

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

中国京剧装扮艺术

常立胜 著

Arts of Costume and Facial mask in Beijing Opera

中国戏剧出版社

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术大系

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

常立胜 著

中国京剧装扮艺术

Arts of Costume and
Makeup in Beijing Opera
Beijing Opera
Volume

中国戏曲出版社

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术全集

图书在版编目 (CIP) 数据

中国京剧装扮艺术 / 常立胜著. -- 北京: 中国戏剧出版社, 2015. 6

(中国戏曲艺术大系. 京剧卷)

ISBN 978-7-104-04263-1

I. ①中… II. ①常… III. ①京剧—剧装②京剧—化妆 IV. ①J821.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第092185号

中国京剧装扮艺术

策 划: 黄艳华

责任编辑: 黄艳华

书籍设计: 任杰文

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

网 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

读者服务: 010-58930221

邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层 (100097)

印 刷: 北京鑫海达印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 14.5

字 数: 100千

版 次: 2015年6月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-04263-1

定 价: 88.00元 (精装)

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系。

中国京剧装扮艺术

目 录

京剧艺术装扮规律	001
生行装扮艺术	007
旦行装扮艺术	053
净行装扮艺术	105
丑行装扮艺术	145
京剧服饰选注	161
后 记	219

京剧卷

京剧艺术装扮规律

京剧艺术装扮规律

中国京剧是一门大写意的艺术，她的表演、装扮、砌末，一切皆有标准，一切皆有规律。京剧艺术讲究整体性、相互联系性，唯美是她的美学原则。

“宁穿破，不穿错”是京剧装扮艺术从实践中总结出的一句常识性的话语。传统的京剧演出剧目繁杂，演出地点常变，班社人员少，观众层次多。这些特点，逐步形成类型化的装扮规范——基本以明朝服饰为主的特征。京剧形成于清代，剧目和服装保留继承了昆曲体系，因而明代官服被全盘照搬，成为台上官衣和圆领服装的规定样式。服饰的类型化既便于演出，又能使观众易于接受，也就能取得好的经济收益。

类型化的装扮适应京剧表演的程式化。程式化是京剧表演艺术最基本的特征，不仅是利用唱、念、做、打一整套表演形式去创造表演各种类型人物的表演语汇，尤为突出的是行当的划分。在京剧舞台上，行当是剧中人物形象的具体反映，行当与角色性格的关联是显而易见的，所以，盔头、服饰在传统剧目演出中，其主要功能是为演员塑造不同类型人物的外部装扮服务，因此形成了一整套的盔箱、容装、衣箱制。

一、“盔箱”是置放男女盔头的箱子，后引申成一种职业，俗称“勒头师傅”。盔头分冠、帽、盔、巾、四类，按制作工艺又有软、硬之分。主要有平天冠、九龙

冠、紫金冠、凤冠、如意冠、麻冠、五佛冠，王帽、侯帽、太监帽、达帽、汾阳帽、纱帽、判官纱帽、皂隶帽、罗帽、毡帽、风帽、僧帽、棕帽（蚰蚰罩），罐子盔、钻天盔、帅盔、荷叶盔、倒缨盔、八角盔、夫子盔、周仓盔、虎头盔、狮子盔、中军盔、贼盔，相纱、相巾、夫子巾、八卦巾、荷叶巾、扎巾、学士巾、文生巾、武生巾、方巾、桥梁巾、棒槌巾、员外巾、老人巾、鸭尾巾、道姑巾、大板巾、扎铎（踏铎、大铎）、额子、月牙箍、二龙箍、观音兜、渔婆罩、草帽圈。另有面牌、茨菰叶、铲刀头、金花、驸马套、翎子、狐尾、彩绸等为盔头之附件。

二、“容装”是专为旦角化妆的梳头桌，管理人旧时叫“梳头人”，现在称化妆师。

三、“衣箱”是专管戏衣的部门，分大衣、二衣、三衣等专业行当。

大衣：从职能分工，大衣是管、扮、扎、勒。“管”是管理，“扮”是扮装，“扎”与“勒”是面对特殊人物的一种技能。大衣类的服装有：蟒、改良蟒、旗蟒，官衣、改良官衣、学士衣、判官衣，开氅、鹤氅，帔，八卦衣、法衣、僧衣，褶子，宫装、古装，裙，裤，袄等。这些服装除裙、裤、袄外均有水袖。另外还有为个别典型人物特制的服装如《霸王别姬》中的虞姬装，《四郎探母》中的萧太后装等。

大衣分管的服装大都是文职官员及老爷太太、少爷小姐、丫鬟仆人等范畴的人物。

二衣：分管的服装有靠、改良靠，箭衣（含龙箭衣、花箭衣、素缎箭衣、布箭衣），马褂（含龙马褂、黄素缎马褂、铲子马褂），抱衣（含花、素）、夸衣（含花、素、绒、布），卒坎，龙套，大铠，青袍，茶衣，大袖等。除此还有僧背心、盗背心，镖囊、弹囊，绦子，大带等。二衣内还有一些特制服装如：孙悟空用的猴靠、制度衣、猴夸衣和神将服，龟帅、虾将、鱼精等专用服及大国舅、二国舅的旗装等。二衣的显著特点除龙套服外所有服装的袖口、裤腿均为紧缩型。

二衣分管的服装，不是元帅就是大将，既有草莽英雄，亦有绿林好汉，概言之，突出一个武字。

三衣：这个行俗称靴箱，分管内衣、靴鞋软硬两类。

软类：水衣子，胖袄、护领、彩裤、大袜等。

硬类：(1)厚底，通常有二寸、二寸五、三寸、三寸五（市寸）。

(2)朝方，文丑用的高腰靴，靴底厚一寸。

(3)福字履，老年平民常用鞋，矮帮底厚一寸。

(4)登云履，男性神仙人物常用，矮帮底厚二寸、二寸五。

(5)皂鞋，皂隶、差人之用。

(6)薄底，男性武打演员通用。

(7)彩鞋，女性通用。

(8)彩薄底，女性武打演员通用。

三衣行内还有几种专用靴鞋和特殊靴鞋，如虎头靴，鱼鳞洒，黑白道打鞋，小孩鞋，僧鞋，旗鞋等。

类型化的衣箱制其规律有三大特点：

其一，在处理不同类型人物穿戴时，从不考虑季节变化。

其二，在给上至上古，下至明清诸多历史人物装扮时，从不分朝代。

其三，在塑造不同人物时只局限衣箱中的十蟒十靠制度，以上五色（黄、红、绿、白、黑）、下五色（紫、粉、蓝、香色、淡青）渲染不同背景和环境中的角色的思绪心情。

装饰纹样上运用比喻与象征是京剧服装的一大特色，这种寓意手法，行内称之为“双关”。中国文学丰富多彩，诗、词、歌、赋蕴涵着大量的比喻与象征的美好词汇，人们常用喜鹊登梅来比喻“喜上眉梢”，用蝙蝠和铜钱来比喻“福在眼前”等。所以京剧中皇帝穿蟒，是运用龙来象征其真龙天子的身份的，皇帝与皇后同时穿龙与凤的纹样出现的场面，象征“龙凤呈祥”。武将与绿林英雄穿的服装上的狮、虎象征他们武艺高强。利用阴阳八卦图来象征某些人物上知天文下知地理超凡脱俗的身份。用青松、仙鹤来装饰告老还乡的高官和年长的富绅，象征长寿。官宦小姐、绅士夫人在服饰上多用牡丹象征富贵，用梅花象征坚定的爱情。这种寓意性的表现手法与京剧本身的表演形式是统一的。

京剧自形成至今约有两百年历史，构建完善了一整套的独立自主的演出体系，其中包括装扮艺术。但任何事物都是要发展的，京剧的改革与发展，必须遵循自己的规律，不仅在剧本、舞台表演方面要这样做，在舞台美术、服饰方面，也应如此。在舞台上追求大制作，台上搭台、盖屋、造船；在服饰上追求富丽堂皇，追求某朝某代的原始形态，这都不符合京剧写意、夸张的美学特征。

京剧人既要解放思想，勇于创新，又须遵循规律，合乎规矩。如此才能使京剧——民族艺术瑰宝流传万代。

京剧卷

生行装扮艺术

生行装扮艺术

生行包括老生，小生，武生，红生。

老生

京剧形成之初以老生挑班，其他行当处从属地位。老生中又分安工（王帽）老生、做工（衰派）老生、靠把老生三类。过去还有“末”和“外”，现已融入做工老生类中。

安工老生：所扮人物都是文人，如《上天台》之刘秀，《捉放曹》之陈宫，《御碑亭》之王有道等。安工老生的特点是具有安闲宁静的心态和雍容潇洒的身份。安工老生基本穿蟒、官衣、帔和褶子，挂三绺髯口。

做工老生：艺术体现以做派为主的角色，如《秦琼卖马》之秦琼，《宋江杀惜》之宋江，《清风亭》之张元秀，《打棍出箱》之范仲禹，《四进士》之宋士杰等。做工老生穿褶子者多，亦有穿箭衣者，挂三绺髯和满髯。

靠把老生：顾名思义，扎靠之人便称作靠把老生，所扮人物不分年龄大小都是武将。如《定军山》之黄忠，《战太平》之华云，《潞安州》之陆登，《镇潭州》之岳飞等。

这是老生行的基本分类，舞台实践中有些角色是有转化的，如刘秀在《上天台》属安工老生，到《打金砖》就转成做工老生了。再如伍子胥在《鱼肠剑》是安工老生，可到了《刺王僚带鞭击五将》就转为靠把老生了。

二 武生

武生是生行中带武打的角色，分长靠、短打、箭衣三类。长靠即扎大靠的角色，如《长坂坡》之赵云、《挑华车》之高宠、《青石山》之关平等。短打的角色如《武十回》之武松、《白水滩》之十一郎、《三岔口》之任堂惠、《借扇》之孙悟空等等。这类角色除孙悟空穿制度衣外，一般穿夸衣或抱衣。箭衣武生自然要穿箭衣，如《夜奔》之林冲、《英雄义》之史文恭、《洗浮山》之贺天保等。还有的武生角色挂髯口。

三 小生

小生角色都是不挂髯口的青年人，分雉尾、纱帽、扇子、穷生等。雉尾生如《群英会》之周瑜、《八大锤》之陆文龙等。纱帽生如《玉堂春》之王金龙、《周仁献嫂》之周仁、《奇双会》之赵宠等。扇子生如《拾玉镯》之傅朋、《玉簪记》之潘必正等。穷生如《状元谱》之陈大官、《连升店》之王明芳、《金玉奴》之莫稽等，特点是穿富贵衣。

老生的面部化妆简洁，全部俊扮。传统的面部化妆方法是演员要先洗脸，去掉油渍，穿上水衣子后抹干红，再用锅烟子画好眉毛、眼窝即可，彼时称清水脸（老旦亦同）。面部化妆的作用是变演员的本来面目为角色的面目。京剧革新家马连良的化妆有别于传统，他对老生应工中的一些年岁不大的人物，如《群英会》之诸葛亮，《清官册》之寇准等进行了改革，吸收了小生化妆的办法：先打底彩，再抹油彩，然后画眉毛、眼窝。此后，其他流派的演员也纷纷效法。

生行化妆步骤

先打底彩，再抹油彩，然后画眉毛、眼窝。

【生行装扮艺术】
中国京剧装扮艺术

京剧
卷

Arts of Costume and
Facial Mask of Beijing Opera

《上天台》中刘秀的扮相

此角色系安工老生。“安工”是指雍容潇洒的风度和宁静安闲的心情。《上天台》的唱词有两种辙口，一是余叔岩的“人辰”辙，一是言菊朋的“中东”辙，两种唱法同响于菊坛。

头戴九龙冠、挂黑三髯（凡老生行饰演的帝王扮相大多如此）
盔头的背面有两根朝天翅，这是九龙冠的标志。

身穿明黄蟒（帝王专用色），玉带。

双手捧髯，端庄肃穆。

