

中国传统戏剧服装的美学意蕴及审美特点探索

陈会华

(贵州省黔剧院 贵州 贵阳 550000)

[摘要] 戏剧是在漫长的历史中不断孕育及发展壮大的, 其中的戏剧服装与戏剧具有紧密相联的关系, 并在传统艺术的诗篇中占据着重要的地位。中国传统戏剧服装凭借着美学的意蕴, 透过传承的艺术设计思想为戏剧设计出了众多丰富多彩的戏剧服装, 蕴含着极高的审美价值。本文从中国传统戏剧服装中的美学意蕴及审美特点展开探讨, 旨在为现代服装设计者提供一些参考依据。

[关键词] 中国传统; 戏剧服装; 美学意蕴; 审美特点

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.03.411

一、中国传统戏剧服装的背景

戏剧的演出需要依靠角色来进行演绎, 而戏剧服装作为塑造人物舞台形象的手段, 这两者之间具有互相共通之处。戏剧服装能帮演员迅速的转换角色, 展现出戏剧内容, 实现演绎的过程^[1]。戏剧服装具有广义之分和狭义之分, 广义上的中国传统戏剧服装主要是指所有出现在传统戏剧的服装, 因此又可以称之为剧装或细衣。而在狭义层面上来说则是细化了戏服的层面, 用当代审美的眼光进行观看戏剧服装, 则是具有经典意义和固定形式的。而随着近代社会的不断发展, 戏剧主题表演形式的不一致, 戏剧服装也随着发生了较大的变革, 但是整体上仍然处于传统的式样。

二、中国传统戏剧服装里面蕴含的美学意蕴及审美特点

(一) 传统戏服的程式之美

程式化作为戏服的重要美学特征及审美特性之一, 具有一定的规范性, 是戏剧演员及服装设计者都要遵守的美学法则。

戏剧服装的程式之美有以下三个方面构成: 其一是款式程式美。款式作为戏服的外在样式, 包括了套装款式及部件款式, 因此戏服的程式美在两个部位上表现得淋漓尽致。戏服款式代表戏剧人物的形象类型, 能根据角色进行分类, 因此又能分为皇帝、诸侯、将军等戏服, 此外还能分为妇女、军官、百姓戏服等, 在部件款式上则呈现为物佩戴物件上, 在特定的情节中具有特定的佩戴规范, 因此部件款式由程式化产生, 以套装程式化展现; 其二是色彩程式美。色彩作为服务中的重要灵魂, 能通过戏剧演员或角色扮演体现出来, 并在舞台表演时要遵守程式规范, 角色类型与戏服的色彩及色彩的搭配有着密切相联^[2]。其三, 图纹程式美。戏服图纹程式化指的是演员或角色扮演在着装时所遵守的规范。例如凤纹图案更加适合女性, 而鹤纹更加适合道士之类的角色, 具有规范化的体现。

(二) 传统戏服的装饰之美

装饰性较强是传统戏服的重要特点之一, 戏剧服装能够将戏剧角色和戏剧舞台变得更加的美化。装饰美是戏剧服装的重要美学特征之一, 也是主要内容。中国传统戏剧作为表演艺术, 不单单只是扮演角色的艺术, 更是表演角色的艺术。戏剧当中的音乐、舞蹈、化妆、说白、道具以及戏剧服装, 都是其重要的艺术手段之一, 就是凭借着戏服的款式、色彩以及图纹, 不断创新了人物的形象, 让戏剧角色和舞台形象变得更加美轮美奂, 给观众带来更美的视觉享受。

装饰之美与程式之美一样, 具有同样的款式装饰美、色彩装饰美以及图纹装饰美。其一的款式美是因为戏服除了有角色扮演功能外, 还具有美化的功能, 在戏服的套装款式及部件款式中具有各种各样的款式。而款式的丰富性和装饰性, 让戏剧角色和舞台表演变得更加的美化, 相同或类似的装饰款式让舞台的整体效果变得更加具有规范美, 而不同角色的装饰又能让戏剧人物展现出不一样的个性美; 其二的色彩美, 是因为戏服在满足角色特征的要求下, 还能有色彩装饰美的效果。不同人物身着不同色彩, 代表了不一样的

性格, 但是色彩搭配却极其具有和谐性。通过色彩的鲜明对比, 让舞台效果呈现更好, 而此种色彩装饰, 不但能丰富人物的性格, 还能装饰角色的个性, 起到美化舞台的作用, 让舞台更加具有色彩装饰美; 其三图纹美。戏服一般都具有图案, 而以花色作为图案, 能够让服装成为传情达意的工具, 让舞台更加具有审美的效应。戏服一般多采用鳞、鹤、竹子、梅花以及补纳等图纹和装饰的动物图案, 例如在鳞服上纹有牡丹花等图纹, 让服装变得更加醒目美丽, 光彩照人。

(三) 传统戏服的律动之美

戏剧属于歌舞剧的表演, 因此具有无动不舞、有声必歌的特征。戏服除了本身寓意性之外, 具有符合戏剧载歌载舞的表演形式。戏剧以歌舞形式让戏剧艺术创造过程中的舞蹈成分比重增加, 因此戏服要适应戏剧歌舞表演的需求。所以传统戏服中的旗靠、长裙及袖带等都伴随着演员的舞蹈动作一起舞动, 构成了具有整体性的律动美及动感美, 更加能表现出人物的情感, 其鲜明的表现力让舞台效果不断美化, 成了戏剧表演艺术中的延伸及补充。戏服本身具有可舞性的功能, 协助着演员进行服务表演。戏剧舞蹈表演在本质上是演员通过舞蹈的律动所创造角色意象的过程, 在这当中, 角色的性格及气质要通过演员的说唱及动作来表现出来, 此外则需要借助演员的服装及化妆手段来进行辅助, 才能让演员更好地表达出其中的情感, 达到塑造人物形象的作用。

戏服的载歌载舞功能, 能够让戏剧角色的性格、心理及情绪更加外化。戏服能够展现出戏服的飘逸流动功能外, 还具有极强的舞蹈律动美化动能, 让演员借助其可舞化的特点, 表达出内心的情感和外在形态。众多优秀的演员都将其作为表演形式, 获得观众的众多赞赏, 因此戏服要不断展现出自身可舞化和律动美的特点, 推动戏剧的发展。

(四) 传统戏服的符号之美

戏剧服装既是写意化的艺术意象, 也是复杂的符号系统, 因此不仅具有符号化的个性特点, 又具有符号性的美学意蕴。在程式符号美上, 分别体现上套装款式和部件款式上, 不同的套装款式由部件款式符号来体现, 所以符号的功能具有区分舞蹈角色的意义, 让舞台角色的职业、性别、身份、等级、年龄和性格等, 具有明确的划分, 服装程式符号的不同则代表着身份的不一。色彩符号除了具有美化功能, 还具有指代功能、人物特征功能及人物性格暗示等功能, 因此具有特定的符号美学意义, 能够展现出任务所具有的华贵, 让符号发挥出特有的艺术效果, 让人物形象更加具有美感。

三、结语

戏服作为中国传统戏剧的重要行头, 要不断发挥出其重要作用, 让戏剧演员的人物色彩得到不断强化, 推动舞台的美化效果不断加强, 让中国传统戏剧实现长效久远的发展。

参考文献

- [1] 刘配. 浅谈中国传统戏剧服装的审美特点[J]. 人民论坛, 2015(33): 185-186.
- [2] 唐维. 浅析中国传统戏剧服装[J]. 艺海, 2014(7): 69-70.