

大型新编史诗 京剧《赤壁》服装色彩的运用

宁芳国

(国家大剧院, 北京 100031)

【摘要】介绍京剧《赤壁》在服装色彩运用上的突破和创新。

【关键词】京剧；服装色彩；程式化；色相；色彩关系；突破

文章编号：10.3969/j.issn.1674-8239.2012.09.012

Recreative Application of Costume Color in the Traditional Beijing Opera-Chibi

Ning Fang-guo

(National Centre for the Performing Arts, Beijing 100031, China)

【Abstract】The introduction of Beijing opera-Chibi was made in a breach and recreation of costume color.

【Key Words】Beijing opera; costume color; stylization; colours of the spectrum; color relationship; breach

2008年，国家大剧院和北京京剧院联合推出的大型新编史诗京剧《赤壁》，是弘扬中国文化的倾力之作，其以“铜雀兴兵、舌战群儒、结盟定计、泛舟借箭、备战借风、火烧赤壁”为脉络，再现了赤壁之战的前前后后，剧情紧凑凝练。创作团队在牢牢把握京剧艺术精髓的同时，进行了大胆创新，巧妙融入现代审美诉求，尤其在舞台布景、灯光设计、服装设计等视觉表现方面出奇制胜，使舞台犹如中国画一般，呈现出美轮美奂、浓淡相宜的意境。作为视觉呈现的重要组成部分，服装及色彩创新是本剧的一大特点，本文结合《赤壁》的用色，浅析其在传统京剧服装色彩方面的突破和创新。

1 传统京剧服装色彩的程式化特征

在谈传统京剧服装用色方面的突破之前，有必要先了解传统京剧服装色彩的运用情况。说服装色彩，离不开服装本身。传统京剧服装是以明代服饰为基础，将现实中的服饰和舞台表演的形式美结合起来，经过提炼、美化、

装饰形成的一整套类型化或者程式化的专用服装，即“行头”。其按照功能可分为蟒袍、靠、帔、褶、衣等，形式较为固定，不受朝代、季节、地域的约束，虽总计不过四五十种，却可以塑造从上古到明清诸多朝代的故事和种种人物，具有很强的表达能力，往往一件衣服、一个饰物就能表明人物的身份、地位、性格和所处环境。

传统京剧服装受剧中人物表演程式的制约来装扮演员，演出中，各行当的演员演出时穿戴什么样式和规格的服饰都有一定之规。与之相应，传统京剧服装的色彩也呈现出程式化的特征。

传统京剧服装在色彩处理上，遵从“十蟒十靠”规范。以官员的蟒袍和将军的盔甲为例，分上五色和下五色，上五色即黄、红、绿、白、黑，下五色即香色或古铜色、蓝、紫、淡青或湖色、粉，合称为“十蟒十靠”。因传统京剧多为帝王将相、才子佳人的故事，“十蟒十靠”也代表了传统京剧的基本服饰系统，体现了传统京剧服装上的色彩体系。这些色彩看似简单，却可以用来帮助塑造

各种类型的人物形象。

传统京剧服装的色彩受等级观念、五行学说的影响。京剧服装以明代服饰为基础，据明代律法有关规定，民间严禁用黄色，文武官员的公服一至四品用绯色，五品以下用青绿色。因此，传统京剧舞台上除去对各类人物的艺术处理外，也沿用了这种等级制度，如黄色为帝王所专用；“上五色”为正色，多用于尊贵者；“下五色”为副色，一般为低级官员及社会下层人员所用，但其中香色、蓝、紫比较特殊，因香色多表示年老及性情稳重练达，蓝色多表示性情沉稳，紫色代表刚正沉稳，所以，这三色又为“下五色”中的尊色，能够塑造地位及形象尊贵的人物，如在传统京剧中，张昭着香色蟒袍、余太君着香色女蟒、孙权着紫蟒、诸葛亮着紫八卦衣等。

同时，传统京剧服装吸收了民间用色的一些观念和习俗，如“喜红尚蓝”、喜欢鲜明的色彩组合、高纯度的色彩对比、强对比的补色等，整体崇尚华美。这种用色特征也与京剧的发展环境密切相关。在当时几乎没有布景、灯光等其他舞台技术的支持下，服装（包括色彩）和道具承担了交代环境、人物身份等的表现功能，并因此形成了传统京剧用色的一大特点。

同服装一样，传统京剧中，色彩的使用也有严格的规定，色彩是区分人物身份、地位、性格等的重要依据，也使塑造人物时更加准确和富有表现力。以上这些规定主要针对传统京剧中的正式服装，在一些非关品级的便服如“褶”上，也会根据人物的性格、年龄、职业等来使用色彩。

2 《赤壁》中服装色彩的运用

传统京剧十分讲究穿戴规矩，程式化的色彩运用独具特色，但随着时代的发展，其也面临种种挑战。在色彩上，由于染色技术进步和材料的多样，人们接触到越来越多新的色彩，色彩观念产生了诸多变化，审美要求更高。“上五色、下五色”的色彩体系、“穿红着绿”强对比的审美观，已不能满足观众的审美需要。传统京剧如果想吸引更多年轻观众，必须有所突破。《赤壁》便在服装用色方面进行了大胆改革，以下结合具体人物造型分析。

2.1 《赤壁》的定位

作为弘扬中国文化的倾力之作，京剧《赤壁》兼具民族气韵与现代风貌。在传统方面，它保留着作为京剧核心的原汁原味的京腔，各行当的精彩唱腔为戏迷们所称道，京胡、鼓、阮、笙等民族乐器的运用，使《赤壁》更加回归京剧艺术本身。在现代风貌方面，颇多创新之举。人物形象全新塑造，诸葛亮以“青须”示人，意气风发，添俊逸之气；周瑜有气度、有胸怀，更贴近历史原型；小乔的“刀马旦”造型首次呈现舞台……生、旦、净、丑行当齐全。视觉新颖，舞台呈现精炼、唯美，充满诗画意境和诗化气质。

服装及色彩在创新上也占据了重要地位。为了与本剧年轻化的特点、诗画意境相一致，本剧在服装上有两大创新。一是服装款式打破传统，诸葛亮、周瑜、小乔等主要角色的服装款式更多更丰富。仅就诸葛亮而言，其服装除了传统八卦衣，还有基于“褶”变化而来、只保留仙鹤和祥云的宽袍大袖的道袍，使人物更加飘逸。二是服装色彩上的变化。这集中体现在诸葛亮的服装上，其不再使用传统老成深邃的紫色，而是采用了明度更高、纯度降低的清淡色彩，突破了讲究“色正味浓”的传统京剧程式。如此处理，与整个舞台视觉基调相一致，给人以水墨画一般的清雅之感，也使得人物更年轻，更符合现代人的欣赏习惯。

2.2 突破传统京剧的用色限制

2.2.1 从色相分析

以诸葛亮的造型为例进行分析。在传统京剧中，诸葛亮的用色为“下五色”中的紫色，如图1-1所示。在《赤壁》中，诸葛亮有三个造型，服装色彩分别为蓝色、浅蓝色及浅棕色。

先分析蓝色。如上文所说，香色、蓝、紫为“下五色”的尊色，其中香色尊于蓝色，蓝色尊于紫色。诸葛亮是我国历史上杰出的政治家、军事家，集“忠、孝、义、谋”为一身，是智慧的化身，为突显对诸葛亮的尊崇，且符合剧中睿智、俊逸洒脱的造型，本剧设计师在“下五色”中选用了比紫色更为尊贵的蓝色来塑造诸葛亮，赋予诸葛亮一个不同于传统但又尊崇传统观念的新的色相符

号。其次，从现代色彩学体系分析，蓝色给人以理性、智慧、神秘等心理感受，用蓝色塑造诸葛亮，符合其料事如神、神机妙算的人物形象。在《赤壁》中，第五场“备战借风”中诸葛亮所着八卦衣的蓝色即为“下五色”中的蓝色（见图1-4）；第二场“舌战群儒”中诸葛亮道袍使用的浅蓝色（见图1-2）是在“下五色”蓝色的基础上，减低饱和度变化而来。

浅棕色位于色域图中低纯度、中明度的位置，色味弱但非常雅致。从狭义上看，此色彩并不在“上五色、下五色”的范畴内，不属于传统京剧服装的用色。但从广义上看，该色由“下五色”中的香色变化而来，是一个基于传统用色但又结合现代审美要求演变而来的新色彩。中国画讲究“意存笔先，画尽意在”的意境，清雅的浅棕色如挥洒的笔锋拖曳出来的尾迹，能将诸葛亮气定神闲、淡定自若的神态气韵生动地表现出来（见图1-3）。

图1 诸葛亮服装的用色

诸葛亮的传统用色 (图1-1)	新编京剧《赤壁》中诸葛亮的用色			
	第二场 舌战群儒(图1-2)	第四场 布阵借风(图1-3)	第五场 备战借风(图1-4)	
■ 紫色				
	浅蓝色：低纯度高亮度	米棕色：低纯度中亮度	蓝色：高纯度低亮度	

图2 “舌战群儒”中诸葛亮与群臣的色彩关系

2.2.2 色彩关系分析

第二场“舌战群儒”中，诸葛亮浅蓝色服饰的设计尤为精妙（见图2）。传统京剧服装色彩饱和且浓郁，此场中东吴文武众臣沿用传统京剧的色彩模式，如黄盖着黄色靠、张昭着香色蟒、虞翻着绯色官衣等。诸葛亮则着一袭浅蓝色仙鹤道袍出场，浅蓝色明度高、纯度低，在舞台上所占的比例虽不大，但与饱和度极高的文武众臣的服装色彩形成非常鲜明的色彩对比。

图3 “泛舟借箭”中服装色彩的对比

俗话说“繁花丛中一点绿”，相对于色彩浓郁的繁花，绿色并不起眼，但却因为其与众不同而引起关注。单从色彩上看，清逸淡雅的浅灰蓝色与饱和度极高的红、绿、黑、白、黄等相比，力量是弱的，毫不突出，但当“弱势力”与“强势力”形成“反面积势力比”时，弱反而成了强，“纯”突出了“淡”，“华”烘托了“素”。这与剧情中诸葛亮孤身到东吴，与群臣一番舌战，最后说服东吴共同抗曹的剧情相一致，诸葛亮一人对众臣，是为“弱”，但其势并不弱，可谓胸有成竹，在众臣的衬托下反而更显其独特。在灯光的配合下，看似轻描淡写的浅蓝色，通过设计者的巧妙安排，将诸葛亮的神、形、意、情

完美地表现出来。

第四场“泛舟借箭”再一次运用了这样的色彩对比关系（见图3）。舞台分为两个区域，后区左方是曹操阵营，曹操及文武众臣着传统京剧戏服，在红色光的照射下，饱和度极高的纯色在舞台上形成一片强大的势力范围。而舞台前区右侧，在白雾横江、两军剑拔弩张的氛围下，诸葛亮一身浅棕色仙鹤道袍，和着同色调服装的周瑜月下饮酒、抚琴对唱，在白色定点光的衬托下，二人显得格外飘逸，与火红骄躁的曹营形成鲜明的色彩对比，让人恍然生出“谈笑间，樯橹灰飞烟灭”之感。舞台上的这幅月夜泛舟借箭图，恰如一个千古绝唱的“水墨三国”。

图4 “备战借风”中两方阵营靠服的用色

2.3 采用色彩渐变手法

传统京剧服装色彩基本上使用整色，将色正味浓的颜色和谐地组搭在一起，并通过调整色彩面积的比例使服装整体达到和谐、平衡的视觉效果。《赤壁》则打破了这种用色规则，采用了色彩渐变的表现手法。

如第五场“备战借风”中两方阵营的靠服，在尊重“魏红吴蓝”传统用色习俗的基础上有所突破。吴兵整营为蓝色基调，衣身采用白、蓝两色，从白色渐变到蓝色；魏兵整营为红色基调，衣身采用黄、红两色，从黄色渐变到红色（见图4）。色彩渐变的服装打破了靠将古板、沉重的传统印象，使整个打斗场面如行云流水一般，在舞台上营造出蓝与红交织缠绕的视觉形象。

2.4 突出色彩形式感

传统京剧服装在色彩上追求平面的装饰效果，通过运用强对比的补色、高纯度色彩的对比来实现视觉冲击。如传统靠服中，靠服的图案通常会选用底色的补色或对比色进行刺绣，且用补色靠绸与之搭配，如：绿色靠服配红色、蓝色靠服配橙色等，利用色彩的强对比来突出个体形象。

《赤壁》没有遵循这种色彩使用规则，而是运用类似色及顺色来故意弱化吴魏两方士兵的个体形象。首先，吴

兵靠服采用平银绣及蓝色绒线绣，魏兵靠服采用平金绣及红色绒线绣；其次，靠绸用色与靠服主体色一致，吴兵蓝靠配蓝色靠绸，魏兵红靠选用红色靠绸。通过如此处理，色彩的统一弱化了士兵的个人形象，强化了吴兵与魏兵两大阵营色彩的形式感，更好地营造出战火纷飞的战争场面。

京剧从诞生起就在不断进行各种改造和创新，本版《赤壁》只是传统京剧在适应现代观众审美新要求、继续发展路上的一个尝试，色彩方面的突破运用是其中一个重要方面，获得了业内和观众的肯定和赞赏。

本文所说的突破和创新，前提必须是“京剧的”，不论是色彩的选择还是色彩表现手法的改变，都必须尊重京剧艺术的内在规律，保持京剧艺术的特色。如果不遵守规律，伤及京剧的审美核心，革新再好，也不会得到观众的承认。传统京剧色彩运用创新的目的在于更好地满足现代观众的审美需求，丰富京剧表演，更好地塑造人物角色，将延续了200多年的京剧艺术传承下去。 ■

作者简介：

宁芳国，女，清华大学美术学院服装设计系硕士。曾任法国高级时装公会驻中国办事机构主管等职，2010年至今任国家大剧院服装主管。担任过多部电视剧的服装设计，参与北京奥运会系列制服设计（奥组委官员制服、技术官员制服、志愿者制服）。服装设计作品《安抚》、《包容》、《绽放》、《这个世界》多次获奖。

(编辑 陈 琴)