

与前些年追求鲜艳的滤镜、明晃晃的人脸打光不同，近期的古装大剧越来越追求服化道的质感、画面的艺术感，无论是反映汉唐风韵、魏晋风度，或是宋朝传奇、康乾盛世，这些剧都在追求古风上力争不留纰漏。在这一波“质感古风”风潮的影响下，正在播出的古装大剧《鹤唳华亭》《庆余年》在视觉品质上都可圈可点。对古代礼仪、服饰、历史风貌的重塑上，都让观众增长见识，如沐古风，看着趣味丛生。

器物生辉 锦绣霓裳 古装剧的精致复古美学

齐鲁晚报·齐鲁壹点
记者 师文静

精致华服， 为剧作质感增彩

《鹤唳华亭》讲述了太子萧定权为家国天下孤身犯险，收复兵权交给国家的故事，虽然故事是架空朝代的，但是该剧将服化道落脚在崇尚极简之美的宋朝。也正是简雅、整洁的宋代服饰，增加了这部剧的质感。

四顾茫茫，漫天飞雪，灰墙雪地之间，身着醒目红色官服的臣子整齐地跪在殿下恳请皇上为皇太子冠礼，纷纷雪花落在大臣的红袖上……而宫殿内，黄志忠饰演的萧睿鉴头戴莲花冠，身穿灰色褙子、着上衣下裳，看起来不怒自威。

《鹤唳华亭》的服饰非常讲究，文官服以红色、灰色为主，剧中男性服饰多是素雅的单色，女性服装除了宫中嫔妃也多以素雅为主，大多上襦下裙，飘逸感十足、刺绣精美的千褶裙很是吸引人。而这部剧中的程子冠、朝天幞头、交脚幞头等各种形状的帽子，看得人眼花缭乱。

剧中的重要衣饰多有历史原型。该剧造型总监方思哲介绍，剧中齐王服饰上的狮子纹，复原自辽代织物纹样，侧面烘托了人物张狂傲气的状态；而赵贵妃的大衫，参考了宋太祖母亲杜太后的画像；皇帝萧睿鉴的冕服和皇后的翟衣，都源自故宫的南薰殿画像。

该剧的服饰一言以蔽之就是雅致素淡、精致活泼。但简洁之美并不是一件简单的事情，就像方思哲所说：“一开始没有觉得简洁、素雅、精致很难，但是越做越难。”

同样让观众看后大呼“极度舒适”的是不久前播出的《知否知否应是绿肥红瘦》中的服饰，服饰风格也是简中见繁华。仅赵丽颖饰演的女主角明兰的服饰可能就有近百套，少女时期明兰的服饰以浅、亮的糖果色为主，随着明兰婚嫁、生子，服装也变得成熟，转向优雅、沉稳，更加精致、端庄。但经历史迷考证，该剧“汉服”服装精致优美，但如果坐实于宋朝的话，不少服装的样式、裁剪并不十分精准。

而《长安十二时辰》的服化道则精准得让观众无话可说。该剧由黑泽明的女儿、日本著名服装造型师黑泽和子参与造型指导，再加上起用了一群默默恢复古代服饰的专业人员，在服装和化妆方面做到了贴近“史实”。比如，男主角李必

修道多年，出场一身精准的道服，剧组能给李必戴着上清芙蓉冠、子午簪，让其手拿拂尘，已是非常专业地道。

而剧中男子穿圆领袍，女子襦裙，女扮男装时的束发、戴幞头、脚蹬革靴也符合大唐遗留下来的画作中的女性装扮。而剧中女婢的打扮，活活就是唐代陶俑的复刻。做到了让古代服饰研究者也挑不出太多毛病，《长安十二时辰》在一众古装剧服化道中堪称良心之作。

而刚开播的《庆余年》，因为有陈道明、吴刚等一众老戏骨加持，非常受关注，这种大制作古装剧自然是服化道精致，由于该剧架空时代，剧中服装以配合人物个性为主，每个人有每个人的穿衣风格，风格混搭，略微有点儿现代，但质感不差，彩色和纹路因人物身份而不同。女主角素雅，而长公主华丽，武功高强又身份复杂的男主角服饰多变，但多以稳重为主。该剧服饰远不如《鹤唳华亭》《长安十二时辰》等剧考究。

呈现古人烦琐礼制， 观众长见识

紧密贴合时代的典章礼仪、饮食食物等也是古装剧的看点。每一部古装剧尽可能详细地还原古代的风俗人情，追求器物之美、礼仪之美、规制之美，这对观众来说有趣又开眼界，如同回到了那个时代。

《鹤唳华亭》除了考究的服装，还有考究的礼仪，该剧从整体礼制到具体礼仪，都有历史典故、典籍作为参考借鉴，制作团队对每一个细节都保持严谨的态度。该剧被观众津津乐道的是开篇皇太子萧定权的“晨昏定省”礼，这是皇太子每日对其父王所行的礼仪，晚间服侍就寝，早上省视问安，频繁琐碎但贴近历史。剧中人人都行叉手礼，常见作揖礼、跪拜礼，行坐有法、动静有度，可以看出古代礼仪森严有

序的现实。

在古装剧中“礼数”最多的当数《琅琊榜之风起长林》，剧中长林王萧庭生设立无字牌位天天跪拜，向世间英雄致敬，“安忧思，以念长情”，这是古代吉礼的一种，让现代人看来倍感肃穆。而该剧中的丧葬礼更是复杂至极，将不同人物关系之间的丧葬礼仪展示得淋漓尽致。比如萧平章死时，萧平旌在护送萧平章灵柩回金陵时，大喊三声“噫兴”就很合乎历史记载，葬礼上其妻蒙浅雪、其父萧庭生、弟弟萧平旌的着装、行礼都不同，非常考究。此外，长林王萧庭生薨逝，电视画面中长林府下人站在屋顶高呼“萧氏庭生回家了”的招魂仪式，也是古代丧葬之礼仪中的一环，让观众体验一下古代丧葬风俗。这部剧更是复杂地还原了接待宾客的礼仪、嫁娶礼仪、节庆礼仪、军礼等，让观众感受古代礼仪所寄托的情感、人文道德等。

《知否知否应是绿肥红瘦》中的礼仪更是多得不得了，光是观众剪辑的盛明兰的作揖礼就几十处。明兰在大婚那天跑到祠堂去告知祖先：“满门祖宗请听，今朝我嫁，未敢自专。四时八节，不断香烟。告知神明，万望垂怜。男婚女嫁，理之自然。有吉有庆，夫妇双全。无灾无难，永保百年。如鱼似水，胜蜜糖甜……”观众觉得这段很有意思，其实是尊重长辈的礼节，剧中盛家姐妹犯了错也要在祠堂罚跪，这都是宋朝大户人家尊重祖宗祠堂的一种礼数。明兰与顾廷烨结婚时，镜头特意给了雁、金鱼、筷子和礼书等聘礼的细节，而浩浩荡荡的迎亲场面和新郎、新娘的参拜礼、“撒帐”礼、合髻礼、合巹礼等现代人看来非常复杂的礼数，都是古代以礼表达美好寓意的做法。这些礼数剧中通过台词、道具交代得清清楚楚，观众长见识。

古风俗中游荡， 顿觉古物之美

除了礼节，全方面地复原古代历史风貌是很多古装大剧的追求。《知否知否应是绿肥红瘦》这部剧的街景可以说是照着《清明上河图》复原出来的。《清明上河图》中的“十千脚店”（歇脚客店）、“天之美禄”（酒馆）、“解”（算命小摊）、“樊楼茶馆”、朱雀大街等，都被复原到剧中，剧中人喝茶、歇脚、买食物的店铺，能在《清明上河图》中找到。而剧中出现的蜜浮苏酥捺花、软酪、乳糕等美食都是宋代笔记《东京梦华录》里记载的食物，这些食物还是增进人物感情的道具，小公爷齐衡送给明兰千层糕和菱角，顾廷烨给明兰带回乳酪都是爱的表现，可见编剧有多用心。

因为盛家女孩多，该剧也完整呈现了宋代女子的家庭生活。第八集中盛老太太邀请了来自宫中的嬷嬷教孙女焚香、茶艺、插花，镜头详细呈现了这些文人雅趣的过程，比如“煮水点茶”过程中的捣团茶、调膏、击拂等，用台词和细部镜头交代得清清楚楚，连盛家小姐都苦于程序的复杂，诉苦“这点茶实在难学”。再比如，剧中的香道也还原了宋朝人的习惯，先在香炉中放好烧红的木炭，再覆上一层隔炭火的银片，然后再将上好的沉水香放置到银片上，隔着火烤出香气，足见古人的雅致。

剧中明兰元宵节夜晚出游，观鱼龙舞、看鳌山、赏雉舞，也是一整套的宋代风俗，观众也大开眼界。

《鹤唳华亭》中，也会多次出现参考《茶经》复刻出的点茶场面，对“运筯”或“击拂”等点茶动作进行复原，还要贯穿全剧，成为萧定权与父亲之间情感起伏的重要线索。剧中，萧定权、卢世瑜、齐王都是点茶高手。除了点茶，该剧还用精致的画面再现了活字印刷术，镜头详细记载了京师印刷局员工的工作流程：排字、制版、刷墨、覆纸、拓印、装订……印刷字体秀美、古籍典雅，一整套看下来顿觉古人有智慧，古手艺有严谨之美。

历史在很多人眼中是宏大、枯燥的，但品质古装剧却将枯燥变为有趣，将不可见变为可见。现代人通过各种考据、各种技术将古代人的生活影像中复活，就是一种传统文化的活态传播，让更多年轻人润物细无声地接受历史，通过流行文化欣赏到传统之美。