

□刘望微 李晓蓉 袁沅桦 万宗瑜

川剧服装款式特点 及在现代服装设计中的应用

四 川作为诞生川剧的文化土壤,是一个多种文化聚集的地方,各种外来文化与当地本土文化共同组成了蜀文化。川剧服装与昆曲、京剧等其他剧种有太多的共性,但四川的地方文化特色深深地影响了川剧,也深深地影响着川剧服装并使其呈现出与众不同的艺术品质。

一、川剧服装的款式特征

(一)川剧服装的造型特点

传统川剧服装的基本款式主要分为蟒、帔、靠、褶、衣五类,这几类服装都是平面结构,其具体造型以及对应的角色使用分别如下:

蟒:即蟒袍,是帝王将相等高贵身份的人物所通用的礼服。川剧服装中的蟒为长身大袖,两侧有摆,并有齐肩圆领、大襟(右衽)、阔袖(带水袖)、袍长及足,内衬麻衬,周身以金或银线及色彩绒线刺绣出艺术纹样。

帔:即对襟长袍,是帝王、中级官吏、豪绅及其眷属在家居场合通用的服装。川剧服装中的帔是在明代“褶子”的基础上,经过装饰与美化后所形成的,其款式为对襟,有半长大领、阔袖(带水袖),左右胯下开衩。

靠:即甲衣,是武将所通用的身份装。川剧服装中靠的形制为上衣下裳(上部甲衣,下部围裳),它不像古代铠甲那样以甲片为主,而仅在前后心及肩部等处缀有金属饰片。穿靠加靠旗称为硬靠,不加靠旗称软靠,软靠多用于剧中的女副将。

图1 女靠

褶:原名直缀,即褶子,系明朝人广泛使用的日常便服,不论文武、贵贱、贫富、男女、老幼,均可依制通

用,为剧中平民之便服及帝王官绅之衬衣。

衣,即戏曲服装除上述蟒、帔、靠、褶四大类之外,其余所有戏装的统称。根据服装本身形制上的基本特征来划分类别,可将衣划分为长衣、短衣、专用衣、配衣等四类。

无论是蟒、帔、靠、褶、衣,还是其他种类的服装,都是用平面结构来形成服装大的造型。平面性不意味着简单,它可以创造丰富的视觉效果,川剧服装在结构上产生复杂性的主要原因之一就是各平面的叠加与平面切割。平面的叠加即一部分衣片遮盖住另一部分衣片,底层的衣片不是全部而是部分被遮住,这样层层相加产生复杂性。如川剧服装中的许多服装都是上衣下裳式的,如帔的样式为对襟长袍,外层的袍长齐膝,使用时,须内系长裙,外层的袍覆盖一部分裙,形成叠加关系。另外,许多川剧服装的领口样式为右衽,即左边的衣片遮住一部分右衣片而形成的领子形式。通过平面叠加让服装在造型上的关系变得复杂,这可以认为是中国传统服装的空间处理方式。其二是平面切割。川剧服装中有许多的分割线,分割线可以对具体的服装部位进行明确的界定,如颈部与衣身的区别,袖子与水袖的区别等。通过分割线也可以使服装中的图案、色彩得到归纳,使得繁杂的装饰图案显得繁而不乱,形成一定的条理性,如花边图案、官衣中的补子图案、折枝图案等。

(二)川剧服装的纹样特征

中国戏曲服装纹样荟萃了我国民族传统纹样的精华,川剧服装也是如此。川剧服装纹样极为丰富,常用的有以下几类:

龙凤纹:龙纹是作为身份高贵的象征,即权力的象征,并由皇帝专用泛化为帝王将相通用,所以川剧服装多将龙纹、团龙、行龙绣于蟒袍。箭衣、帔等亦多用团龙。凤纹与龙纹有着相似的意思,是身份高贵的女性的象征,由后妃专用泛化为后妃公主、郡主、命妇、女将等所通用,用于女蟒、女靠、官衣、女帔中的装饰。

景物纹样:类似于几何纹样,多为抽象的图形,少数是具象的,包括云纹、水纹、曲水纹等,云纹多衬托蟒袍上的龙形使其更加生动。

植物纹样:以花卉为主,明代妇女服饰多以具象的花卉为饰,并沿袭至清,这种纹样与戏剧服装结合后,就男女皆用。牡丹与凤组成的图案可用于女蟒,牡丹、桃花、月季竹叶等用于褶子、帔、裙袄、斗蓬等。而宝相花、连花、月季等皆可用于花边。

组合纹样:主要是吉祥纹样和宗教纹样,都是以比喻、谐音比附的手法,构成具有某种吉利寓意的装饰纹样。如五福捧寿纹常用于老年夫妇的对儿帔,四君子纹常用于小生花褶和闺门旦花帔、花褶及花旦的裙袄。

禽鸟与走兽纹:禽鸟纹的如仙鹤、孔雀、雁、蝙蝠、鹰,走兽纹的有狮子、麒麟、豹、马等,往往与其他纹样组成团花,多用于帔和官衣上的补子,走兽纹还可以用于开氅,开氅多为剧中扮演春秋列国时的诸侯所穿。

无论哪类图案都是通过线条来构成形象的。通过曲线勾画出具体的形状,对曲线的应用也让服装在装饰程度上产生更强的复杂性。图案在服装上铺排,主要通过疏密、大小关系,使之形成节奏感。图案的铺排也像中国绘画一样注重留白,即注重除图案以外服装的负空间的处理,表现最明显的是折枝图案的应用。

(三)川剧服装的面料特征

在川剧服装中应用的面料,主要有锦缎、绸、纺、绒几类。

锦类:四川的蜀锦具有两千年的历史,以华美著称,在川剧服装中的应用不是很多,因为它质地柔软,紧密坚韧又牢固,一般用在服装的边缘处。

缎类:按质地分有大缎、软缎和绉缎。大缎因光泽明亮、手感柔软润滑且经纬组织较密,比较适合刺绣,所以多用于蟒、靠、箭衣等川剧服装。而绉缎因其吸光性能好,且质地紧密,垂感好,经常被用来制作帔和褶。

绸类:包括春绸、塔夫绸等,因为它光泽丰润、柔软,多用于彩裤,也用与帔、褶子等川剧服装。

纺类:有电力纺、绢丝纺等,因质地较薄,密度比绸类稀疏,所以多用于水袖,即白色纺料。

绒类:有乔其绒、平绒等,多用于川剧服装的托领。

(四)川剧服装的色彩特征

在传统川剧服装的色彩应用中,主要有上五色与下五色。上五色指红、绿、黄、白、黑,下五色指紫、粉、蓝、湖、古铜,其他色统称为“杂色”。可是戏剧舞台上人物众多,单是这十种色肯定是不够用的,所以在具体的应用过程中又会产生许多同类色或近似色。所以上五色与下五色是广义的概念,它是川剧服饰色彩体系的基础。

除了基本的色彩体系,川剧服装的色彩还有很强的地方特点。因为川剧以高腔为最富特色的声腔,川剧服装的色彩特征需要与它的演唱形式相统一,于是产生了川剧服装的最具个性的色彩特征——对比强烈。形成强烈对比的主要色彩的纯度高,且多以对比色结合使用,如同川菜,有种辣味。对比组合方式主要有两种:其一,具体的每套服装在保持应有的主色调的情况下(其原因主要是上下五色的制约)会配以其他不同的

颜色使之丰富,如穿蓝褶子的小生,他的帽子可能是红色、黑色、黄色等,服装的装饰部位及裤子可能又是另外的颜色。二是几套服装产生对比组合。一个角色的服饰是一种色调,另一个角色则是别的色调,如黄色、明黄用于皇帝,杏黄用于王爷或皇子等。在川剧中,不同角色的服装对比很强烈,即便需要几个角色服饰色彩的类同,它们之间也可以用不同的色彩纯度、明度、冷暖等使服装得到区别。

图1 川剧《焚香记》剧照

(五)川剧服装的工艺特征

川剧服装的工艺具有很高的技术性。这种技术性很高的服装制作方法成就了川剧的表演艺术,因为像变脸、飞褶子、耍水袖、缠水发、耍翎子等,既靠演员的功夫,也靠戏装的制作与其功能的发挥。特技变脸作为川剧最具标志性的艺术特色之一享誉世界,如果没有服饰的帮助,就成就不了今天的变脸术,变脸很重要的一部分技术就藏在服饰里,服饰在这里成了最好的也是最自然的遮掩手段。再如特技飞褶子,演员利用腰、腿、手、脚的功夫,使用踢、顶、蹬等技巧让褶子两襟、两袖飞展自如。如果褶子用料不好,裁剪制作不精细,轻盈度和大小不合适,就会影响这个特技的表演效果。

川剧服装的另一个独具魅力的工艺就是蜀绣,蜀绣本身就有极高的艺术价值。蜀绣亦叫“川绣”,是以四川成都为中心的刺绣产品的总称,与苏绣、湘绣、粤绣齐名,为中国四大名绣之一,具有悠久历史,早在晋代就被称为“蜀中之宝”。千余年来,蜀绣逐步形成针法严谨、片线光亮、针脚平齐、色彩明快等特点。这种刺绣方法在川剧服装中主要体现在植物纹样与动物纹样上,

如官服补子上的图案,以及部分花边上的图案等。蜀绣在川剧服装上的应用,增加了川剧服装的艺术价值,也增加了川剧服装的艺术个性。

(六)川剧服装的配件特征

头帽,虽然帽子在角色的装扮中只是一小部分,但它往往能起到画龙点睛的作用。川剧头帽造型从工艺角度看,可分为软帽和硬帽两种。软帽又分为学士巾、花圣巾、罗帽、披巾、蓝苏等,硬帽则有万卷书、耳不闻、凤冠、帅盔、女帅盔、冬帽、螺蛳盔、太监帽、紫金冠、纱帽、硬王帽等。

图3 凤冠

靴鞋:川剧服饰中的靴鞋也十分丰富,如皂靴、花靴、花打靴、夫子靴、女打靴、彩鞋、朝元鞋、麻草鞋、跷鞋等,根据角色差异和人物造型来设计和选配。鞋类的造型与京剧的靴鞋基本相同,唯一不同的是川剧的部分鞋是尖头,如朝元鞋,而京剧的鞋基本上是方头。

其他配饰:川剧人物在舞台上表演时,还有许多配饰,比如胡须有称为“一条龙”、“一块瓦”的胡须造型及道具,另外还有假发、翎子、靠旗、马鞭、拂尘等,也一并归入川剧服饰的范畴。

二、川剧服装在现代服装设计中的应用与前景

(一)国内应用川剧服装造型元素进行服装设计的现状

创造出具有民族性的时尚服装仍是当代许多中国服装设计师的追求。传统川剧服装继承了中国传统服装文化,可以深入发掘其内在的造型元素将它们应用在现代服装设计中。舞台服装设计是对川剧服装借鉴与应用最多的领域,服装主要采用“混搭”设计。混搭就是把不同风格的服装搭配在一起,产生全新的服装风格,如川剧音乐电视剧《中国公主杜兰朵》及现代川剧《冰河血》就是这样。还有一部分是在服装设计大赛上,如在重庆的第五届“树王杯”服装设计大赛上,就有学生以民族风为主题设计了一个系列的服装,其中的部分服装款式借鉴了川剧服装中的造型元素,其现代感较强。中国元素在实用装上的应用是近几年来进行服装设计越来越强的趋势,川剧服装的艺术特点也受到服装设计师们的重视,特别是川剧服装里的图案借鉴。在成都街头或在一些时尚个性的服装小店里可以看

到,一些女式牛仔褲上绣有戏曲服装上普遍应用的凤或花,在一些男式衬衫上也绣有龙的图案,这样的装饰为服装增加了不少青春活力与时髦意味。另外,川剧服装中的植物图案,如牡丹、梅花等,作为一种点缀也在如今时尚一些的老年服装中有所表现。

(二)川剧服装艺术特点在现代服装设计中的应用前景

要将川剧服装的特色应用在现代服装设计中,需要对川剧服装中的各艺术特征进行取舍,使传统的川剧服装艺术与现代服装设计的融合更加完美,从而创造出具有个性的时尚服装。

第一,以传统的川剧服装形式为主,融入现代审美观念。上文提到的混搭的设计方式是当前对川剧服装进行现代化设计时应用最多的设计方式,这种设计主要用在表演装领域,如戏剧、影视剧等。虽然这样的服装设计在形式上保留了较多传统服装的特点,但已经有了相当多的变化,所以这类服装设计并不是在复制传统。

第二,以现代服装特点为主,将所有的川剧服装的造型特征打破,再进行重新组合。这种组合方式以服装的结构关系为基础,即设计方式主要是以服装设计结构关系的变化对传统川剧服装进行现代化的转化与设计,川剧服装中无论哪一类元素,经过服装结构关系的变化,都可以使旧的元素产生新的形式。这种设计方式将会在一段时期内有明显的发展。

结论

川剧服装有中国戏曲服装所共有的艺术形式,但又有明显的地方性特征,它继承了中国服装文化,很充分地表现出中国艺术的美学特征。了解川剧服装的一大重要目的,就在于把它与现代服装设计相结合,以此更充分地展现它的艺术魅力。传统川剧服装与现代服装设计的结合,并不是简单地照搬传统符号或者传统的外在表现形式,而是要知道怎样去改造这些外在形式而又不失其中国传统服装的特色,这就需要在了解川剧服装的艺术特色的前提下,挖掘出传统服装所蕴含的内在精神,进而以时尚的艺术创造思维对传统服装进行重新设计。唯其如此,才能既借用川剧服装的文化精髓,又不受缚于川剧服装现有的外在形象。

参考文献:

- [1] 中国戏曲志编辑委员会编:《中国戏曲志·四川卷》,中国ISBN中心,1995年版。
- [2] 四川省川剧艺术研究院:《四川戏剧》,1988年。
- [3] 重庆市戏曲工作委员会编著:《川剧艺术研究》,重庆人民出版社,1996年版。
- [4] 沈从文编著:《中国古代服饰研究》,上海书店出版社,2002年版。
- [5] 华梅编:《古代服饰》,北京文物出版社,2004年版。

(作者单位:四川大学)
责任编辑:高山湖