

剧装戏具制作技艺

孙晓华 著

说起剧装，必离不开京剧。中国是具有悠久历史的国家，五千年来，中华民族创造了灿烂的民族文化，是中国文化百花园中绚丽的奇葩。由于京剧历史悠久，影响广泛，流行最广泛，观众最普遍，影响最深远，因而成为公认的中国国粹，是中华民族艺术的瑰宝。1951年二月一日，毛泽东同志在接见苏联文化代表团时，曾高度评价了京剧，称其为“中国戏曲艺术的代表”。京剧的诞生和发展，丰富了中华民族戏曲艺术宝库，为灿烂的传统民族文化增添了新的光彩。同时，京剧的发展壮大也与之相互依存，共同促进了中国艺术起到了极大的促进和推动作用。京剧，作为中国艺术同创造和烘托，京剧只能是京剧，也绝不会有其他艺术取代的无环。总之，剧装戏具在中华文化的发展与繁荣中，可替代的重要地位，它对于国粹京剧的产生、发展和繁荣，中华文化走向世界有着举足轻重的作用。

北京非物质文化遗产丛书

剧装戏具制作技艺

孙晓华 著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

剧装戏具制作技艺 / 孙晓华著. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2015.7

(北京非物质文化遗产丛书)

ISBN 978-7-80501-823-2

I. ①剧… II. ①孙… III. ①剧装—制作—介绍②戏剧—道具—制作—介绍 IV. ①TS941.735②J814.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第114881号

项目策划: 李清霞

项目执行: 董维东 钱 颖

责任编辑: 董维东

执行编辑: 耿苏萌

装帧设计: 胡白珂

责任印制: 彭军芳

北京非物质文化遗产丛书

剧装戏具制作技艺

JUZHUANG XIJU ZHIZUO JIYI

孙晓华 著

出 版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 北京国彩印刷有限公司

版 次 2015年7月第1版第1次印刷

开 本 170毫米×230毫米 1/16

印 张 14.75

字 数 213千字

书 号 ISBN 978-7-80501-823-2

定 价 66.00元

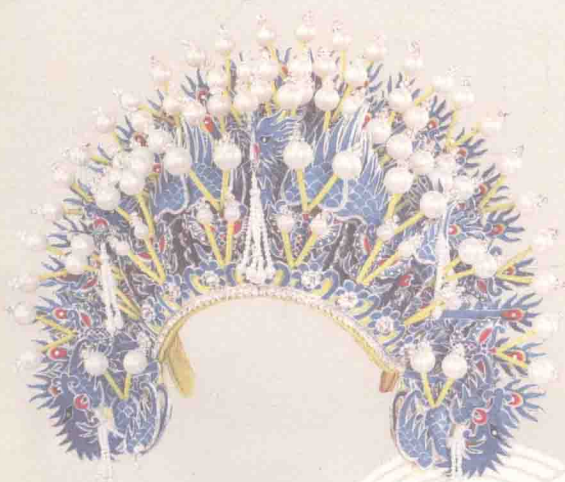
质量监督电话 010-58572393

编委会

主任 何昕 李清霞
副主任 千容 苑利
委员 (以姓氏笔画为序)

王旭 王辉 王娅蕊 任刃 孙晓华
杨金凤 李琼 李秀人 李俊玲 李琳琳
时雅莉 张彦 钱颖 徐建光 崔晓
董维东

剧装戏具
制作技艺

说起剧装，必离不开京剧。中国是具有悠久历史的文明古国，五千年来，中华民族创造了灿烂的民族文化，其中京剧是中国文化百花园中绚丽的奇葩。由于它剧目最丰富、表演最精细、流行最广泛、观众最普遍、影响最深远，使得它成为举世公认的中国国粹，是中华民族艺术的瑰宝，也使京剧于 2010 年 11 月 16 日毫无争议地入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

京剧距今已有 200 多年的历史，它不是土生土长的北京地方剧种，而是在徽戏、汉戏的基础上，吸收昆曲、弋腔、秦腔和一些地方小调的精华，又结合了北京语言的特点加以融会、演变

▲ 京剧《红玉良缘》剧照

而逐渐形成的。京剧在京调的基础上，把徽戏的“二黄腔”和汉戏的“西皮腔”融会贯通，皮黄合奏，并有效吸收了昆曲的“静穆”、徽戏的“激昂”、乱弹的“繁茂”，更把各地方戏曲精彩的“唱”“做”和表演方法兼收并蓄，不断丰富和完善，逐渐形成了相当完整的艺术风格和表演体系。

中国传统戏曲是我国悠久历史的重要组成部分，成千上万的戏曲剧目蕴含着深厚的传统文化，京剧不过 200 多年的历史，但它的前身徽戏、汉戏等地方戏已经有近千年的可考证历史，可见其历史渊源之深、文化底蕴之厚。清代乾隆年间，

徽班首次进京演出，演唱以“二黄”为主。嘉庆、道光年间，汉调进京，被“二黄”调吸收，形成徽、汉二腔合流。至咸丰年间，就产生了一个以西皮、二黄为主的新的剧种——京剧。京剧的产生不是偶然的，它是我国民间文化中生命力最强、流传最广、影响力最大的传统艺术。北京是金、元、明、清几代王朝的建都之地，优秀民间戏曲逐步演变为宫廷戏曲，并与其他民间戏曲在此尽显辉煌、交相辉映，可以说京剧脱胎于民间而壮大于宫廷有其必然性。京剧真正是集各种姊妹艺术之大成、集万千宠爱于一身，青出于蓝而胜于蓝。京剧的诞生和发展，丰富了中华民族文化戏曲艺术的宝库，为灿烂的传统民族文化增添了绚

▲ 大型新编史诗京剧《赤壁》剧照

丽的色彩，同时京剧的发展壮大也对与之相互依存、共同发展的北京剧装艺术起到了极大的促进和推动作用。从这个意义上说，没有京剧，就没有北京的剧装艺术。同时，没有剧装艺术的共同创造和烘托，京剧只能是裸唱，也就不会有京剧今天如此耀眼的光环。总之，剧装戏具在中华文化的发展历程中占据着不可替代的重要地位，它对于国粹京剧的产生、发展和壮大，对中华文化走向世界有着举足轻重的作用。

前言

第一章 传统戏曲剧装戏具概述 1

第一节 北京剧装戏具制作行业的历史沿革 3

第二节 北京剧装厂的历史发展 8

第三节 剧装行业代表性店铺的演变 17

第四节 北京剧装行业的代表性传承人 31

第二章 剧装戏具的种类及艺术形式 81

第一节 剧装戏具的种类 87

第二节 剧装戏具的艺术形式 139

第三章 剧装戏具制作技艺 143

第一节	戏衣制作技艺简介	144
第二节	盔头制作技艺简介	162
第三节	靴鞋制作技艺简介	169
第四节	刀枪把子制作技艺简介	173
第五节	点翠技艺简介	178
第六节	髯口制作技艺简介	181
第七节	舞狮（北狮）制作技艺简介	183
第八节	舞龙制作技艺简介	191

第四章 剧装戏具制作技艺传承谱系 197

第一节	戏衣制作技艺传承谱系	198
第二节	盔头制作技艺传承谱系	200
第三节	靴鞋制作技艺传承谱系	202
第四节	刀枪把子制作技艺传承谱系	203
第五节	点翠技艺传承谱系	204
第六节	髯口制作技艺传承谱系	205
第七节	打穗技艺传承谱系	206
第八节	头套制作技艺传承谱系	207

第五章 知名传承人作品赏析 209

参考书目	220
------	-----

后记	221
----	-----

传统戏曲剧装戏具概述

第一节

北京剧装戏具制作行业的历史沿革

第二节

北京剧装厂的历史发展

第三节

剧装行业代表性店铺的演变

第四节

北京剧装行业的代表性传承人

剧装戏具，是对京剧等戏曲演出中大大小小用具的统称。剧装戏具包括戏衣、盔头、道具、刀枪把子、靴鞋、髯口（假胡须）、马鞭、头套（假头发）、头面（旦角头部和脸部的饰物）及守旧（有刺绣图案的台帐和底幕）等多类品种，它是戏曲表演艺术的重要组成部分，也是相对独立的艺术门类。

北京剧装戏具过去专门为传统京剧服务，随着时代发展逐步扩大了服务范围，现也包括评剧和梆子等剧种中所用的部分剧装戏具。戏曲剧装的制作工艺本身就是一项项精湛的技艺，每件戏衣、每顶盔头、每双靴鞋或每件戏具，都是深厚文化的积淀，是传统艺术的结晶。所以在保护传统文化的今天，重新审视剧装戏具的制作技艺，的确具有不同于普通日常生活衣饰加工的独特之处，令人肃然起敬。

有据可查的是，北京剧装诞生于清代中期京剧兴盛时期，由于表演者及制作艺人都非常注重用剧装衬托剧中人物的艺术形象，十分讲究舞台艺术效果，并且要考虑方便演员的穿着，有利于剧中人物的表演，因此经过长期的历史演变，剧装的设计和制作，已经形成了独特的风格。

▲ 宫装

第一节 北京剧装戏具制作行业的历史沿革

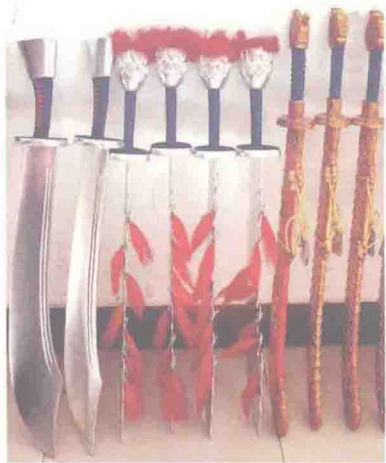
据唐段安节撰《乐府杂录》记述，早在隋唐时期，表演乐府剧目《兰陵王入阵曲》时，兰陵王便戴有假面具出场。当时表演者“衣紫、腰金、执鞭”，可见当时的表演中已有了装饰性服装和戏具。

金元时期对戏具已有文字性的描述，元杂剧《张生煮海》剧本注明：“仙姑取砌末科”，其中的“砌末”，指的就是该剧所用的戏具。

北京剧装戏具行业的形成与发展和京剧在北京的发展壮大密不可分。追溯其发展历史，太早的已难以考证，尽管近千年前就有各种民间戏曲，在表演时就有相应的服装和道具，但遗憾的是艺人们基本没

▲ 凤冠

▲ 刀

有留下可以供后人考证的文字记载，目前能够确认的形成时期是在清代中期。

循着北京剧装行业从清代中期至新中国成立前的20世纪40年代的发展轨迹，可以明显地感受到其从无到有、从小到大、从弱到强的成长经历。伴随着京剧演出阵营和观众群体的不断壮大，与之相伴的北京剧装行业逐渐走向兴盛，制作和经营刺绣、戏衣、盔头、靴鞋、刀枪把子、道具

的专营店不断涌现，并在体制、规模、经营品种以及经营档次上形成了独有的行业特色。在体制上，从最初依附于各个戏班子到逐渐自立门户；在规模上，从最初的单打独斗逐渐扩充到几个人甚至十几个人的作坊；在经营品种上，从单一品种到门类齐全的综合店铺；在档次上，从一般的剧装戏具发展演变为高端大气上档次的民族工艺精品。

清乾隆五十五年（1790年）四大徽班进京后，经过长期发展，京剧逐渐发展成为我国一个很有代表性的新剧种。在京城，前门一带戏园集中，各戏班轮流上演各自的代表剧目。那时的剧装戏具制作行业，大都随着戏班，剧装制作的手工艺人也都是戏班子成员。以后随着戏班子、演出剧目、演出场次的增加，剧装的需求量增加，质量要求也随之提高，导致各戏班子的加工能力已经无法满足演出的需求。因此，大量戏装就顺理成章地由专业的“绣局”绣制，盔头、靴鞋、刀枪把子及道具也要交由各个专营的店铺赶制。久而久之，独立的剧装戏具制作行业便应运而生。

即使将徽班进京作为京剧诞生的标志，并将此作为北京剧装行业的诞生期，时值清代中期，距今也有220多年的历史了。随着时光的推移，至光绪元年（1875年）时，北京前门外一带的刺绣、戏衣、道具类小作坊已经比比皆是，各店铺基本上都通

▲ 清末老北京

过永茂盔头铺接活。永茂盔头铺掌柜与皇宫造办处管事的相熟，时常能承接宫里的活儿。该店铺既给皇宫的御用戏班做戏衣、盔头、刀枪把子，还给当时的京剧名伶程长庚、杨月楼、谭鑫培、梅巧玲、刘赶三等承做演出服装道具。这么多活儿靠他们一家根本忙不过来，于是他们把承接的皇宫和戏班的活儿，分发给各个店铺来共同完成。

大约在1910年前后，当时开德春厚绣局的李春与另外两个经营戏衣庄的李书舫和李子厚搭伙，在前门外西草市街8号开办了三顺戏衣庄。由于买卖兴隆，吸引了众多的“绣局”同行，西草市街一带陆续出现了双兴、源兴、久春、长顺兴、金华等戏衣庄，形成了“绣活一条街”。由于这些戏衣庄用料考究、做工精细，所以京剧界的各派名伶纷纷到这里定做剧装。

戏衣业的兴盛也带动了戏具业在这一带的发展。到20世纪20年代初，做靴鞋的、做髯口的、做刀枪把子的、做盔头的店铺陆续在西草市街里开业。比较著名的是以制作盔头而闻名的“盔头曹”，以制作把子而闻名的“把子许”，还有三义斋靴子铺，忠山号把子铺、永平号把子铺，德聚盔头铺、锦华盔头铺、华商盔头铺等，整条街上制作剧装戏具的店铺一家挨着一家，被称为“剧装一条街”。

除西草市街外，戏衣局还有正阳门外半壁街的玉兴成号、永顺号、永兴号、同顺利号、聚盛祥号、同陞长号、裕丰号，粮食店街

▲ 老北京街道及店铺

▲ 露天的老戏园子

的裕丰协号和廊坊头条的吴彩霞湘绣庄。盔头铺有廊房二条的永利号、永茂号、永聚号，赵锥子胡同的天盛号盔头铺，大蒋家胡同的和兴号、鸿顺兴号，隆福寺街的永全号、全盛号等，生意均十分兴隆。北京剧装行业的前辈艺人们所取得的艺术成就，体现在他们制作的大量艺术精品中，这些传世之作，无一不是历尽艰辛、几经磨难的结果。尽管广大群众非常喜爱京剧，剧装行业也方兴未艾、很有发展前景，但从20世纪20年代起，军阀混战，政局不稳，演出及剧装行业深受

其害。

1937年“七七事变”后，日寇攻占了北平（北京的旧称），并用铁蹄践踏了大半个中国。北平百业萧条，人心惶惶，不少店铺被迫关张，一些演员和剧装艺人流落到沈阳、上海和天津等地谋生，剩下的店铺也是每况愈下。连年战乱使得社会动荡、民不聊生，剧装戏具业也与其他行业一样难以为继、濒于倒闭。到1949年年初，这个行业的从业人数已不足70人，全行业基本上都处于生活贫困中，不得温饱，只能艰难度日。

1949年1月30日，北平和平解放。结束了战乱，社会得以安定，戏班得以恢复发展，北京的剧装戏具业也再度兴旺起来。1952年，北京生产刺绣戏衣的店铺有金华、三顺、广盛兴、瑞兴、鑫三号、滕记、云记、德昌号、新中国等十余家，还有忠山号、锦华、三义斋、