

中国
传统

戏衣

主编 潘嘉来

中国传统手工艺文化书系

陈申 李荣森 编著

人民美术出版社

中国传统手工艺文化书系 主编 潘嘉来

中国传统戏衣

陈申 李荣森 编著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统戏衣/潘嘉来主编.-北京:人民美术出版社,
2006.10
(中国传统手工艺文化书系)
ISBN 7-102-03782-1

I.中… II.潘… III.服装(戏剧)-简介-中国
IV.J816

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第116510号

中国 传统 戏 衣

(中国传统手工艺文化书系) 主编:潘嘉来

出版发行 人 民 美 术 出 版 社
(北京北总布胡同32号 100735)
www.renmei.com.cn

责任编辑 许东升
摄 影 潘嘉来
装帧设计 潘嘉晶
电脑排版 邓瑞银
印 刷 人民美术印刷厂
经 销 新华书店总店北京发行所
开 本 850毫米×1168毫米 1/32 印张 5
版 次 2006年10月第1版第1次印刷
印 数 1-5000
ISBN 7-102-03782-1
定 价 20.00元

写在前面

潘嘉来

从敲击第一块石片开始，人类文明正是通过人手的不断劳作得以一步一步地向前推进，呈现出今天这样多姿多彩的景象。工业化以来的三百年，我们将太多的工作放任机器做去了，然而机器的制作毕竟过于生硬和整齐划一，当我们被这些生产线上制造的产品包围的时候，突然会发觉，生活变得缺少灵性、美感和古典的气质了。于是，越来越多的人开始四处寻访他们的祖辈们用手制作和使用过的器物。瓷片、玉佩、银簪、木器，一块木雕板、一把紫砂壶，甚至于一砖、一瓦，它们都经历过先人用手精心琢磨，保留有先人的体温，镌刻着我们民族的图腾。偶尔得之，就像珍宝一样地倍加爱惜，并在搜寻与把玩的过程中获得了极大的快乐与慰藉。

传统手工艺是我国优秀文化遗产的重要组成部分。中国的玉器、丝绸、漆器、瓷器和明清家具等均为世界手工艺制品中的翘楚，在制作技艺和工艺美学诸多方面获得过极高的成就。但是，在长时期的重道不重器的儒文化氛围中，器物的制作一直被视为不登大雅之堂的雕虫小技，在历代的官方典籍和正史中，对于匠人们的成就与贡献的记载极为难得一见，有也只是寥寥数语，或者干脆只字不提。史籍中略为详备可供查考的，也只有《周礼·冬官考

工记》与《天工开物》数种而已。编纂这套《中国传统手工艺文化书系》正是要与读者一同重返乡村，走近手工艺作坊，拜访手工艺传人和收藏家，聆听幕后的传奇故事。

戏衣是我国传统戏曲角色表演时的穿戴，俗称行头，戏衣制作和买卖戏衣的店铺旧称行头店。清代，戏班子内逐渐形成便于管理的“衣箱制”，一般将戏衣分成五类：大衣箱、二衣箱、三衣箱、盔箱、旗把箱。另有梳头桌，放置化妆物品，统称“五箱一桌”。其中大衣箱放置“文服”类的长袍。二衣箱放置“武服”以及一应短衣。三衣箱放置彩裤、水衣子以及戏鞋。而行头业的分类更为细化，戏衣专指“文服”和“武服”等体服类的服饰，泛指蟒、靠、帔、褶等，戏衣制作被认为是高一等的行当。盔帽、巾帽、口面、靴鞋、刀枪把子等被排除在戏衣的范畴之外，常被归入砌末类，在行内略低一等。

本书由陈申和李荣森合作完成，其中《戏衣与传统服饰的关系》《戏衣与传统戏曲的关系》两节由潘嘉来执笔。李荣森先生为苏州戏衣制作世家传人，其祖父20世纪初就在苏州、北京等地从事戏衣业，积累了丰厚的专业经验。陈申先生长期从事戏衣的收藏和理论研究，被称为“圈外专家”。几年前，笔者曾陪陈申老师从乌镇回杭州搭飞机返北京，当时离飞机起飞的时间仅剩一个多小时了，但他仍坚持要利用这不多的时间，在杭州寻找制作戏衣的店铺。为研究戏曲服饰收集资料，孜孜以求的情景，仿佛仍在眼前。

2006年6月，国务院公布剧装戏具制作技艺入选国家级非物质文化遗产名录。

2006年7月

曳撒（明）

目 录

一、传统戏衣的历史	1
戏衣与传统服饰的关系	2
戏衣与传统戏曲的关系	14
二、传统戏衣的风格	61
宫廷戏衣	61
京剧服饰与地方戏服饰	65
戏衣的创新与改良	69
三、传统戏衣的分类	75
戏装材料与款型	75
戏衣的图案与色彩	96
四、传统戏衣的制作	111
戏衣的刺绣与成合	111
五、传统戏衣的鉴赏	143

一、传统戏衣的历史

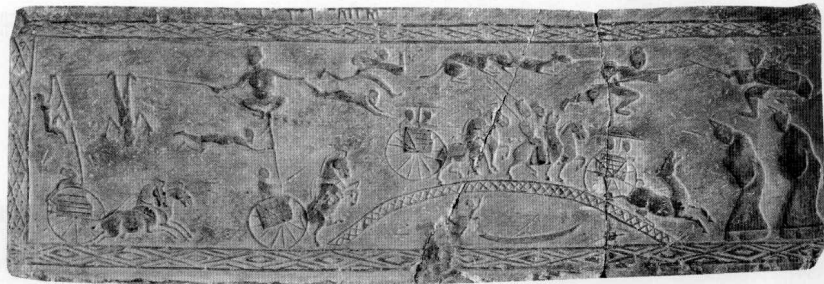
“戏衣”又名剧装，俗称行头，是中国传统戏曲演出时扮演角色穿着的服饰。戏衣是我国南方对戏曲演出服饰的习惯称谓，一方面，传统戏曲服饰的发源地和生产中心在苏州周边的南方地区，另一方面，“戏”在国人看来通常就是指昆曲、京戏等传统戏曲，本文的内容并不涉及到话剧等现代剧的剧装，所以笔者以为选用戏衣一词是比较合适的。此外，戏曲与戏剧两词的定义学术界仍有不同的看法，本文多用戏曲一词，因为这里所说的戏衣只与中国传统戏曲有关，中国戏曲体制的主要特征是“曲”，就是大曲、鼓子词、小令、

说唱俑（东汉）

平索戏车车骑出行画像砖（汉）

反映了汉代大型杂技“车幢”的表演场面

凤鸟花卉纹绣浅
黄绢面绵袍
(战国中期)

云纹花缎便服
(明)

慢调、唱赚、诸宫调等词曲形式，是以“曲”为主，集语言、文学、音乐和舞蹈为一体的艺术表演形式。

戏衣，顾名思义是由两部分内容组成的，一是戏，就是中国传统戏曲，二是衣，就是中国传统服饰。要弄清楚戏衣的本质，就要从这两个方面着手，做一番梳理的工作。

戏衣与传统服饰的关系

服饰是人类文明的重要标志物之一，只有人类穿衣戴帽，其他动物除了长身上的皮毛之外并无

服装一说，所以服装也被认为是穿在人身上的“文化”和“历史”。我国上古传说“伯余、黄帝制衣裳”。《淮南子》有较详细的描述：“伯余之初作衣也，绩麻索缕，手经指挂，其成犹网罗，后世为之机杼胜复，以便其用，而民得以掩形御寒。”从中可知，早期的服饰是先民“手经指挂”编织出来的，是正而八经的手工艺。

上古岩画、良渚“神人兽面纹”和三星堆纵目青铜面具等考古资料告诉我们，新石器时期巫师作法时穿戴的羽冠和面具，是戏曲服饰的先声。戏衣的形制与我国古代的衣冠制度密切相关。中国素有“衣冠礼仪之邦”之誉，商周时期我国的冠服已经制度化，《左传·定公十年》疏云：“中国有礼仪之大，

观伎画像砖局部
(东汉)

彩绘奏乐木俑
(西汉)

秦代兵士服

秦始皇陵兵马俑坑
出土

帽饰

(北宋 永熙陵)

隋文帝杨坚像

故称夏；有章服之美，谓之华。”在长达数千年的农业文明时期，服饰是社会礼法制度的重要组成部分，祭祀有祭服，朝会有朝服，婚嫁有吉服，从军有戎服，服丧有凶服，日常则有常服。地位、性别、年龄、职业不同，人们着装的款式、质地、图案和颜色等都有差别。正如《梦梁录》所说：“士农工商诸行百户衣巾装着，皆有等差。香铺人顶帽披背子，质库人掌事裹巾着皂衫、角带，街市买卖人保有服色

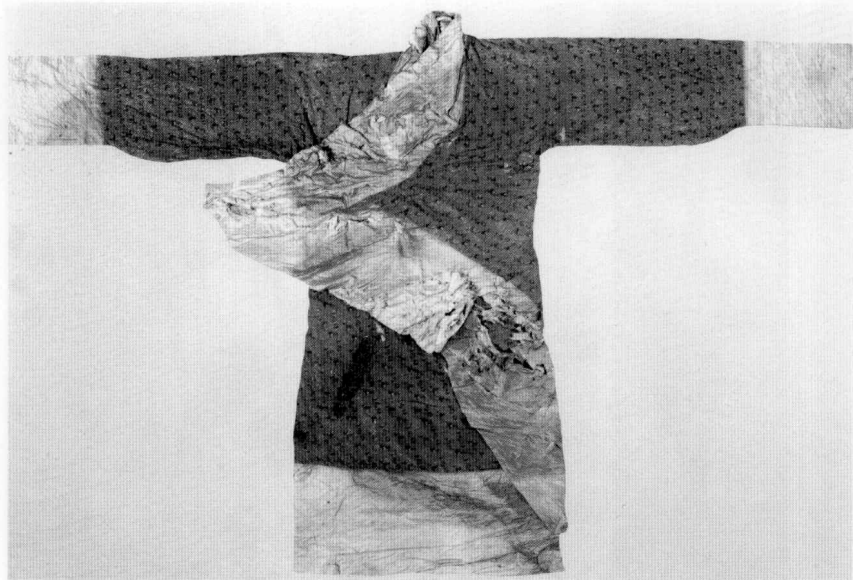

头巾，各可辨认是何目人。”从社会学的视角来看，服饰不只是个人私事而是一种集体行为。

最具中国特色的服饰就是冕服，冕服可分为大裘冕、衮冕、希冕、玄冕多种样式。冕服由冕冠、玄衣、纁裳、芾、大带、佩绶、舄等配套组成，是帝王的礼服。其中冕冠由冕板、旒、充耳组成，是天子的礼帽。玄色为衣，黑中扬赤，古人认为天玄地黄，所以上衣要配象征天的颜色；纁色为裳，黄里并赤，其意表征大地。芾，是用来遮护下身前部的配饰，类似于围裙。大带，是用丝帛做成的带子，用于束腰。佩绶，是佩挂玉饰的带子，作用在于装饰。

历代帝王图北周武帝及陈后主像
(唐)美国波士顿美术馆藏

信期绣茶黄绮绵
袍 (西汉)

簪花仕女图局部
(唐)

辽宁省博物馆藏

舄，是用麻和皮制成的鞋。此外，玄衣上绘有日、月、星辰、山、龙、华虫纹样，下裳绣宗彝、藻、火、粉米、黼、黻六章图案，统称十二章。冕冠在戏衣中属头服，清宫大戏《劝善金科》中关圣帝君、天官大帝等神仙帝君角色，要求戴冕旒、穿蟒、束玉带。我国早期的代表性服饰还有以下几种。

深衣 通常用白布缝制，是上衣与下裳缝在一起的长衣服。儒家认为，深衣袖圆似规，领方似矩，背后垂直如绳，下摆平衡似权，符合规、矩、绳、权、衡五种法则，被定为儒服，读书人常穿。深衣袖径宽达四尺，举手间，翩翩如行云流水，长风盈袖，衣袂飘展。深衣流行于春秋战国时期，是比朝服低一

等级的服装，庶人用作吉服。《程史》记载宋淳熙年间优戏中有角色着儒服，此儒服应与深衣有关。

袍 长夹衣。夹层中填充旧绵絮的叫袍，填充新绵絮的叫“茧”，填充絮头碎麻的叫“缊”。周代开始流行的生活便装。

襦 短的袍叫襦，质料粗陋的则叫“褐”，是劳动者的服装。

戎服 战服，用铜盔铁甲防护身体，简称盔甲。甲衣分皮革甲和金属甲两种，革甲一般用犀牛皮制成，用带绦串在胸、背、肩等部位，以防刀箭的伤害。金属甲有两种，用铜片串接的叫片甲，用铜环

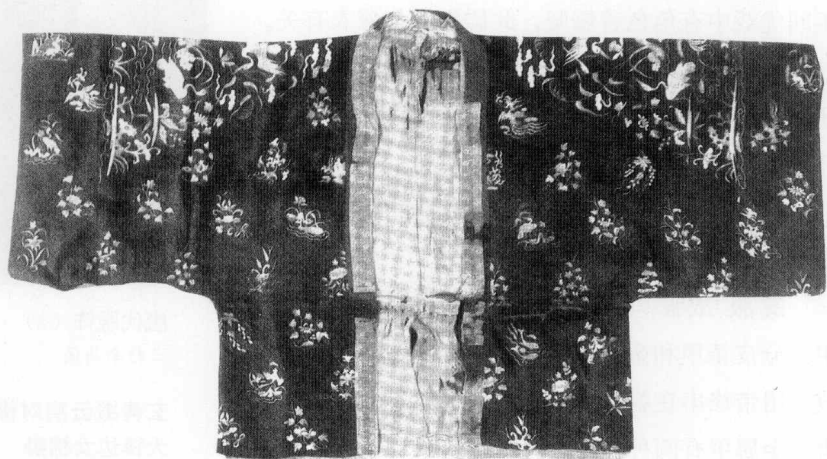
唐代服饰（唐）

三彩牵马俑

玄青缎云肩对襟
大镶边女棉褂

（清）

刺绣花鸟纹夹衫
(元)

对襟夹衫
(元)

扣锁的叫锁甲。铜盔顶上通常饰有羽毛，选用的是鸮鸟的毛，因为这种鸟凶猛好斗。

戏衣大多以明代服饰为依据，保留了许多明代服饰的风貌。试举几例：乌纱帽，在明代生活中为文武官员公服，在昆曲传奇剧中为文官服饰。唐巾，在明代生活中为士庶服，在传奇剧中为士庶、小吏、女乐服用。忠靖冠，在明代生活中为职官退朝燕居时所服，在传奇剧中为官员常服。袞龙袍，在明代生活中为帝王礼服，在传奇剧中为安禄山服用。红袍，在明代生活中为一品至三品文武官公服，在传奇剧中为武将金兀术、神将韦驮、命妇江道会妻所服。以戏衣的品种来划分，几乎整个官衣产品包括男蟒、改良蟒、改良官衣、女蟒、女官衣等是从明代官服演变而来的，特别是素官衣几乎与当时明代

赵匡胤像

孝靖皇后洒线绣
蹙金龙百子戏女
夹衣（明）

张果见明皇图

(元)

北京故宫博物院藏

帽饰

(北宋 永熙陵)

官员的补服官袍完全相同。其他男式戏衣中的褶子(也称道袍、海青)、男披、坎肩、披风、茶房衣、倭衣、兵衣卒坎,女式戏衣中的袄裙、古装、女披、马甲、斗篷等均属明代服饰。

明代是我国蚕桑丝织业发展的重要时期,丝绸织造技艺百花齐放,缂丝、刺绣、织金、妆花等工艺水平空前提高,为高水平的服装制作提供了物质和技术准备。明代官服承袭唐宋传统,整体配套更加和谐统一,制作更加精良。明代官服分为朝服、祭服、公服、常服、燕服和蟒服。清代吸收了明代冠服的一些成分,在推行满族化的过程中实行“十不从”策略,就是“男从女不从,生从死不从,阳从阴不从,官从隶不从,老从小不从,儒从而释道不从,倡从而优伶不从,仕宦从而婚姻不从,国号从而官号不从,役税从而语言文字不从。”可见演员的服饰仍然延用明代款式。

明代文武官常服 是戏曲表演时采用最多的官服样式,也称品服,穿品服时戴乌纱帽、束带。公、侯、驸马、伯绣麒麟、白泽。文官绣禽,一品仙鹤,