

美如锦绣 ——京剧服装之长衣 □文/韩 波

京剧服装除蟒、帔、靠、褶等款式外，其他统称“衣”。“衣”包含的服装样式非常丰富，可分为长衣、短衣、专用衣和配件四类。

长衣属长袍衣类服装，主要有开氅、官衣、官衣、学士衣和箭衣等，形式多样，色彩艳丽，刺绣精美，纹样富有寓意，一般为具有一定身份、地位的人和人物在特定场合所穿扮；开氅为王侯将相休闲场合穿戴的次等礼服，纹饰以狮子、麒麟为主，彰显出人物桀骜不凡、威风的气派；官衣为王妃公主闲居时穿戴的次等礼服，纹样多为飞凤和牡丹，华美异常；官衣为中下级文官公干场合的官服，前胸和后背各绣一块方形“补子”图案，象征人物的官阶品级；学士衣为高等文人名士穿戴的常服，体现了人物风流儒雅的气质；箭衣多为将帅、江湖义士的轻便武服，紧身挺拔，便于展示舞蹈化的武打动作。

■《一箭仇》剧照

一、气派华丽之开氅

开氅比蟒和帔要休闲,比帔和褶要威严气派,彰显出人物的武艺高强、威武霸气,一般为高级武将和权臣在非正式场合穿的便装礼服,也是王侯将相休闲场合的次等礼服,还有一些占山为王的寨主和绿林豪杰、侠士,以及一些告老还乡的将臣也穿开氅。

开氅一般采用挺阔的大缎面料,平金、平银彩绣,色泽非常华丽。开氅的色彩很丰富,有黄、红、绿、白、黑、紫、粉、湖、蓝、香、古铜等色。它 also 通过颜色体现人物身份、性格,但没有蟒服色彩等级严格,以穿戴搭配好看为宜。开氅周身都有精美的刺绣纹样,通过华丽的刺绣纹样体现人物位高权重的身份和霸气威武的气势。大部分开氅绣的是麒麟、狮、虎、豹、象等很有气势的瑞兽图案,也有雅致的团花图案。

开氅的款式与褶子基本相同,为斜襟大领,宽袖带水袖,袍长及足,不同的是腋下开衩设有蟒服的立摆,领口、袖口、衣摆有宽边刺绣缘饰。开氅的穿戴很有特色。穿开氅的主要是武将,开氅兼有大衣和外套的功能,一般里边衬素褶子,有时为了赶场也会穿箭衣。武将经常用左手拉开大襟,有时脱掉开氅,显示出威武勇敢的神态,渲染出战斗的气氛。

开氅中最具代表性的有狮开氅、麒麟开氅和团花开氅。

狮开氅气势颇大,多用于威猛的高级将帅和称霸一方的山寨寨主,尤以“双狮绣球”纹样最为典型。狮开氅多为绿色,大缎面料,衣边及袖口平金满绣波浪形宽边,前后身平金绒绣“双狮绣球”图案,造型生动,有气势。《将相和》中赵

国大将廉颇穿狮开氅,角色行当为铜锤花脸,体现了威猛霸气的武将身份。

麒麟开氅气派很大,多用于位高权重的相臣。麒麟开氅一般有黄色、红色、紫色、黑色,以瑞兽麒麟为主要图案,四周配饰八宝、博古等吉祥纹样。麒麟是传说中的神兽,龙首、狮尾、牛足,寓意祥瑞、太平和长寿。《宇宙锋》中秦朝权臣赵高穿麒麟开氅,角色行当为架子花脸,象征人物很有权势。

团花开氅相比狮开氅、麒麟开氅气势要小,显得更加雅致,严谨庄重,一般用于中青年武将和老年文官角色。《龙凤呈祥》中大将赵云穿团狮开氅,角色行当为武生,显得人物英俊而有气势。《秦香莲》中王延龄、《举鼎观画》中徐策都穿团花开氅,角色行当为老生,显得人物持重而有威严。

二、霓裳可舞之宫衣

宫衣是王妃公主们在后宫闲适时的礼服。虽然也是礼服,同样华丽高贵,但宫衣不如女蟒和女帔正式庄重。宫衣又称宫装、舞衣,是极具舞蹈性的服装。

宫衣一般有红色、黄色,款式与女蟒相似,为圆领大襟,配云肩流苏,阔袖带水袖,袖口镶五彩宽边,腰际下缀三层五彩绣花飘带裙。宫衣上衣绒绣飞凤牡丹,下裳飘带绒绣草花或草凤纹样,衣裙一体,舞动起来,几十条五彩飘带、层层丝穗,和雪白的水袖翩翩飞舞,让人目不暇接,非常艳丽飘逸,可谓京剧服装中的“霓裳羽衣”。《贵妃醉酒》中杨玉环醉酒后穿宫衣,展现出人物醉意朦胧,衣带浮动,翩翩起舞时的百媚姿态。《状元媒》中柴郡主与杨延昭一见钟情,在

宫中独自思念时穿官衣,展现出年轻貌美的郡主高贵的仪态和优美的身姿。

三、补纹象征之官衣

官衣一般为中、下级文官的官服,有时也用于新科状元和新郎。官衣款式与蟒袍相同,为圆领大襟,长袍阔袖,腋下有立摆,腰间佩玉带。

官衣全身用素缎子制作,不饰蟒水蟒纹,只在前胸后背各绣一个方形“补子”。官衣源于明清两代官员的补服,“补子”图案象征官员身份和官阶品级。按照明、清官服制度,所绣纹样皆有严格规定,文官绣禽鸟图案,武官绣走兽图案。京剧服装并不是照搬生活原型,官衣的“补

子”图案只是一种象征性的符号。

京剧官衣一般从服装颜色上区分官阶品级,主要有紫、红、蓝、黑等颜色,紫官衣为上,依次为红官衣、蓝官衣、黑官衣。紫官衣是官衣中等级最高的,民间有吉祥语“紫气东来”之说,古代文人的梦想就是有朝一日能够“脱去襦衫换紫袍”。《王安石拜相》中王安石、《群英会》中东吴大夫鲁肃都穿紫官衣。穿红官衣的人,地位一般比穿蓝官衣的官阶稍高。《玉堂春》“会审”一场,苏三两边坐的官员,潘必正穿红官衣,刘秉义穿蓝官衣。京剧中考中状元、进士也可穿红官衣,《御碑亭》中王有道和柳生春、《连升店》中王明芳,在考中进士以后,都穿红官衣。一般的县官穿蓝官衣,《法门寺》中任郿县知县的赵廉、《捉放曹·公堂》中任中牟县县令的陈宫,都穿蓝官衣,一般有“红府蓝县”之称。黑官衣也叫“青官衣”,胸背无补子、无官衔,穿者职位最低,一般来说,大官僚家看门的门官、管理驿站的驿丞官都穿青官衣。

官衣一般是文官穿的,但有一些特殊情况,武将文官打扮,也可穿官衣。《牛皋下书》中牛皋就穿官衣,因岳飞派牛皋前往金营下书,他执行的是文官的职务,所以穿着官衣。《战宛城》中张绣向曹操投降,不能再穿武装了,所以改穿官

■《宇宙锋》剧照

《贵妃醉酒》剧照

衣。《古城会》中张飞，身为武将向关羽赔礼道歉，为表示谦逊和礼貌，他也穿官衣。

京剧中有有些丑角也穿官衣，又称“丑官衣”。丑官衣面料为柔软的绉缎，色彩为红色，袍身较短，仅到膝盖，腋下设软立摆，腰间挂玉带，补子图案多为“旭日东升”五彩绒绣勾金。《小上坟》中丑角刘禄景、《审头刺汤》中丑角汤勤都穿丑官衣，表示人物滑稽可笑的形象，或完成戏里复杂繁难的舞蹈动作。

女官衣衣身较短，仅过膝，身后无“摆”，不佩玉带，只系丝绦，下身系裙。穿女官衣者一般为老旦扮演的诰命夫人，《樊江关》中柳迎春捧着圣旨上场的时候，就穿着秋香色的女官衣。女官衣现在已不常用了，多用老旦蟒取代。

近世所创的改良官衣，采用平金绣的圆形纹样取代方形“补子”，并在袖口和腰部以下适

当饰以纹样，比传统官衣显得更加美化。

四、风流儒雅之学士衣

京剧舞台上，有身份的文人雅士、未及第的读书人常常穿学士衣。学士衣由传统的学士官衣改进演变而成，取消了官衣的“补子”和“立摆”，使服装更加轻松儒雅，是文人学士的日常礼服。

学士衣为圆领大襟长袍，软带束腰，前腰下垂两根宝箭头长飘带，袍摆为波浪宽边。前胸后背装饰彩色绒绣团花图案，领口、袍身边缘绣宽边花纹，色彩深浅不限，力求文雅潇洒。《苏小妹》中秦少游、《洛神》中曹植都穿学士衣，体现了才华横溢、风流倜傥的文人学士形象，展示出清逸儒雅之美。

■《杨门女将》剧照

■《锁五龙》剧照

五、轻便英武之箭衣

箭衣源于清代的四开衩蟒袍,形同满清旗人骑马射箭时穿的一种服装,故称作箭衣。

箭衣造型修长挺拔,紧身束腰,便于行动武打,一般为将帅、江湖义士的轻便武服,衙役、狱卒等行伍之人也可穿着。箭衣式样为圆领,内衬白护领,大襟窄袖,袖口为马蹄形,俗称“马蹄袖”,大带束腰,长袍及足,从腰部往下,前后、左右都是开衩,便于展示幅度较大的武打和舞蹈动作。

箭衣适用非常广泛,人物身份等级不同,颜色图案也不同,主要分为龙箭衣、团花箭衣、素箭衣三种。帝王将相、皇亲国戚等身份高贵的人物穿绣龙纹的箭衣,一般武将身份的人物穿绣团花的箭衣,身份较低的人穿无刺绣纹样的素箭衣。

龙箭衣色彩鲜艳,全身都绣平金、平银龙纹。龙箭衣并不是皇帝的专用服装,位高权重的王侯将帅都可以穿用。《龙凤呈祥》中刘备、《四郎探母》中驸马杨四郎、《战太平》中大将花云都穿红龙箭衣,体现出人物高贵的身份。《锁五龙》

中单雄信穿蓝色或绿色龙箭衣,体现出人物刚毅勇猛的性格。

团花箭衣绣较为雅致的团花图案,色彩明快,一般中青年武将人物都可以穿用。《野猪林》中林冲穿蓝团花箭衣,《一箭仇》中史文恭、《杨门女将》中杨文广都穿白团花箭衣。

素箭衣面料为素色,不绣花纹,镶素色大边,只在马蹄袖口有不同颜色。素箭衣主要有白色、黑色、紫色、灰色等。其中黑色与紫色的素箭衣用处比较多,一般由公差、衙役、士卒,和一些身份较低的人物穿用。《辕门射戟》中下书人穿紫素箭衣,《搜孤救孤》中四校尉穿黑素箭衣,《苏三起解》中崇公道穿布素箭衣。白色素箭衣用得不太多,一般为青年将领和人物在特殊处境时穿戴,如《走麦城》中关平、《战马超》中马超穿素白箭衣。《文昭关》中伍子胥穿素白箭衣,表明伍子胥全家被害,象征其轻装逃亡的境遇。

京剧开氅、官衣、官衣、学士衣、箭衣等长衣类服装,秉承京剧服装审美规律,在款式、色彩、纹样、刺绣上,与蟒、帔、褶有着沿袭、融合、创新的密切关系,同时又各具特色,绚丽多彩,充分体现京剧服装“一元多样”的艺术特色。

(作者单位:中国戏曲学院)(王梓丞摄)