

傳統京劇 人物造型卷

朱南陽題

中國戲曲學院附中

張逸娟 主編

吳澤東 李樹萍 陸建榮 萬鳳姝 沈世華 撰

中國戲劇出版社

前 言

这是一本介绍京剧（包括昆曲）三百余出剧目的剧情、剧中人物造型、所用道具以及舞台装置的专业工具书。《传统京剧人物造型荟萃》的编撰，是由我校具有三十年以上教学经验、具有一定戏曲理论水平的教授、副教授、研究员、高级讲师共同完成的。因为振兴京剧、弘扬民族文化艺术，需要一大批立志献身戏曲教育事业的有志人材，去做这任意道远的工作。他们在撰写过程中，认真细致地工作，按戏剧故事发生的历史时期，对每一个剧目分六个部分做了翔实说明。

1. 剧情介绍——力求以简洁、明了的语言讲述故事梗概，有的剧目还讲明了演变及改编的情况。

2. 取材何处——说明故事的来源、出处，以供戏曲艺术研究者参考。

3. 人物行当——对剧目中的角色（生、旦、净、末、丑），从主要人物到宫女、丫环、院子、车夫一一注明。

4. 人物化装——对剧中各种人物是俊扮、丑扮、勾什么样脸谱、戴什么头饰均有说明。

5. 人物服装——对剧中大小人物从衣着服饰到脚穿的靴鞋以及演出之中的更换的情况，做了具体介绍。

6. 道具装置——剧中所需用到的桌椅、景片、楼、床、军帐、车、船、旗、刀、枪、剑、戟……以至最简单的一帖一信、一碗一筷以及数量，都有详细说明。

传统京剧的服装虽不受朝代、地区、季节诸方面的限制，但却要受人物的年龄、身份、职业不同等方面的制约。京剧界有句谚语“宁穿破、不穿错”。剧中人物的穿戴、化装均有一定的规范。《传统京剧人物造型荟萃》正是一本可供戏曲专业工作者及热爱京剧艺术的人们用来参考和指导操作的专业工具书。

为了使该书内容更科学、准确，更具有权威性，编著者特请了中国戏曲学院教授何金海先生、京剧剧目研究室副研究员钮隽先生，以及有着京剧服装管理丰富经验的邵志强先生参加了本书的阅稿工作。尽管如此，由于我们水平有限，很可能挂一漏万，敬盼京剧界专家与广大京剧艺术爱好者不吝赐教。

最后要提及的是，教育系列丛书《红鬃烈马》、《京剧音乐百问·京昆曲牌百首》的出版，以及《传统京剧人物造型荟萃》的即将问世，都得到了中国戏曲学院领导及附中领导的支持、并得到了中国戏剧出版社大力帮助，尤其是中国京剧艺术基金会、北京京剧艺术基金会的鼎力相助，感谢的心情无以言表。为了京剧的振兴、为了戏曲教育事业的发展，我们仍将不懈地努力工作，来回报社会。

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

京 剧

大回朝	(1)
赵氏孤儿	(3)
战樊城	(7)
长亭会	(9)
文昭关	(10)
芦中人	(12)
浣纱记	(13)
鱼藏剑	(14)
刺王僚	(16)
搜孤救孤	(17)
武昭关	(19)
湘江会	(20)
黄金台	(23)
将相和	(25)
桑园会	(28)
大劈棺	(29)
宇宙锋	(31)
盗宗卷	(33)
苏武牧羊	(35)
汉明妃	(39)
昭君出塞	(43)
孔雀东南飞	(45)
打金砖	(48)
描容上路	(51)
取洛阳	(52)
强项令	(55)
黄一刀	(57)
春闺梦·幻梦	(60)
青梅煮酒论英雄	(62)
捉放曹	(66)
逍遥津	(67)
战濮阳	(70)
辕门射戟	(74)
白门楼	(76)
击鼓骂曹	(79)
古城会	(80)
徐母骂曹	(84)

长坂坡	(86)	双投唐	(159)
汉津口	(91)	锁五龙	(162)
临江会	(95)	目连僧救母	(163)
群英会	(97)	御果园	(165)
借东风、烧战船	(101)	十道本	(167)
华容道	(106)	罗 成	(169)
黄鹤楼	(108)	薛礼叹月	(172)
龙凤呈祥	(110)	独木关	(174)
芦花荡	(115)	杀四门	(177)
柴桑关	(116)	摩天岭	(179)
卧龙吊孝	(118)	汾河湾	(183)
截江夺斗	(120)	金水桥	(184)
金雁桥	(122)	界牌关	(186)
定军山	(125)	棋盘山	(189)
别宫、祭江	(128)	樊江关	(192)
失街亭	(129)	法场换子	(194)
空城计	(131)	举鼎观画	(196)
斩马谲	(134)	徐策跑城	(197)
铁笼山	(135)	廉锦枫·行路、刺蚌	(199)
洛 神	(138)	嘉兴府	(200)
柳荫记	(140)	刺巴杰	(205)
当铜卖马	(143)	四杰村	(208)
南阳关	(144)	巴骆和	(212)
四平山	(146)	闹龙宫	(216)
火烧裴元庆	(150)	借 扇	(220)
虹霓关	(153)	金钱豹	(222)
对花枪	(156)	贵妃醉酒	(225)
望儿楼	(158)		

钟馗嫁妹·····	(226)	贺后骂殿·····	(285)
打金枝·····	(229)	女杀四门·····	(288)
朱痕记·····	(231)	竹林计·····	(290)
彩楼配·····	(235)	花田错·····	(293)
三击掌·····	(237)	刘唐下书·····	(296)
投军降马·····	(238)	坐楼杀惜·····	(297)
平贵别窑·····	(240)	活捉·····	(298)
误卯三打·····	(241)	三岔口·····	(299)
探寒窑·····	(244)	青龙棍·····	(301)
鸿雁捎书·····	(245)	打焦赞·····	(303)
赶三关·····	(246)	打韩昌·····	(304)
武家坡·····	(248)	四郎探母·····	(306)
算军粮·····	(249)	五台山·····	(310)
银空山·····	(251)	状元媒·····	(311)
大登殿·····	(253)	穆柯寨·····	(314)
人面桃花·····	(255)	穆天王·····	(316)
祥梅寺·····	(257)	辕门斩子·····	(318)
雅观楼·····	(259)	天门阵·····	(320)
雁荡山·····	(260)	破洪州·····	(323)
西厢记·····	(263)	金沙滩·····	(327)
红娘·····	(265)	李陵碑·····	(331)
珠帘寨·····	(268)	清官册·····	(333)
谢瑶环·····	(272)	太君辞朝·····	(336)
董家山·····	(276)	杨门女将·····	(338)
打樱桃·····	(277)	穆桂英挂帅·····	(343)
打瓜园·····	(279)	洪羊洞·····	(347)
汴梁图·杀宫·····	(281)	牧虎关·····	(349)
斩黄袍·····	(282)	秋江·····	(351)

珍珠烈火旗·····	(352)
问樵闹府、打棍出箱 ·····	(356)
钓金龟·····	(358)
行路哭灵·····	(359)
乌盆记·····	(361)
遇皇后·····	(363)
打龙袍·····	(364)
花蝴蝶·····	(368)
潇湘夜雨·····	(371)
战金山·····	(374)
镇潭州·····	(376)
挡 马·····	(379)
一箭仇·····	(380)
小商河·····	(383)
金猛关·····	(384)
潞安州·····	(387)
岳母刺字·····	(390)
岳家庄·····	(391)
挑滑车·····	(393)
八大锤·····	(396)
断臂说书·····	(398)
柜中缘·····	(401)
艳阳楼·····	(402)
清风寨·····	(405)
红桃山·····	(407)
醉打山门·····	(409)
七星聚义·····	(410)

武松打虎·····	(412)
蜈蚣岭·····	(413)
双李逵·····	(415)
夜 奔·····	(416)
武松打店·····	(418)
盗王坟·····	(419)
时迁偷鸡·····	(421)
时迁盗甲·····	(422)
石秀探庄·····	(424)
野猪林·····	(426)
扈家庄·····	(429)
收关胜·····	(431)
李逵探母·····	(434)
狮子楼·····	(435)
探阴山·····	(437)
打渔杀家·····	(439)
秦香莲·····	(441)
青风亭·····	(445)
硃砂痣·····	(448)
罢 宴·····	(450)
白蛇传·····	(451)
祭 塔·····	(455)
二堂舍子·····	(457)
碧波潭·····	(458)
智斩鲁斋郎·····	(464)
生死恨·····	(468)
望江亭·····	(472)
五花洞·····	(475)

卖 水	(478)
得意缘	(479)
挂 画	(481)
九江口	(483)
取金陵	(487)
六月雪	(491)
战太平	(493)
失印救火	(496)
武文华	(498)
梅龙镇	(500)
拾玉镯	(501)
法门寺	(502)
奇双会	(505)
凤还巢	(508)
审头刺汤	(511)
打严嵩	(514)
四进士	(516)
蝴蝶杯	(520)
金玉奴	(524)
御碑亭	(527)
女起解	(529)
玉堂春	(530)
玉堂春·监会、团圆	(532)
白水滩	(534)
通天犀	(536)
大保国	(539)
探皇陵	(541)
二进宫	(542)

香罗带	(544)
春秋配	(547)
勘玉钏	(551)
失子惊疯	(555)
乾坤福寿镜	(556)
荒山泪	(559)
陈三两爬堂	(563)
辛安驿	(565)
改容战父	(566)
杜十娘	(568)
三娘教子	(570)
红楼二尤	(571)
桃花扇	(574)
洪母骂疇	(578)
九龙杯	(580)
恶虎村	(584)
洗浮山	(587)
虬蜡庙	(589)
连环套	(593)
悦来店	(598)
能仁寺	(600)
连升店	(602)
锁麟囊	(604)
花子拾金	(609)
诗文会	(610)
天女散花	(612)
小放牛	(613)
打侄上坟	(613)

小上坟·····	(615)
虹桥赠珠·····	(616)
锯大缸·····	(619)
青石山·····	(623)
打杠子·····	(626)
打面缸·····	(627)
香罗帕·····	(629)
三不愿意·····	(631)
一匹布·····	(633)
大英杰烈·····	(635)
春草闯堂·····	(639)
问题说明·····	(643)

昆 曲

义侠记·游街·····	(644)
风筝误·惊丑、前亲、 后亲·····	(645)
凤凰山·百花赠剑·····	(648)
长生殿·絮阁、惊变、 弹词·····	(650)
白兔记·出猎、回猎·····	(654)
红梨记·亭会、醉皂·····	(656)
玉簪记·琴挑、问病、 偷诗·····	(658)
南西厢记·佳期·····	(661)

牡丹亭·春香闹学·····	(662)
牡丹亭·游园、惊梦、 寻梦·····	(663)
附：牡丹亭·惊梦（堆花） ·····	(664)
牡丹亭·拾画、叫画·····	(666)
连环记·问探、小宴、 梳妆、掷戟·····	(667)
金雀记·乔醋·····	(671)
烂柯山·痴梦·····	(672)
铁冠图·刺虎·····	(674)
艳云亭·痴诉、点香·····	(675)
千里送京娘·····	(677)
占花魁·受吐·····	(678)
跃鲤记·芦林·····	(680)
渔家乐·相梁、刺梁·····	(681)
蝴蝶梦·说亲、回话·····	(683)
鲛绡记·写状·····	(684)
燕子笺·狗洞·····	(685)
孽海记·思凡、下山·····	(686)
水浒传·借茶、活捉·····	(688)
浣纱记·寄子·····	(690)
疗妒羹·题曲·····	(691)
十五贯·访鼠测字·····	(692)
狮吼记·梳妆、跪池·····	(693)
借靴·····	(694)

大 回 朝

剧情介绍：

殷朝末年，纣王无道，各路诸侯齐来反之。太师闻仲奉旨统兵扫平北海，得胜还朝，见纣王宠妲己设炮烙、施毒刑、害忠良，当殿向纣王献上安邦十策；并劝纣王贬妲己，在朝歌之上用钢鞭将奸臣费仲、尤浑痛打一顿。

取材何处：

《大回朝》一名《太师回朝》。取材于《封神演义》第二十七回。

人物行当：

闻 仲（净）	纣 王（净）
费 仲（丑）	尤 浑（丑）
中 军（净）	二大太监（生）
四小太监（杂）	四蓝龙套（杂）
四红龙套（杂）	四绿龙套（杂）
四黑龙套（杂）	鞭 将（小生）

人物化装：

闻 仲：勾红六分老脸（天堂勾金眼）、戴文阳、铲头、白鬓发、白满、黄绸条。

纣 王：勾白脸末、戴王帽、黥满、黥鬓发。

费 仲：勾丑脸、戴圆纱、丑三。

尤 浑：勾丑脸、戴圆纱、黑八字吊春。

中 军：勾元宝脸、戴大板巾或中军盔、小额子、黑满。

四红龙套：俊扮、戴红大板巾。

四蓝龙套：俊扮、戴蓝大板巾。

四黑龙套：俊扮、戴黑大板巾。

四绿龙套：俊扮、戴绿大板巾。

二大太监：俊扮、戴大太监帽。

四小太监：俊扮、戴小太监帽。

鞭 将：俊扮、戴大板巾。

人 物 服 装：

闻 仲：穿红蟒、玉带、苫肩、红彩裤、厚底。

纣 王：穿黄蟒、玉带、红彩裤、厚底。

费 仲：穿红官衣、玉带、红彩裤、朝方。

尤 浑：穿红官衣、玉带、红彩裤、朝方。

中 军：穿红开氅、红彩裤、厚底。

二大太监：穿绣花褶子、红彩裤、厚底。

四小太监：穿黄缎太监服、红彩裤、薄底。

四红龙套：穿红龙套服、红彩裤、薄底。

四蓝龙套：穿蓝龙套服、红彩裤、薄底。

四黑龙套：穿黑龙套服、红彩裤、薄底。

四绿龙套：穿绿龙套服、红彩裤、薄底。

鞭 将：穿绣花箭衣、大带、黑马褂、苫肩、红彩裤、厚底。

道 具 装 置：

红标帜	四面	蓝标帜	四面
黑标帜	四面	绿标帜	四面
大帐子	一份	公 案	一份
宝 剑	一口	云 帚	两把
香 炉	一台	钢 鞭	一根
牙 笏	两个	马 鞭	两根
堂 桌	一张	椅 子	两把
黄桌围	一份	黄椅披	二份

赵氏孤儿

剧情介绍：

春秋时代的晋国，晋灵公在位，宠信奸臣屠岸贾，听其谗言诛杀忠良，宰相赵盾一家被害。赵盾之子赵朔娶灵公妹庄姬公主。公主入宫后产下一子取名赵武，交赵家门客程婴抱出。屠岸贾为斩草除根，搜孤不得，乃出告示，三日不献孤儿，便将晋国所有与孤儿同庚者杀绝。程婴与公孙杵臼计议，他舍亲生之子，公孙杵臼舍自己性命，救孤儿与晋国所有的婴儿。程婴为了避免不测，做了屠岸贾的门客，忍辱十五年。

十五年后，新主登基。老将军魏绛班师回朝，闻听此事，十分气愤，假邀程婴到府饮宴，执鞭痛打程婴。程婴认清魏绛忠心，说出隐情，二人商定除奸大计。

程婴回府后，把真情告诉已长大成人的赵武。赵武在魏绛的帮助下，亲手杀了奸臣屠岸贾，与母亲庄姬公主团圆。

取材何处：

《赵氏孤儿》是我国戏剧史上有较大影响的一出戏。这个故事在《左传》、《史记》中均有记载。这出戏最早由元代剧作家纪君祥创作，名为《赵氏孤儿大报仇》。明代又有徐元编的《八义记》。京剧本《赵氏孤儿》是参考了秦腔本和汉剧本编写的。由北京京剧院演出，马连良饰程婴、裘盛戎饰魏绛、张君秋饰庄姬、谭元寿饰赵武。

人物行当：

程 婴（老生）	魏 绛（净）
庄 姬（青衣）	赵 武（小生）

晋灵公（丑）	公孙杵臼（老生）
赵 盾（老生）	赵 朔（小生）
卜 风（花旦）	韩 厥（武生）
魏 忠（净）	栾 纠（净）
屠岸贾（净）	荀 宾（生）
裴 豹（净）	籍 偃（武生）
灵 彻（净）	周 坚（武生）
校 尉（杂）	四大铠（杂）
太 监（生）	四宫女（旦）
狗 形（杂）	四马童（杂）
飞虎旗（杂）	院 子（生）
书 童（生）	

人 物 化 装：

程 婴：俊扮、戴改良黑学士巾、黑三、加翅高方巾、改良员外巾、白三、白发髻、香色绸条。

魏 绛：勾红三块瓦脸、戴台顶、黦满、白满、鬓发、香绸条、玉带。

庄 姬：俊扮、梳大头、线尾子、凤冠、包绸条。

赵 武：俊扮、戴孩儿发、珠子头、翎子。

晋灵公：勾三花脸、戴平顶冠、黑短扎（王八须）、玉带。

公孙杵臼：俊扮、戴忠纱、白三、老人巾、白发髻、玉带、黄绸条。

赵 盾：俊扮、戴文阳、白三、香绸条、白鬓发、白发髻、相巾。

赵 朔：俊扮、戴小生纱帽，套翅、甩发、玉带。

卜 风：俊扮、梳大头、大过桥。

韩 厥：俊扮、戴倒缨盔。

魏 忠：勾绿碎脸、戴扎巾盔。后换将巾、耳毛子。

桀 纣：勾黑碎脸、戴虎头盔或戴扎巾盔。

屠岸贾：勾白碎脸、戴紫金冠、翎子、黑满、员外巾。

荀 宾：俊扮、戴扎巾盔、黑三。

裴 豹：抹脸、戴虎头壳。

籍 偃：俊扮、戴扎巾盔。

灵 彻：勾红碎脸、戴虎头壳、将巾。

周 坚：俊扮、戴虎头壳、将巾。

校 尉：俊扮、戴大板巾、小额子。

四大铠：俊扮、戴罐子盔。

太 监：俊扮、戴大太监帽。

四宫女：俊扮、梳大头、线尾子、过桥（大宫女：大过桥）。

狗 形：狗套子。

四马童：俊扮、马童巾。

飞虎旗：俊扮、蓝倒缨盔。

院 子：俊扮、戴青罗帽。

书 童：俊扮、戴孩儿发。

人 物 服 装：

程 婴：穿青边素蓝衫，紫绦子、青褶子、古铜褶子、改良帔、青彩裤、登云履。

魏 绛：扎紫软靠、红蟒、玉带、红彩裤、厚底。

庄 姬：穿宫装、花褶子、斗篷、红蟒、玉带、绣花白裙、浅彩裤、彩鞋。

赵 武：穿花箭衣、三尖、扣带、浅彩裤、厚底。

晋灵公：穿黄蟒、玉带、红彩裤、朝方。

公孙杵臼：穿古铜色褶子、大坎肩、小绦子、素彩裤、大袜、福字履或厚底。

赵 盾：穿白蟒、玉带、白开氅、红彩裤、厚底。

赵 朔：穿绿蟒、玉带、红彩裤、厚底。

卜 凤：穿花褶子、云肩、绣花白裙、浅彩裤、彩鞋。
 韩 厥：扎白软靠、红彩裤、厚底。
 魏 忠：扎绿软靠、红彩裤、厚底、开氅。
 栾 玢：扎黑软靠、红彩裤、厚底。
 屠岸贾：穿红蟒、玉带、红龙箭衣、大带、斗篷、开氅。
 荀 宾：扎红软靠、红彩裤、厚底。
 裴 豹：穿紫箭衣、大带、马褂、红彩裤、厚底。
 籍 偃：扎蓝软靠、红彩裤、厚底。
 灵 彻：穿箭衣、大带、马褂、红彩裤、厚底。
 周 坚：穿箭衣、大带、马褂、红彩裤、厚底。
 校 尉：穿箭衣、大带、马褂、红彩裤、薄底。
 四大铠：穿大铠服、红彩裤、薄底。
 太 监：穿大太监衣、系绦子、红彩裤、厚底。
 四宫女：穿素褶子、云肩、绣花白裙、浅彩裤、彩鞋。
 狗 形：穿黄狗形衣一套。
 四马童：穿打衣裤、坎肩、小大带、薄底。
 飞虎旗：穿蓝花打衣裤、腰箍、薄底。
 院 子：青褶子、黄大带、青彩裤、厚底。
 书 童：浅蓝小道袍、系小绦子、湖色彩裤、圆口鞋。

道具装置：

桌 子	两张	椅 子	四把
手 肘	一副	链 子	一副
鸭子棍	两根	手 笈	一张
酒 具	一套	圣 旨	一道
宝 剑	两把	提 灯	两盏
马 鞭	四根	飞虎旗	四面
刑 具	一副	云 帚	两把
画 册	一本	文房四宝	一套

战 樊 城

剧情介绍：

春秋时期，楚平王无道，纳子媳为妃。宰相伍奢直言谏奏而被囚；奸臣费无极献计于平王，逼伍奢修书，诬其镇樊城之子伍尚、伍员至都，并一同杀害。伍尚、伍员在樊城得信，伍员见信后心中起疑，不肯前去，并劝其兄；伍尚不听，一人前往，果被平王与其父一起斩首。平王又派其大将武城黑领兵攻至樊城，捕拿伍员。伍员出城迎敌，不敌败走，武城黑紧追，被伍员箭射致伤。伍员突出樊城，欲逃往吴国。

取材何处：

《战樊城》一名《杀府逃国》。取材于《左传·昭公二十年》、《列国演义》第七十二回及《史记·伍子胥列传》。

人物行当：

伍 尚（老生）	伍 员（老生）
院 子（老生）	家 将（生）
鄢将师（生）	四白龙套（杂）
四黑龙套（杂）	武城黑（武净）
二刽子手（杂）	费无极（净）
大太监（丑）	伍 奢（老生）

人物化装：

伍 尚：俊扮、戴忠纱、黑三。后换青高方巾。

伍 员：俊扮、戴忠纱、黑三。后换黑棕网、甩发。

院 子：俊扮、戴黑软罗帽、髯三。

家 将：俊扮、戴大板巾、小额子。

鄢将师：俊扮、戴大板巾。

四白龙套：俊扮、戴白大板巾。

四黑龙套：俊扮、戴黑大板巾。

武城黑：勾黑碎脸、戴黑蓬头、抓髻、大额子、翎子、狐狸尾、黑耳毛子、黑扎。

二刽子手：揉脸、戴大板巾或红秦椒帽、额子、独翎。

费无极：勾水白脸、戴相纱、黑满。

大太监：俊扮、戴大太监帽。

伍奢：俊扮、戴白棕网、白发髻、黄绸条、白鬓发、白三或白满。

人物服装：

伍尚：穿绿开氅、青彩裤、厚底。后换宝蓝褶子、小绦子。

伍员：穿白花开氅、大带、苦肩、青彩裤、厚底。后换白素箭衣、黑马褂。

院子：穿青素褶子、大带、青彩裤、白布大袜、福字履。

家将：穿青素箭衣、大带、青素褶子、青彩裤、大板巾、薄底。

鄢将师：穿素箭衣、大带、素马褂、红彩裤、厚底。

四白龙套：穿白龙套服、红彩裤、薄底。

四黑龙套：穿黑龙套服、红彩裤、薄底。

武城黑：扎黑硬靠、红靠绸、苦肩、红彩裤、厚薄。

二刽子手：穿红刽子手服、红铲小马褂、红彩裤、薄底。

费无极：穿黑色蟒、玉带、青彩裤、厚底。

大太监：穿绣花褶子、红彩裤、朝方。

伍奢：穿古铜色褶子、罪裙、青彩裤、厚底。

道具装置：

桌子	三张	椅子	两把
----	----	----	----

书信	一封	托盘	一个
----	----	----	----