

豫剧旦角服饰形象研究

◆李治民

(齐鲁工业大学(山东省科学院)艺术学院 山东省济南市 250353)

摘要: 豫剧是中国五大剧种之一和最大的地域性剧种。豫剧曾经辉煌一时, 广受各地人民的喜爱, 在人民群众中有着深厚的基础。豫剧服饰在豫剧的发展过程中起着至关重要的作用, 豫剧服饰在塑造人物形象给人们留下了深刻的印象。豫剧服饰在塑造戏剧角色方面都有着程式化的方法, 同时不断完善的不断发展的。在中原大地生根发芽的豫剧, 有着深厚的中原文化的气息, 给我们的服装研究建造了伟大的艺术宝库。

关键词: 豫剧; 旦角; 服饰形象

1. 豫剧概述

豫剧是在河南梆子的基础上不断继承、改革和创新发起来的。建国后因河南简称“豫”, 故称豫剧。豫剧以唱腔铿锵大气、抑扬有度、行腔酣畅、韵味醇美、善于表达人物内心情感著称, 凭借其高度的艺术性而广受各界人士欢迎。豫剧出现之前, 宋代出现了宋杂剧。这时期的元杂剧会给豫剧的出现做了一个铺垫。

2. 豫剧中旦角形象特征分析

2.1 旦角的概述

旦角指戏剧中女性形象。最初戏剧中的女性角色最初是由男性来扮演的。明人沈德符所著《万历野获编》则说得更清楚: “旦皆以媚女充之, 无则以优之少者假扮。随着社会的发展, 旦角的形象也开始逐渐充实丰富。“旦”就成了戏剧中女性角色的统称。汉唐时期的旦角服饰是女性的生活服饰, 如《教坊记》里《踏谣娘》是由男子穿着唐代妇女的生活服饰扮演的, 随着社会的发展, 旦角开始由女子出演, 这其实满足了人们对舞台艺术的心理需要。

2.2 豫剧中旦角人物种类

豫剧中旦角可分为青衣、花旦、刀马旦、武旦、老旦、彩旦等类别。旦角是豫剧中所有女性扮演脚色的统称。旦角服饰都是参考宋代当时社会各阶层、各类女性的日常着装来进行塑造的。不同的旦角都通过特有的服饰形象塑造着风格各异的饱满艺术形象。

花旦, 多表现那些年轻活泼俏俐的小家碧玉或丫鬟, 如《西厢记》中的红娘。武旦, 表现那些身俱武艺的江湖女子或神经精灵, 多穿紧身衣服, 如《白蛇传》中的青蛇等。刀马旦, 表现那些女将或女元帅, 一般要扎大靠, 如《穆桂英挂帅》中的穆桂英等。老旦, 表现那些老年女性, 《吊金龟》中的康氏。彩旦, 有时将其归入丑行, 主要表现那些滑稽或凶蛮的青年女子。如《凤还巢》中的程雪艳等。青衣, 常穿青色褶子而得名, 扮演的几乎都是端庄、严肃、正派的人物, 大多数是贤妻良母、贞节烈女之类的人物。如《三击掌》中的王宝钏。

2.3 豫剧中旦角服饰特征

豫剧旦角服装在很大程度上学习了京剧服装形式, 以明代服装样式为主, 按其样式可以分为蟒、褶、衣、披、靠等类, 豫剧中旦角服饰的形成是一个逐步丰富和完善的过程, 现行的豫剧吸收了明代服装的样式, 到了清代旦角的表演規制形成以后, 其穿戴程式基本上确定下来了。

女褶子是对襟、圆领、袖子肥大, 带有水袖, 褶子与披的不同之处在于长短的不同。青衣多褶, 色彩明度低, 服装对称富贵牡丹纹样, 图案布局平稳, 衬托人物端庄仪态, 塑造出了一个命运坎坷、生活清苦封建时代烈女形象。在《雪梅教子》中扮演者穿戴着银泡头面, 铜制镀银, 为半球形球状体, 一般在剧中贫寒、寡居的妇女用。在戏剧演出时, 《野猪林》中林夫人的服装设计, 带水钻头面, 色彩明丽。《侧美案》秦香莲梳大头, 戴银泡头面, 为铜制镀银, 为半球形球体装饰物, 穿改良女青褶, 变革传统的沿边装饰, 有女帔领式的特点, 用小如意加以装饰。下装穿蓝边白裙系白腰带。

袄、裙、裤也分为花色和素色两种, 袄可以与裤和裙搭配, 《春草闯堂》, 春草服装内穿粉红色古装连衣裙, 外穿瑰红色纱坎肩连侉子, 腰细箍飘带。上衣外装, 采用圆领, 领子样式采用

了帔的形状, 在领子上绣以对称简单的植物纹样, 衣场为中长度, 采用了裙装结构, 下身加量营造出卷曲效果。“靠”的圆形是古代将军作战传达铠甲, 一般也是缎料所致, 长身、圆领、靠的前片腹部位置叫做“靠肚”其上附一片鱼形绣片, 领口的部位叫做“三尖”, 后背上扎着“背虎”是用来插靠旗, 靠的颜色非常丰富。刀马旦武旦的靠的样式比较多。武旦指的是如武将和江湖人物中的各类女侠。如孙二娘。《白蛇传》的小青和《穆桂英挂帅》中穆桂英都是武旦和马刀旦的典型角色。小青在戏剧中蓝额子, 是一种没有顶的头巾, 也就是发髻显露在顶上的种巾式。身穿皎月色女打衣裤, 战裙, 是武旦所饰的巾帼英雄和江湖女侠的身份装扮。在服饰纹样上采用完整的圆形纹样, 对称布局分布。服装整体量感较小, 以静为主, 线条多为挺括的直线, 服装材质平整挺括, 质感细腻。上装和裤装都是较为紧凑修身, 色彩上明度较低, 使角色的笔直挺拔。

蟒是众多行头中男女结可以穿着的服装, 但是只能是王室贵族身份的人。女蟒, 圆领, 右开衩, 衣袖宽阔, 加有水袖, 女蟒较之男蟒短, 衣长至膝。女蟒一般绣有凤凰, 花卉的图案, 蟒袍上会搭配上三角领和云肩, 但是老旦里面有一类较为特色的角色, 如《雁门关》中余老太君。这类角色戴老旦帅盔, 这种帅盔是在老旦凤冠的基础上加载头、缨子而成, 盔形圆锥体, 似覆钟, 顶端吞口处竖戴头和缨子, 盔后绣龙“后兜”, 饰绒球珠子, 有时在前额加大额子, 穿秋香色平金绣团龙老旦蟒, 有蟒水, 要系条, 挂朝珠。下穿墨绿大折裙, 一般运用于高贵的老君主或诰命夫人。

3. 豫剧中各类旦角服饰形象的差异

豫剧大部分都以中原历史故事和百姓生活为背景进行情景再现虽说, 戏剧是一种程式化表演, 在技法上和服饰上都有一定的程式来参照遵循。但是, 为了更好的展现故事情节, 塑造更饱满更鲜明的人物形象, 戏剧滋生必会借鉴一定时期的服饰特点。

豫剧中花旦的服装形象虽说具有程式化, 但是由于豫剧剧目繁多, 不同剧目的花旦之间虽说有不同之处, 在豫剧表演的塑造上来说, 豫剧的花旦服饰形象是有迹可循的。花旦中由于人物年龄、身份、性格的不同来进行不同的服装形象设计。年龄较小、性格活泼、省份地位比较高的旦角服装色彩明度一般较高, 颜色的纯度也是比较的高的, 服装的样式线性多为曲线, 量感较小。

4. 结语

总之, 豫剧是一门博大精深的艺术, 是我们民族文化的重要载体。豫剧服饰为服装设计做出了突出的贡献, 继承发扬豫剧服饰艺术, 创造出当代具有中国传统文化魅力的标志性服装, 是当代服装设计师的应尽职责, 这条道路任重道远。

参考文献:

- [1] 余秋雨. 中国戏剧史. 余秋雨学术专著系列[M]; 上海. 上海古籍出版社, 2006.
- [2] 孟元老. 东京梦华录[M]; 郑州. 中州古籍出版社. 2010.
- [3] 马紫晨. 中国豫剧[M]; 郑州. 河南电子音像出版社. 2006.
- [4] 王国维. 宋元戏剧史[M]; 上海. 上海古籍出版社. 1998.

作者简介: 李治民(1993.1-), 男, 汉族, 籍贯: 河南驻马店人, 齐鲁工业大学(山东省科学院), 17级研究生, 硕士学位, 专业: 服装设计, 研究风向: 服装设计与形象策划。

