

美如锦绣 ——京剧服装之蟒 □文/韩 波

京剧艺术唱词美、声腔美、表演美、舞台美，处处彰显出中华传统文化艺术之美。京剧角色粉墨登场、精彩纷呈，生、旦、净、丑各领风骚、各具神采。但京剧舞台上最耀眼的，要属五彩缤纷的京剧服装。

京剧服装行内称“行头”，是舞台上剧中人物的装扮，属于舞台表演服装。京剧服装按照款式可分为“蟒、帔、靠、褶、衣”五大类，又由于色彩、纹样、工艺、穿戴等要素的不同，而形成各具特色的风格样式。

京剧服装中，属蟒服规格最高，其外形挺括、色质鲜艳、金银锦绣、气象恢宏，是京剧中最为精美、华丽的服装。蟒服源于明代皇帝赐予太子、皇后、太后及有功文武大臣的赐服“蟒衣”，京剧蟒服基本保留了“蟒衣”的款式形态和装饰风格。蟒服与皇帝的龙袍款式相似，蟒纹与龙纹相似，区别在于龙为五爪，蟒为四爪，因衣身装饰有“蟒纹”而被称为蟒服或蟒袍、蟒衣。蟒服庄重威严、款式经典、纹饰华丽、刺绣精美，是京剧中扮演帝王相臣、皇亲国戚等高贵人物身份的象征，体现了中国传统文化的审美追求，是中国传统的吉祥服饰，又被称为“锦衣华服”。

《铜美案》剧照

■《群英会》剧照

一、款式与表演——协同美

在京剧舞台上，不论历史朝代，凡是身份地位显赫的人物，都可以穿着蟒服，扮演皇帝、皇妃、公主、诸侯藩王、八府巡按、诰命夫人的角色可以穿戴蟒服，扮演山寨大王的角色也可以穿用蟒服。

根据人物性别身份、发展演变和剧情场合，蟒服的样式造型可分为男蟒、女蟒、改良蟒和旗蟒等。男蟒款式最为典型，样式为齐肩圆领、大襟右衽、长袍阔袖，袖端连有白色水袖，腋下有摆衩子，腰间围玉带。男蟒长袍及地，阔袖如屏，整体造型上挺下阔，

成正梯形造型，彰显了男性宽厚稳重、庄严霸气的仪态。京剧《打金砖》中的光武帝刘秀端坐金殿，头戴九龙冠，身穿黄蟒，器宇轩昂，尽显一代君王的威严气象。

女蟒服的款式与男蟒服基本相同，只是袍身较短，长仅至膝部，身后无摆衩，穿戴时上身配云肩，挂玉带，下身衬裙。女蟒云肩流苏、袍摆圆润，体现了女性高贵优雅的仪表。京剧《龙凤呈祥》中孙尚香头戴凤冠、流苏，身穿红女蟒，配玉带，披云肩，体现了身为公主的她端庄优雅的气质。老旦蟒是女蟒的一种，但不配云肩，一般不挂玉带，腰系丝绦，体现了老年女性持重的外表。京剧《太君辞朝》中佘太君头戴老旦冠，身穿老旦香色蟒，系

小绦子，体现出老太君年事已高，德高望重的身份。

改良蟒是根据京剧的发展和表演的需要而出现的样式，是在京剧名家马连良、周信芳等人的推动下形成的，在纹样、装饰上南北方略有所不同。改良蟒的款式保持蟒服形制，将原有团龙蟒服周身十个团龙简化为前后胸各绣一个大团龙，下边的海水没有大的改变，兼顾简洁明快和威严庄重的效果，造型简练，利于表演，显现出角色明快干练的人物形象。例如马连良在《甘露寺》中饰乔玄，穿香色蟒，胸前以草龙代替团龙，下边只有一条横龙，衣袖只有很短的海水，看起来清晰、新颖。周信芳在《徐策跑城》中饰徐策，穿香色团龙改良蟒。《萧何月下追韩信》中萧何穿的蟒服，胸前绣的是麒麟，而非通常使用的龙纹。

旗蟒是京剧中扮演少数民族的后妃、公主穿着的礼服，以满族贵族女性旗袍服饰为原型演变而成，镶马蹄袖，外挂朝珠，没有水袖，不设玉带。旗蟒长袍紧身，可体现女性线条美，又不失端庄感。京剧《四郎探母》中铁镜公主戴旗头，穿红旗蟒，挂朝珠，体现了番邦公主的身份和女性的优美姿态。

京剧蟒服高度概括和提炼了“龙袍”的特点，运用夸张、变形的艺术手法，突出了京剧表演舞蹈化的动作特征，增强了演员的形体表现力和艺术美感。从蟒服的款式造型看，即具有显著的可舞性功能：袍身及地、下摆宽大、两侧高开衩，形成前后两片，有利于下肢舞蹈化的动作表现；阔大的衣袖加上水袖，延伸了手臂的表演动作；腰间宽松的硬质玉带夸张了腰部的动态，同时也加强了表演时首部端简的姿态；流苏云肩和百褶裙展

■ 《太君辞朝》剧照

现出女性角色胸、肩和脚步的动作，体现了旦角的身段之美。男蟒利用高开衩的下摆表现出丰富的腿部动作和稳健的步态，水袖的浮动使厚重的蟒服增添了轻盈感和生动气韵。女蟒的云肩、水袖尽显女性的妩媚和飘逸。京剧蟒服与京剧表演舞蹈化与造型功能化构成和谐统一的美。

二、面料与刺绣——工艺美

京剧舞台上，蟒服色彩艳丽、金光四射，身着蟒服的角色一出场就成为观众关注的焦点，这都要归功于制作蟒服的面料和刺绣的工艺。

《清昇平署志略》中记载了宫廷戏班服饰之美艳，服装面料之华丽，会使用缣丝、漳绒、云锦等名贵的绸缎织品为衣料。尤其是云锦用金线、银线、铜线及蚕丝、绢丝和各种鸟兽羽毛等来织造，使得服装更加华丽夺目、美轮美奂。如孔雀羽织造的云锦色彩斑斓，在光线的折射下变化多端，非常华美。京剧蟒服多选用质地细密、平滑光泽的上等绸缎为面料，绸缎面料厚重挺括，色泽鲜艳，正看一色，侧看一色，在不同光线下变化丰富，能够很好地体现蟒服宽大挺拔的造型和尊贵华美的气质，凸显身穿蟒服角色高贵的身份地位。

蟒服上大量的图形、纹样、刺绣更是绚丽多彩、精美绝伦、巧夺天工，使蟒服成为京剧服装中最为奢华的戏服。京剧蟒服除了面料的质地外，制作等级主要看刺绣工艺。绣法根据人物类型的不同而有所不同，有平金平银绣、圈金绒绣、彩色绒线绣之分，平金平银绣光彩夺目，圈金绒绣富丽堂皇，绒绣俊雅清丽。

传统京剧蟒服大多采用“京绣”手工刺绣而成。“京绣”又称“宫绣”，古代为宫廷御用。“京绣”中最好为针工中的“平金打籽绣”，以真金捻线盘成图案，或结籽于其上，十分精致华贵。“京绣”用黄金、白银锤箔，捻成金、银线和蚕丝制成的绒线来刺绣，先用金银线盘成花纹，然后用色线绣固在纺织平面上，这种用金银线绣出龙、凤等图案又叫“盘金”。其中最具代表性的是蟒服中的盘龙绣，龙鳞片的刺绣工艺采用圈金叠鳞的绣制方法，是平金绣法中最难的针法，鳞片由刺绣者空手盘叠打籽定型，彰显出精湛的刺绣水准。

蟒服通体质地艳丽、刺绣精美，尽显锦绣气派，让人观为叹止，充分体现了蟒服富丽堂皇的特点。

三、色彩与纹样——象征美

蟒服的色彩、纹样也非常华美、考究，可谓五彩缤纷、灿烂夺目。

蟒服延用中国传统色彩文化观念，依据古代色彩等级规制：上五色黄、红、绿、白、黑，和下五色紫、粉、蓝、湖、香，分为“十色蟒”。另外还有古铜色蟒、天青色蟒、豆沙色蟒，多达十多个品色。蟒服色彩有一定的等级规范和象征寓意，舞台上穿戴上五色蟒的人物身份等级较高，穿戴下五色蟒的人物身份等级较低。

蟒服不仅色彩鲜亮分明，同时运用了大量中国传统装饰纹样和富有吉祥寓意的图形，如龙纹、凤纹、日、月、海水江崖、云纹、十二章纹饰、吉祥八宝等。龙纹和凤纹是古代皇族至高无上的图腾符号，也是蟒服的重要符号化特征。龙凤图形的样式、分布、用色、刺绣工艺，代表着角色的身份、地位和性格等，是具有象征寓意的外化形象。龙纹有团龙蟒纹、行龙蟒纹、大龙蟒纹、草龙蟒纹等形态，凤纹有团凤纹、团龙凤纹、丹凤朝阳纹等形态，同时装饰有海水江崖、云纹和吉祥纹样，共同构成个性鲜明的蟒服纹样系统。海水江崖又称为“蟒水”，有立水、弯立水、立卧三江水、立卧五江水、全卧水等形态。

蟒服的色彩和纹样虽有程式规制和特定寓意，但通过色彩与纹样的组合搭配、纹样与纹样的组合分布，构成丰富的形式变化，塑造出京剧舞台上不同性格的人物形象，体现了不同角色的身份、性格和精神气质。

黄蟒分明黄和杏黄色，明黄色蟒为皇王专用，杏黄色蟒是亲王、太子一类角色穿用。《斩黄袍》中宋太祖赵匡胤穿正黄色团龙蟒，全身绣十个团龙，前后身各三个团龙，成品字形，左右袖各两个团龙，

团龙四周绣吉祥八宝环形纹样，袖端和底摆绣有“海水江涯”，象征皇帝为真龙天子，寓意天地吉祥，体现了尊贵威严的帝王身份。红蟒需地位较高的王侯、宰相、驸马、钦差、元帅才能穿用，表现了人物位高权重的身份。《群英会》中曹操穿红团龙蟒，象征着他位高权重的人物身份和威严霸气的人物性格。绿蟒为忠义勇猛的武官所穿用，还有一些绿林好汉、草莽英雄也穿绿蟒。《单刀会》中关羽穿绿行龙蟒，绿色蟒袍绣金色行龙，象征关羽威猛忠义的人物性格。白蟒大多为少年英雄，少年得志、英俊潇洒的人物所穿用。《借东风》中周瑜穿白团龙蟒，白色蟒服绣蓝色团龙显得干净雅致，体现了周瑜英俊儒雅的人物形象。黑蟒多为性格刚毅威猛、正直不阿的人物所穿用。《铡美案》中包拯穿黑福字行龙蟒，黑色蟒服绣金色行龙，将行龙横摆到腹下，依其姿势可称为“横龙”，彰显了宏伟的气势。蟒服装饰团福、团寿纹样，象征包拯公平正义、刚正不阿的性格，寓意人们对包拯“多福多寿”的美好愿望。蟒服的色彩和纹样，不仅根据人物的身份、地位和性格而定，有时也依据场合和戏剧情境来选用。

蟒服的色彩直观地呈现了京剧人物的角色身份，通过鲜明的视觉形象，给人留下深刻的印象，通过严谨规范的纹样和富有变化的纹样组合，塑造出各具性格的人物形象。

蟒服是传统京剧服装中最具有代表性的戏服，它是古代帝王将相礼服的再现，是经过艺术加工提炼的舞台服装。蟒服的款式造型具有舞蹈性和表演功能，面料与刺绣体现了人物的身份，色彩与纹样彰显了人物性格，具有高度的观赏性、象征性和文化内涵，有极高的艺术价值和审美价值，是中国传统历史文化、传统装饰艺术和服装工艺的集中体现。（未完待续）

（作者单位：中国戏曲学院 王梓丞摄）