

● 天津市艺术研究所
艺术研究丛书

ART STUDYING SERIES

SERIES ART STUDYING

京剧百戏服装 | 续集

作者/许艳萍

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术研究. 第2辑 / 刘梓玉主编. —天津: 天津杨柳青画社, 2002.9

ISBN 7-80503-736-1

I. 艺... II. 刘... III. 艺术—文集 IV. J—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 046800 号

· 艺术研究丛书 ·
京剧百戏服装续集
许艳萍 著

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮政编码: 300074)

出版人 刘建超

天津市盛昌纸业印刷 新华书店天津发行所发行

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 9.125 插彩页 8 页

字数: 215 千字 ISBN 7-80503-736-1/J·736

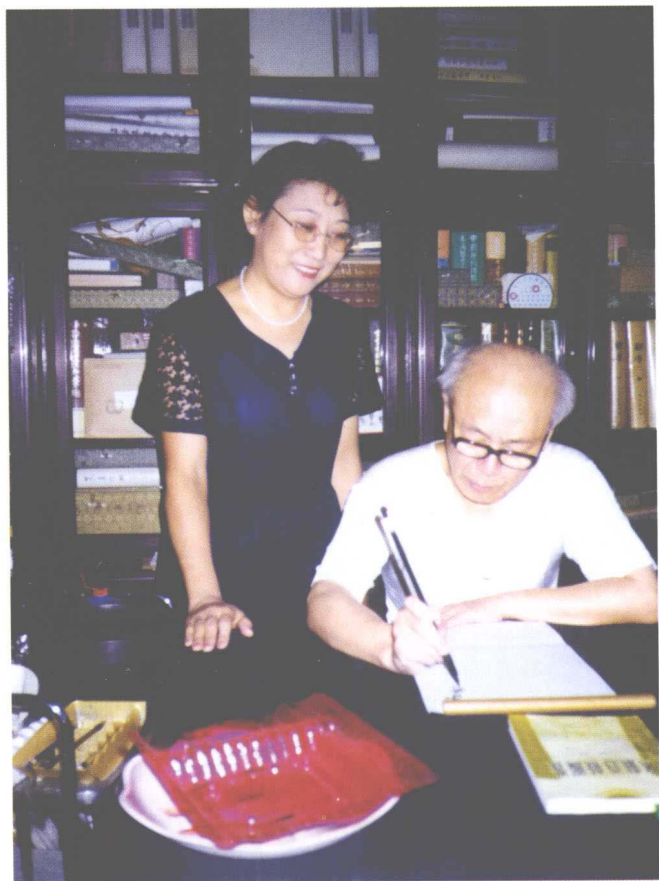
2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1—1 000 册 总定价: 400 元

京劇百戲服裝

中石題

欧阳中石先生为作者提字

李滨声先生为作者作画

形頭紫綠紅黃裝成百姓
侯王清看穿著扮相儼然
模樣心相當是金皇

公敬曲越調天淨沙石

艷輝史大著付梓題

中石

衮衣黼裳
輕裾長袖
京劇服飾
華煥繽紛

魏萍彩作西世存念
庚辰年吳國賓

作者为外国留学生讲授京剧艺术

特约编辑李新庚(国家一级演员)为外国留学生
讲授京剧艺术

黄蟒

旗蟒

宫装

鱼鳞甲 (虞姬甲)

男硬靠

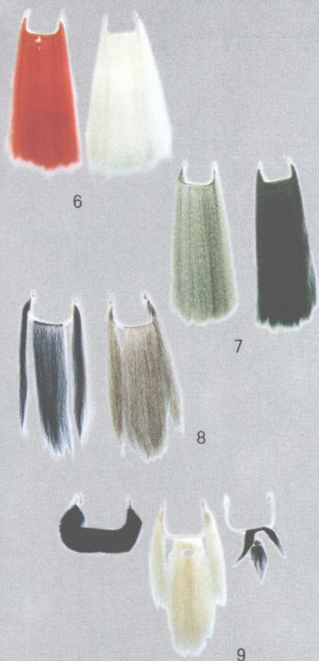
女改良靠

抱衣

女帔

1. 太子盔
2. 夫子盔
3. 凤冠
4. 王帽
5. 侯帽(耳不闻)
6. 红扎、白满
7. 黻满、黑满
8. 黑三、黻三
9. 黑一字、白五嘴、黑吊搭
10. 朝方靴、厚底靴
11. 旗鞋(花盆底)、花快靴
12. 彩鞋、福字履
13. 云头履

总 序

人们常会觉得论文容易写，对专著则会有些畏难情绪，又往往会轻视学术资料的科研价值。实际上，这三者互相依存的关系是不容忽视的。

艺术研究所近十年来，一直在努力做这样一件事：让大家重新认识论文、专著和学术资料的关系，认识它们的学术价值，充分发挥它们在科研工作中的作用。辛勤耕耘的结果，是我所在 1999 年底推出了一套十六本《艺术研究丛书》。

两年后的今天，全所科研人员再接再厉，进一步扩大研究领域，深入开掘科研本质，又一批作品问世了。这就是我们的第二套丛书。我参与了多位同志的撰写过程，由选题到布局：或为他们拟出提纲，或为他们提供资料和线索，还对一些文章做了规整。我看过了绝大多数的文稿，真是果实累累，丰收在望，很觉欣慰。正当组织大家认真加工，完善我们的种种设想，而工作还没有来得及展开，我就身患绝症。我相信同志们会紧密团结，努力协作。不仅能够把这套书编得比上一套更好，还会精诚一致，早日完成天津市哲学、社会科学重点项目《天津艺术简史》丛书。届时，天津市艺术研究所一定会有一个更加年轻、充满活力的领导班子和科研群体，令人刮目以待。

出《艺术研究丛书》时，锐敏同志建议，请一位德高望重的文艺界领导写序。经商量，决定请既是文化界领导、又是文艺理论家的方伯敬同志写，并为他备好了梗概。方伯敬同志打电话给我，对我说，还是我写为当，因为“且无论你的学术地位和威望，丛书又是你组织起来的，还是你写为好。”所以，我也就勉为其难了。

这一套丛书的序言，在先我仍建议请一位领导同志来写。而锐敏同志一直希望由我来写，她认为既然我策划了它的全部课题设计和细则，还是应由我写序。我手术之后，她想请人代笔，我婉拒了。当时还不敢奢望自己能够坚持写出这篇小文。

我不再多说了，我已经说得太多太多了。不论怎样，我将在九泉之下祝愿大家，祝愿这套丛书。

大家要努力。我可谁的忙都不帮。奈何桥畔、清凉的小溪旁，我正在偷懒小憩呢。

刘 桦 钰

2002. 6.

先睹为快有感

(化序)

两年前老同学吴君春礼送给我一本书，名为《京剧百戏服装》，作者是天津市艺术研究所的许艳萍女士。本着开卷有益初读草草，以为不过一般常识，通读之后就书中涉及的百余出剧目角色扮相穿戴，引起我许多联想；联想起近二十年来舞台上出现有些原有专谱和角色也“面貌一新”，当然有改的合理的，也有的改的不合理的。考其原因不外演员、化妆师心中无数，也就是心中没谱，忽略或根本不清楚该穿什么？戴什么？想到此倍感《京剧百戏服装》这本书的出版大有价值。由此也引发我想谈谈有关行头的话题。

粉墨登场做戏所穿用的服饰物品，内行称为行头。行头一词的由来较难查考，弄不清原始的依据。

早年有一嗜戏如癖的人，对于有关戏曲的知识广有兴趣并且好每事问，曾问道于当时北京前门外煤市街的“三义永戏衣庄”一位被尊称“顾头”的顾老先生。顾老先生也谦称不知究竟，但后来在闲谈中倒是讲过一番道理。

顾老先生的原话大意如下：咱戏班有句老话“早扮三光，晚扮三慌。”说的是演戏的人提前扮戏（化妆穿戴整齐）候场才能一切从容演出顺利；晚扮戏，匆匆忙忙了草草，自然会影响演出质量。至于我们管戏箱的呢，只要戏码一制定，一上水牌，便要及时启东西。不论多少出戏，多少角色该穿该戴的以及“切末”

(道具)都要心中有数,万无一失,准备齐整先把“箱”打发出去到园子或堂会场所。角儿有私房行头的,其“跟包的”也要根据应承的戏码把东西先启出来,把服装打软包,盔帽装园笼,把子、玉带装套,翎筒、“考篮”、彩匣子等一切都准备就序,对于演出顺利才有保证。总之一句话:“兵马未动,粮草先行”,服装对于演戏最要紧不过,要求行在先头。或许与行头一词有些关联吧。

顾头,顾老先生的一席话,使当时在场的几个人都觉得很在理。

提起行头,京剧服装当初的规划设计制作与应用实是了不起的创举。(当然应该说明的是京剧服装是在其他历史更久的剧种的服装艺术的基础上发展而来的,更臻规范完美的)京剧服装是适应符合夸张写意的表演艺术体系的成功舞美设计。仅凭不分朝代、不分季节、不分地域的有限服饰和简单有限的少数道具能担当上下五千年人间以至地下数不清故事神话剧目的包装和载体。按角色行当和人物特点,所属社会地位,所处临时境遇分为各种固定的基本造型,形成一部以不变应万变,明简实繁的角色服装谱。

某一角色应该穿什么服装,是有严格规定的,必须恰如其分合乎身份与剧情。内行有一句话,应该说是扮戏的戒律:“宁穿破,不穿错。”这首先要要求演员本身要忠实于戏,而不应热衷于美化自己。其次(其实是更主要的)是服装师(旧称箱馆)有责任和义务必须把关严于职守。这样说在过去是多余的,因为从来没有扮戏扮错的,正如台上没有“错报家门”一样。

近二三十年来由于种种原因京剧演出的“阵地”越来越少,演出的场次也越来越少,上演的剧目翻来复去不外一二十出,且多是折子戏。新一代的青年演员学的少,实践少,难免应知应会

受到影响，也包括服装扮相的知识学问。

近些年听说和见到舞台上出现过好几次笑话：《空城计》的司马懿戴的“金大镫”插上了翅子，变成“文阳”，和姚期一个模样了。挖掘传统剧目上演一次《小显》（罗成托兆），四鬼卒扮小鬼脸、戴各色小蓬头，穿鬼倭衣，结果“生前为大将，死后作忠魂”的罗成变成带领一群妖精了。难免当唱到“叫鬼卒……”时，四鬼卒齐声“嗷”了一声引起哄堂场笑。

京剧服装应该有一本谱书，对于抢救文化遗产，作为服装业务的工具和教学的教材是非常必要的。所幸一年以前有志之士，京剧界一位方家许艳萍女士出版了一本《京剧百戏服装》，问世以来受到梨园内外一致的欢迎。因为填补了服装教科书（工具书）的空白。

最近得悉许艳萍女士继《京剧百戏服装》又出了《京剧百戏服装续集》，梨园客有幸先睹为快看到了二校的原稿，深为感动。续集更丰富多彩，共编入包括久绝响舞台的文、武戏、流派戏近一二十年新编的戏以及昆剧《闹学》、《思凡下山》等计116出。

在续集里收入的一些传统戏，都按原样记录了标准的服装扮相。谨举一例《越虎城》中的秦怀玉戴麻冠穿白素箭衣是完全正确的。因其父秦叔宝刚刚亡故，是带孝出征救驾的。戏词中诗、白、唱不止一处出现。

同时在道具方面提到“哭丧棒”，也是非常重要的参考资料。而且道具“哭丧棒”在《越》剧的结尾制造了喜剧气氛颇具人情味的戏增色。传统演法秦怀玉杀四门进城后有打龙棚情节：即末场秦怀玉手持哭丧棒边追边打尉迟恭上场，后经万岁劝阻方休，及秦怀玉向尉迟伯父赔礼。尉迟老将羞惭道“侄儿免礼”，紧接又“哎哟”起来。这样才使《越虎城》不仅是技巧戏，也演出了人物。旧本子的演法有最后秦怀玉力杀四门堪堪不敌被盖苏文祭起

飞刀追赶的紧急情况下，其父秦叔宝（魂子）给他一根“哭丧棒”才打落如雨的飞刀（一“杂”持大刀或纛旗上系三把刀批）突围并取胜。也是《越》剧的高潮，连续的“砍身”十数个表示躲避飞刀不断“镪下藏身”。此特技过去只限《越虎城》有（合乎剧情）。

可见，《京剧百戏服装》和《续集》不仅是服装的工具书，从服装和道具以外还有时可印证、回忆过去有些戏在表演方面的一些情况，对挖掘传统，吸取精华也是有益的。书归正传，回头再说《京剧百戏服装》、《京剧百戏服装续集》兼有工具和史料价值。戏界演员，尤其服装专业和喜爱京剧的朋友都大可一读。梨园客认为《京剧百戏服装》、《京剧百戏服装续集》的出版，应该说：功德无量。

梨园客 李滨声

2001年于北京