

中華藝術導覽

京劇服飾

述 鼎著

藝術圖書公司印行

京劇服飾

述 鼎著

執行編輯● 龐靜平

美術規劃● 李純慧設計工作室

法律顧問● 北辰著作權事務所

● 蕭雄淋律師

發行人● 何恭上

發行所● 藝術圖書公司

地址● 台北市羅斯福路3段283巷18號

電話● (02)2362-0578 • (02) 2362-9769

傳真● (02)2362-3594

郵撥● 郵政劃撥 0017620-0 號帳戶

E-mail ● artbook@ms43.hinet.net

南部分社● 台南市西門路1段223巷10弄26號

電話● (06)261-7268

傳真● (06)263-7698

中部分社● 台中縣潭子鄉大豐路3段186巷6弄35號

電話● (04)2534-0234

傳真● (04)2533-1186

登記證● 行政院新聞局台業字第 1035 號

定價● 450 元

再版● 2001年 3 月30日

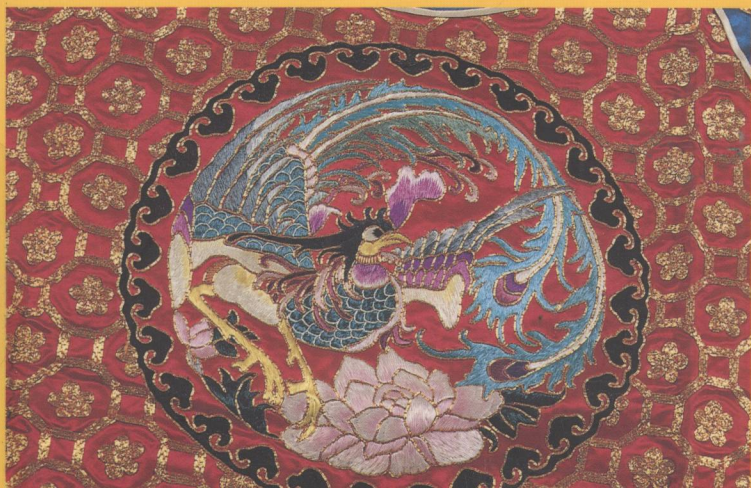
ISBN 957-672-239-X

中華藝術導覽

京劇服飾

述 鼎著

藝術圖書公司印行

中華藝術導覽

京劇服飾

述 鼎著・藝術圖書公司印行

序

摘艷搜麗話戲裝

京劇這個古老傳統劇種，有近二百多年的悠久歷史，清代乾隆五十五年，名震江南的四大徽班——三慶班、四喜班、和春班、春臺班相繼入京，一時名優萃集，各樹旗幟，

切磋演技。終以通俗易懂，舞步高雅而脫穎而出。

◆京劇風格的形成

到了道光年間，內廷戲班分成內外兩學，使一向被傳統壓抑的倡優終於登上了殿堂，溝通了宮廷戲及民間戲曲的合作，並同漢劇、崑曲、秦腔的部分劇目、曲調及民間之表演方法，相互影響，逐漸形成京劇自己完整的藝術風格與表演手法，使其流行全國，經久不衰。

京劇經過了許多代藝術家的改革和發展，積累了近一千多個傳統劇目，創造了極其豐富內涵的戲曲文學和一套完善的舞台藝術體系，表演上按不同的腳色、行當，有十分精湛程式動作，富有舞蹈性。由於其表演技巧同設計動作要求很高，使在京劇中的唱、做、唸、打，均有不同的氣韻與特點。

◆京劇服裝塑造角色外部形象

而京劇的服裝設計，是塑造角色外部形象的手段之一，用以體現角色的身分、年齡、個性以及生活習俗，所以它有從屬於舞台這一特定環境的共同性，也有服從於各個劇目所需的獨自個性，每場還不時顯示出劇中特定的時代、民族、地域、風情，這樣使在戲曲中被稱作「行頭」的京劇服飾，頗得演員的鍾愛，因此它是戲劇演出中不可缺少的重要組成部分。

一臺戲演出的成功與否，除劇目的劇情本身和演員精采的演技外，服飾也佔有相當重要的位置。

◆京劇服飾的規格與樣式

京劇服飾成型於清代，但它的規格和樣式卻以明代為範本。明代對整頓和恢復禮儀非常重視，他們廢棄了元朝服制，根據漢人的習俗，將明代服飾制度作了重新規定，從史籍記載來看，當時更制範圍很廣，對服裝顏色與禁例作了許多條文，如不允許官民人等服用蟒龍、飛魚，鬥牛圖案，不許使用元色、黃色和紫色，不許私穿紫花、罩甲等。

◆明代京劇服飾

到了明萬曆年後，禁令有所鬆弛，鮮艷華麗服飾遍及黎庶，標新立異，品種繁多，較前有明顯變化，不再恪守嚴格規定。

明代服飾質料據《雲間據目鈔》記：「初尚宋錦，後尚唐錦、漢錦、晉錦。今皆用千鍾粟、倭錦、芙蓉錦、大花樣，名四朵頭，視漢唐諸錦皆稱厭物矣。羅，初尚暖羅、水圍羅，今皆用湖羅、馬尾羅、綺羅，而水圍羅又下品矣。其它紗紬更易，不可勝記。」

明代織物紋樣，主要有祥雲紋、萬字紋、如意紋、龍鳳紋，和以百花、百獸等各種紋樣組織起來的「吉祥圖案」。而且均寄與寓意或取其諧音，寄託美好的希望和抒發自己的感情，有濃厚的民族風格和傳統色彩。

◆清代京劇服飾

清代服飾早在入關以前就有所約束，定都以後，又進行了多次修改，致使文武品官朝服及常服樣式紋樣、質地、色彩都有詳細規定。

從整個服飾發展歷史來看，清代服飾形制最為龐雜、繁縟，但風格仍保持着滿、漢兩民族原來的形制，致使京劇的有些劇目也吸收了清代滿族服飾，就是這個緣故。

◆「穿戴提綱」與「扮相譜」

京劇在演員服裝的穿戴上是非常重視的，每齣戲每個角色都不能胡來，據考其中乾隆年間所留存的「穿戴提綱」與「扮相譜」，就是戲中角色與畫像對號入座的檔冊。

根據「穿戴提綱」的記錄，宮廷中各種角色的行頭真是五花八門，單是蟒袍，就有十二色，當然經過以後不斷增添與改良，以及劇目的增多，戲劇的服裝也就更加豐富，更可為導演擇優選用。

◆戲服的裝飾圖案與刺繡藝術

戲服的裝飾圖案與刺繡藝術在京劇中也非常之講究，總的來說是承襲了傳統的審美習俗，並進行了長期探索和改進，精選出了一批雅俗共賞，具有傳統民族特點的圖案，主要動物類有龍、鳳、虎、鶴、獅、蝙蝠、蝴蝶等；植物

類有梅、蘭、竹、菊、牡丹、茶花；文字類有團壽、團福、雙喜、梵字；另外還有雲紋、水波紋、海水紋、幾何紋，這些紋飾在民間一般都喻意延年益壽，吉祥如意。

◆京劇服飾體現人物身分

利用服飾來體現人物身分的例子很多，如皇帝的服飾，除袍服上繡五條金龍外，在下端斜向地排列許多彎曲的線條，名謂「水脚」。「水脚」之上還有許多波濤起伏翻滾的水浪，水浪之上又立有山石、寶物，稱為「海水江涯」，它除了表示連綿起伏不斷的吉祥含意外，還隱喻着「一統山河」和「萬世升平」的寓意。

◆「補子」文繡飛禽，武繡走獸

另外在官服中，有一種被稱為「補子」的紋樣，它除了極有藝術和文物價值外，就其內涵在當時明代朝廷中有嚴格的規定，它從來就有文繡飛禽，武繡走獸的說法。

如文官中一品官補子為仙鶴紋，二品官補子為錦雞紋；三品官補子為孔雀紋，四品官補子為雲雁紋，五品官補子為白鸛紋，六品官補子為鷺鷥紋，七品官補子為鴻鵠紋，八品官補子為黃鸝紋，九品官補子為鸂鶒紋。

武官一品官補子為麒麟紋，二品官補子為獅子紋，三品官補子為虎紋，四品官補子為豹紋，五品官補子為熊紋，六品官補子為彪紋，七品官補子仍為彪紋，八品官補子為犀牛紋，九品官補子為海馬紋。

這種官服一直沿用至清代。補子飛禽走獸圖案的背景，均用旭日、海水、雲頭紋作陪襯，繡法細膩，色彩艷麗，且都有章可循。

而在京劇服裝中的官衣補子，實際在許多地方均作了藝術上的處理與加工，論其功能也僅祇起到了藝術符號的作用。

◆女子服裝分檔較細

其次在京劇服飾中對女子服裝的分檔也較細，皇后、皇妃、大家閨女和一般平民女子，在服飾上有明顯的區分，皇宮貴族妃子的服飾雍華富貴；大家閨女華貴艷麗；小家

碧玉則淳樸簡潔，成為強烈的反差與對比。

就在這些裝飾紋樣的變化中，蘊含着作者豐富的想像力和藝術的審美觀，使舞臺的人物性格得以增輝，並塑造出許許多多栩栩如生而高於生活的典型形象，逐個被人們所接受。

◆京劇服飾中的刺繡藝術

京劇服飾，特別在刺繡這一領域裏，也有極高的藝術魅力，使人們折服，京繡就是在北京民間刺繡的基礎上發展起來的一個刺繡品類。

明、清時期已有京繡這樣一個獨立行業，猶以刺繡京劇服裝而盛名，而京劇服裝確也以京繡為主體，兼吸收各大名繡的特點，採用了光彩奪目的平金繡、金銀繡，富麗輝煌的金絨繡，以及典雅俊美的絨繡所構成。

平金是用金銀繡代替絲線的一種繡法，只用金線或銀線平鋪在繡地上面，再以絲線短針紮上，每針留有一定距離，依所繡的紋樣而迴旋填滿，有兩三排，也有多排的，紮的線要對花加十字紋。

金銀線色彩也有深淺，有純赤金，青與赤，赤與銀，青與銀，純金銀幾種，加以壓線的配色，可分出陰陽的明暗及微暈色調。平金繡法不僅使所繡圖案有平面效果，如加上金銀繡的微暈與陰陽明暗，更增添了其立體效應，使服裝光彩鮮明。

絨繡則在特別的網眼麻布上進行繡製的一種技巧，給人一種俊雅清麗的感受。

◆南北服飾樣式與工藝有別

由於京劇該劇種波及面廣，在演出中也產生了衆多的流派，在服飾中雖無多大變化，但也出現不同的樣式與工藝，就北方同南方來說，服飾的工藝也略有區別，現南方的服飾大部分採用「蘇繡」的製作方法。

總的來說，京劇服裝隨着時代的改革與進步，在繼承傳統的基礎上不斷地摸索創新，這有待於京劇藝術家與服裝設計師們開拓思路，相信不久的將來，會有更多、更好的京劇和其它戲劇的服飾問世。

《目錄》

雍容凝重皇蟒袍

- ①—【團龍紅蟒】 18
- ②—【雙龍戲珠咬月蟒】 20
- ③—【坐龍、雙龍戲珠蟒】 21
- ④—【游龍戲珠蟒】 22
- ⑤—【三坐龍蟒】 24
- ⑥—【四龍蟒】 25
- ⑦—【坐龍蟒】 26
- ⑧—【坐龍、雙龍戲珠蟒】 27
- ⑨—【坐龍（大龍）蟒】 28
- ⑩—【游龍（大龍）蟒】 29
- ⑪—【團龍、雲彩、八寶蟒】 30
- ⑫—【福、祿、壽龍蟒】 32
- ⑬—【坐龍（大龍）蟒】 34
- ⑭—【游龍（大龍）蟒】 36
- ⑮—【坐龍蟒】 37
- ⑯—【鳳凰牡丹女蟒】 38
- ⑯-①—【鳳凰牡丹女蟒雲肩】 38
- ⑰—【鳳凰女蟒】 40
- ⑰-①—【鳳凰女蟒雲肩】 41
- ⑱—【坐龍女蟒】 42
- ⑲—【鳳凰牡丹女蟒】 44
- ⑲-①—【鳳凰牡丹女蟒雲肩】 45
- ⑳—【旗蟒】 46
- ㉑—【旗蟒】 47

文雅清秀對襟帔

瀟灑剔透甲子靠

- 22—【牡丹紅帔】 50
- 23—【蟠龍黃帔】 51
- 24—【壽字藍帔】 52
- 25—【團紋紫帔】 54
- 26—【草龍黑帔】 55
- 27—【菊花皎月女帔】 56
- 28—【鳳凰牡丹皇帔】 57
- 29—【團花女帔】 58
- 30—【壽字蝙蝠女帔】 59
- 31—【牡丹蝴蝶女帔】 60
- 32—【蝴蝶白花女帔】 61
- 33—【紅靠】 64
- 33-1—【紅靠旗】 65
- 33-2—【紅靠雲肩】 65
- 34—【黑靠】 66
- 34-1—【黑靠旗】 66
- 34-2—【黑靠雲肩】 66
- 35—【綠靠】 68
- 36—【白靠】 70
- 36-1—【白靠旗】 71
- 36-2—【白靠雲肩】 71
- 37—【黃靠】 72
- 37-1—【黃靠旗】 72
- 37-2—【黃靠雲肩】 72
- 38—【女紅靠】 74
- 38-1—【女紅靠旗】 75

- ③⑧-2-【女紅靠雲肩】 75
- ③⑨-【女粉靠】 76
- ③⑨-1-【女粉靠旗】 77
- ③⑨-2-【女粉靠雲肩】 77
- ④⑩-【女白靠】 78
- ④⑩-1-【女白靠旗】 79
- ④⑩-2-【女白靠雲肩】 79
- ④⑪-【女黑靠】 80
- ④⑪-1-【女黑靠旗】 81
- ④⑪-2-【女黑靠雲肩】 81
- ④⑫-【團花褶子】 84
- ④⑬-【壽字褶子】 85
- ④⑭-【八寶褶子】 86
- ④⑮-【夔龍團花褶子】 87
- ④⑯-【梅、菊咬月褶子】 88
- ④⑰-【草龍、壽字團花褶子】 91
- ④⑱-【團花褶子】 91
- ④⑲-【草龍、壽字團花褶子】 92
- ⑤⑩-【繁花褶子】 93
- ⑤⑪-【團花褶子】 94
- ⑤⑫-【綠花褶子】 96
- ⑤⑬-【蝙蝠咬月褶子】 97
- ⑤⑭-【蘭花金邊褶子】 98
- ⑤⑮-【菊花褶子】 100
- ⑤⑯-【咬月花褶子】 102
- ⑤⑰-【菊花女褶子】 104
- ⑤⑱-【牡丹花女褶子】 105

儒雅素潔纖秀褶

- ⑤⑲-【五彩牡丹褶子】 106
- ⑥⑩-【蝴蝶花卉褶子】 107
- ⑥⑪-【八寶褶子】 108
- ⑥⑫-【白玉蘭褶子】 110
- ⑥⑬-【團花褶子】 111
- ⑥⑭-【壽字褶子】 112
- ⑥⑮-【散花褶子】 113
- ⑥⑯-【團花褶子】 114

扮衣絢麗霓裳飄

- 67—【團龍開氅】 118
- 68—【草龍壽字開氅】 120
- 69—【獅子開氅】 122
- 70—【八寶開氅】 124
- 71—【獅子開氅】 126
- 72—【八寶開氅】 128
- 73—【團獅開氅】 129
- 74—【鶴氅】 130
- 75—【鶴氅】 132
- 76—【八卦衣】 133
- 77—【八卦衣】 134
- 78—【坐龍官衣】 136
- 79—【仙鶴法衣】 138
- 80—【麒麟官衣】 140
- 81—【坐龍官衣補子】 142
- 82—【龍珠官衣補子】 143
- 83—【海水太陽官衣補子】 144
- 84—【仙鶴官衣補子】 145
- 85—【仙鶴太陽官衣補子】 146
- 86—【雲鶴官衣補子】 147
- 87—【仙鶴太陽官衣補子】 148
- 88—【仙鶴官衣補子】 149
- 89—【孔雀太陽雲錦官衣補子】 150
- 90—【八寶箭衣】 151
- 91—【大龍箭衣】 152
- 92—【坐龍箭衣】 154
- 93—【坐龍箭衣】 155

- ④—【繁花箭衣】 156
- ⑤—【皎月草龍團花箭衣】 157
- ⑥—【壽字團花箭衣】 158
- ⑦—【五彩大菊花旗袍】 159
- ⑧—【團鳳旗外套】 160
- ⑨—【紅龍套衣】 161
- ⑩—【小太監衣】 162
- ⑪—【猴打衣褲】 164
- ⑫—【打衣褲】 164
- ⑬—【菊花襖褲】 165
- ⑭—【戰裙襖褲】 166
- ⑮—【皎月豹衣褲】 167
- ⑯—【菊花襖】 168
- ⑰—【菊花裙襖】 169
- ⑱—【坐龍藍馬褂】 170
- ⑲—①—【坐龍馬褂雲肩】 170
- ⑳—【坐龍馬褂】 172
- ㉑—①—【坐龍馬褂雲肩】 172
- ㉒—【坐龍馬褂】 174
- ㉓—①—【坐龍馬褂雲肩】 174
- ㉔—【坐龍馬褂】 176
- ㉕—①—【坐龍馬褂雲肩】 176
- ㉖—【花坎肩】 178
- ㉗—【梅花邊坎肩】 179
- ㉘—【道姑坎肩】 180
- ㉙—【馬面裙】 182
- ㉚—【馬面裙】 183

- ㉛—【大龍斗蓬】 184
- ㉜—【鳳凰牡丹女斗蓬】 186