

封面会客厅

去故宫赏金嵌珍珠天球仪,到秦始皇帝陵博物馆看跪射武士俑,在四川广汉三星堆博物馆欣赏一号青铜神树……不用打飞的奔赴全国各地,央视《国家宝藏》第三季走进包括三星堆在内的9座历史文化遗址,上下五千年的中国故事让豆瓣评分稳居9.5分。

无论是靳东饰演的郑和,杨紫饰演的文成公主,还是朱广权饰演的明代儒生,张子枫饰演的清代女天文学家王贞仪,精致的古装造型都令人眼前一亮。此前,有的古装剧服化道脱离史实、饱受诟病,而《国家宝藏》开播以来,因为古装造型制作考究而让观众大呼“美哭了”。

如何为《国家宝藏》的演员量体裁衣?这些服饰、妆容都有什么出处?以往古装剧的服饰方面有一些什么常见的误区?近日,封面新闻记者就此采访了《国家宝藏》专家顾问团顾问之一、服饰史学者陈诗宇,揭秘服饰那些“美”与“雷”。

服饰史学者陈诗宇: 《国家宝藏3》的服饰为何美哭了?

杨紫为何没穿大袖衫? “三重论证法”考证

靳东饰演明代著名的航海家、外交家郑和,讲述故宫的明永乐青花海水江崖纹三足炉的前世传奇;沈腾出演的大秦武将,歪着的发髻透着一点点诙谐,仿佛兵马俑本俑;特别是杨紫首次以唐装扮相出演文成公主,讲述布达拉宫法王洞文成公主像的前世今生,温婉动人,令人过目难忘。

在为杨紫扮演的文成公主考证设计形象时,陈诗宇团队使用了当时长安最流行的代表性款式——锦襦长袖罗衫、圆领短袖衫、红黄罗间裙、腰裙、长袖子,长袖子的一段掖入裙腰,也是当时的习惯做法。

陈诗宇透露,在为演员造型的时候,首要原则是尽量确保所有角色的服饰造型都能符合历史背景,符合剧本设定的时代、身份、场合,尽可能避免硬伤,包括发型头饰、妆面、服装、腰带配件、鞋履、纹样材质甚至里衣细节,都要以历史真实为第一准则。不过,再综合考虑操作上的可行性、准备周期、舞台表演的需求、视觉效果等等之后,在没有明显问题的前提下,可以在一定范围内适度微调。

《国家宝藏》之中的大多数角色都要通过“三重论证法”进行考证,结合当时的文献、图像和文物实物综合推敲。其中有不少造型都属于影视非常规形象,甚至是首次在荧屏上呈现或者还原出来的形象。在考证设计的时候,他们会面对各种参考资料,有些是大家比较熟悉但其实并不准确的材料。

比如杨紫扮演的文成公主,一般影视设计或者美术创作的时候都参考《簪花仕女图》里的大袖衫来设计,但《簪花仕女图》描述的时代其实是晚唐五代,距离文成公主生活的时代已有三个世纪,所以没有采用。而另一个参考来自法王洞的文成公主像,由于塑像历代重妆重塑的原因,现在保留下的塑像有大量不明时代的痕迹,也不能直接采用。最后,陈诗宇根据时代设定的“高宗初年”前后长安皇室贵族墓葬出土的服饰形象,比如昭陵新城长公主、韦贵妃、执失奉节等十几座墓葬资料,以及当时中原和吐蕃均有出土的粟特织锦和唐代纹样的纱罗来设计。

明初的宦官应该穿什么服饰?影视剧里的形象颇多,陈诗宇抽丝剥茧,为靳东扮演的郑和设计了一套“大红织金通袖蟒纹曳撒”。他们首先在《皇明大政记》等史料里找到明初永乐年间高级宦官常使用蟒纹“曳撒”的记录,再对应明代宦官自己写的《酌中志》关于曳撒“前襟两截、下有马面褶”等描述,在明前期宫廷《元宵行乐图》里找到对应的宦官蟒纹曳撒形象,最后比对明代出土的服装文物,终于找到明前期的曳撒作为参考。定版的时候,他们采用了明前期服饰比较紧身窄袖利落的版型,搭配宦官三山帽、绦环带、皂靴,一个霸气的大明正使形象呼之欲出。

杨紫饰演文成公主。

人物简介

陈诗宇:古代服饰史研究者,《国家宝藏》专家顾问团成员之一,古装影视造型服饰顾问,北京服装学院汉唐服饰研究中心副主任,多年从事古代服饰研究、复原以及传统工艺美术调查出版。

张钧甯饰演的侍女。

靳东饰演的郑和。

唐代侍女能穿黄袍? 色彩要放进时代语境

在《国家宝藏3》走进敦煌莫高窟这一期的节目里,张钧甯扮演的角色是17窟北壁的近侍女,服饰造型和壁画如出一辙——非常简洁的一款黄色圆领袍,梳双髻。唐代侍女为了行走方便,最常见的打扮就是模仿男便装的缺胯袍、袴,可以不穿裙。所以在唐人语境里,常常就直接用“袍袴”一词来指代婢女,“袍袴官人扫御床”。

在许多观众的认知里,黄色是帝王的专属颜色,赵匡胤就以“黄袍加身”的方式成为新的皇帝。唐代的侍女可以穿黄袍吗?陈诗宇专门在个人微博上科普,黄色在唐代实际上不是帝王专用色,而是流外官、庶人通用的袍色,属于没有身份限制的平民色,甚至中唐还有“奴及部曲通服黄、白”的制度,壁画里也常见穿着黄袍的仆人侍女。为何张钧甯的黄袍颜色较浅?考

虑到壁画整体发黄,颜色再深容易和帝王的“赤黄”“赭黄”相靠,所以陈诗宇选了当时庶人相对通用、安全的浅鹅黄色。

在《国家宝藏》的舞台上,不仅叫得上名字的历史人物服饰考究,就连一些侍女、儒生,甚至一晃而过的角色,服饰里都暗藏了陈诗宇团队的匠心。

比如在孔子博物馆“商周十供”剧情中,设定了一个清代从朝鲜来孔庙的儒生角色。为了避免争议,就避开了通用的朝鲜“黑笠”,而采用了“儒巾+道袍+绦带”这样一套清代朝鲜儒生的打扮。这套服饰颇费周折,服装老师不仅找了一套根据韩国出土文物复制而来的道袍,还根据韩国资料现场制作了儒巾。虽然这不是一套常用的朝鲜服饰,但也符合来中国朝圣的儒生的身份设定。

古装剧造型为何“捉襟见肘”? 设计师忽略历史真实的美感

看多了古装剧里的缝纫机头饰、高饱和色衣服,观众吐槽完累人的造型,急需多刷几遍《国家宝藏3》来洗眼睛。为何古装剧的服饰造型容易出错?

参与录制了三季《国家宝藏》节目,处理过上千个历史人物造型,陈诗宇努力权衡现代审美、舞台审美、观众需求、表演需求和历史真实之间的关系,不过他也坦言,这确实是一个不容易把握的课题。随着专业观众甚至普通爱好者的审美品位越来越高,大家对于“沉浸式”的历史体验其实有了新的需求,对于历史真实的接受度也在提高,这就鞭策从业者精益求精。

谈及一般古装影视剧的错误,不分场合、时代、身份的情况非常普遍,不仅弄错衣袖版型、发型,而且不分时期、一锅乱炖,令观众困惑不已。他进一步解释,历史上不同时期的服饰,廓形、版型风格各有千秋,有时紧身、有时非常宽松潇洒,通过一身服饰就能窥见当时人的精神风貌和时代背景。尽管古人特别讲究袖长的放量,但在绝大多数

影视设计里,衣服都会做得非常合身,甚至采用西式的立体裁剪,导致捉襟见肘、“八字袖”频现,衣服虽然合身,形象却不端庄。

如果你关注古代流行史,会发现历史上的时尚更迭速度超越今天,并非一个时代用同一个造型,甚至三五几年,时尚的风向标就变了。但在影视剧里,误用整个朝代的时尚元素设计服饰的现象比比皆是,初唐的侍女穿着晚唐的服饰,乾隆年间的人物使用清末的造型,让人产生了穿越和混搭的感觉。

看影视剧的时候,你觉得男女主角衣袂翩翩、秀发飘逸的形象仙气十足,殊不知,成年男女披头散发在古人看来其实是“癫狂”或者“蛮夷”的人设。为何会出现这样的差错呢?陈诗宇笑言,设计师一方面会考虑现代审美的需求,另一方面则缺乏历史研究,忽略了“历史真实的美感”,下意识地套用现代审美、现代流行造型,殊不知,历史上的妆容造型也很美。

封面新闻记者 曾洁
实习生 李昊南