鳞纹与龙鳞纹相似是一种身份的象征。虞姬内穿黄色绣花“古装”,借用黄色表明了虞姬的王妃身份。

其次是图案色彩的完善。任何一种艺术形式,都具有独到的艺术特征。而京剧服饰色彩的程式化、象征寓意性和装饰性。充分体现了中国人传统的审美观念和文化观念。京剧是纯中国味的艺术形式,京剧服装的显著特征就是民族风格鲜明突出,色彩上的影响。京剧服装色彩大多是写意的色彩,不是人们眼中所看见的外在物象色彩,是心象色彩,更不是科学意义上的色彩,是感性思维上的色彩,是打破空间的色彩,京剧服装在色彩上追求平面的装饰效果,而不是强调写实性的色彩变化。运用色彩强调强烈的补色对比,高纯度的色调对比,具有浓厚的平面装饰趣味。传统京剧服装在纹样色彩搭配上具有对比色强的特点。具有象征性,装饰性,符号化的特质,完全不被物象原本的固有色彩所束缚,有了更大的想象空间和视觉美感京剧服装,作为京剧艺术展现的载体,在程式规范以及色彩和图案的运用等方面,无不渗透着中国传统文化的意识,也体现着人物性格的品评和道德上的审视,

三、京剧服装对现代服装设计的影响元素

京剧的艺术魅力,是剧目丰富、表演精湛、服饰艳丽,通过唱、念、做、打所表达并传承的,其唱腔旋律丰富、抑扬顿挫、千回百转、若断若续、变化多端其技巧之繁难,声腔之优美,艺术水平之高,让话多人为之沉醉。而同时京剧服装配色、纹样、剪裁、款式,把其中所含神韵融入现代服装设计之中,对于现代服装设计也有关了深远的影响。

首先是服饰内涵的影响。服饰作为国粹京剧艺术形式的重要组成部分,其鲜明的色彩、纷繁的图案纹样及其寓意、独特的民族风格和审美价值已经超越了其戏曲舞台上的程式化,慢慢地渗入到了现代艺术设计领域中,美化并影响着现代人的艺术审美和

品位。在京剧服装上,最广泛的是龙的图形。因为龙不仅是皇权的象征,还代表着江山社稷,象征着中华民族的精神,又有驱邪避邪的寓意。通过对传统民族吉祥图案的观照、体验和领悟,透过这些绚烂多彩的形式现象把精气神韵,用谐音、象征、暗喻是常用的手法,表现在服饰上。总而言之,在这思想概念下,人们内心所需,但又不能直面表达,委婉含蓄的美常常尽在不言中或者说不言而喻,这充分反映了中国人偏爱含蓄、不喜直露的习惯。与龙形相呼应的,是海水和红日,这种大胆独到的构思,突破常规的设计,都不是单纯的孤立的,而是协调一致地存在着。传统京剧服饰在强烈对比中,找到了用以达到美的境界的。对中国传统文化意识淋漓尽致展现,是其它任何艺术形式中所没有的。虚无空灵是道家思想在中国传统民族吉祥图案的最完美体现。画面注重含蓄自然,若有若无、若虚若实,给人留下广阔的想象空间。“天人合一”思想对中国传统民族吉祥图案的设计和应用有着广泛的影响民族元素几乎在每季服装发布会上都烙有他们的印记,并已成为各大服装品牌设计作品中不可缺少的一种元素。京剧元素一直被作为装饰性元素被运用在现代服装设计当中。蕴含着浓厚历史凝重感的京剧艺术以其独特魅力向世界默默的展示自己,并逐渐被接受、认同、喜爱。

其次是京剧服装范围内通用。京剧独特的视觉语言,成为了当代服装设计师设计灵感的源泉。这也说明了它来源于生活装又不同于生活装,更注重装饰性和整体性。在设计上运用了象征、夸张、变形等艺术手段,色彩的使用也是大胆而鲜明。京剧是国粹,行头是瑰宝,它比任何单一艺术形式都具备更丰富的表演,京剧服装虽然颜色比较鲜艳,但是却不是看了让人厌烦杂乱的色彩,反而让人感受到京剧服装在色彩的搭配上的赏心悦目。传统文化内涵缔造服装时尚元素,这可以说这些人们长期的积累经验的体现。设计师既要从新视角理解中国随着社会的发展和需要,人们对京剧服饰有更多的认知,把京剧不失传统的一些艺术,加入到现代生活中。因此,对中国传统造型元素进行时尚运用,提高了人们对审美倾向和市场需求。同时也要把传统文化的精神内涵和造型元素运用于现代服装时尚设计上,使传统造型元素既能传递传统文化内涵,又能传递时尚信息。从形体上对服装进行了夸张和创造性的设计。

京剧服装经过提炼、概括、美化、装饰形成的一整套类型化或者说是程式化的专用服装,既有严格的程式规范,又可在最大的范围京剧服饰的现实表达,是对其发展脉络的延续和传播,特别是最典型的水袖其创造性的设计主要是增强表演的力度;追求美、回避丑的特点展现得十分深刻、传神。这种装饰生活、概括生活、突出生活之美的表现手法,充分体现了中华民族的审美意趣,使京剧服装具备了只需意会,不必言传的语汇机能,给观众以无限想象的空间。

作者单位:黑龙江省京剧院