

中國傳統京劇服裝道具

田保民題

旦

丑

淨

生

末

中國傳統京劇服裝道具（目錄）

中國傳統京劇服裝和道具的特點（代序）	4
一、戲衣	10
蟒	12
帔	16
開氅	19
官衣	20
褶子	22
富貴衣、青衣、老斗衣、海青、青袍。	
宮衣	24
八卦衣、鶴氅和法衣等	30
八卦衣、鶴氅、法衣、八仙衣、伽藍衣、偏衫、花神衣、道姑衣	
靠	33
靠、大鎧、帽釘鎧	
箭衣和馬褂	38
豹衣褲、戰衣裙和龍套衣等	39
豹衣褲、倭衣褲、戰衣裙、龍套衣、漏肚、胖襖。	
茶衣、裙襖褲和彩褲等	42
茶衣、裙襖褲、彩褲、水裙、腰包、上手衣、下手衣、卒坎兒、劓子手衣、罪衣褲、斗篷、腰巾、雲肩、水袖、鸞帶、玉帶。	
二、盔頭	46
冠	46
平頂冠、九龍冠、鳳冠、如意冠、老旦鳳冠、道冠。	
盔	47
荷葉盔、帥盔、太子盔、倒纓盔、夫子盔、大額子盔、踏鐙盔、蝴蝶盔、七星額子盔、大過梁子盔、小過梁子盔、老旦帥盔、虎頭	

盔、中軍盔、大太監盔、小太監盔、罐頭盔、文陽盔、二郎盔、馬超盔、林冲盔、鑽天盔、賊盔。

帽

50

王帽、草王帽、紗帽（方紗、尖紗、圓紗、相紗）、金銀貂、羅帽、飛龍帽、紅纓帽、涼帽、佛帽、侯帽、耳不聞、鬚帽、風帽、倒纓帽、皂隸帽、毡帽、哨子帽、草帽圈、漁婆罩、判官帽、僧帽。

巾

54

皇巾、夫子巾、將巾、相巾、員外巾、八卦巾、道巾、高方巾、小生巾、學士巾、棒捶巾、扎巾、鴨尾巾、老人巾、大板巾、小板巾、荷葉巾、四棱巾。

箍

56

二龍箍、月牙箍。

其他盔飾

56

茨菰葉、鎗刀頭、面牌、英雄膽。

三、髯口

58

四、靴鞋

60

厚底靴、虎頭靴、雲頭靴、朝方靴、快靴、彩鞋、打鞋。

五、刀槍把子

66

金色象鼻刀、銀色象鼻刀、開門刀、雙手刀、單刀、腰刀、戒刀、單槍、雙槍、大槍、小樣槍、白樣槍、荷包槍、寶劍、雙股劍、戟、鞭、錘。

六、砌末

78

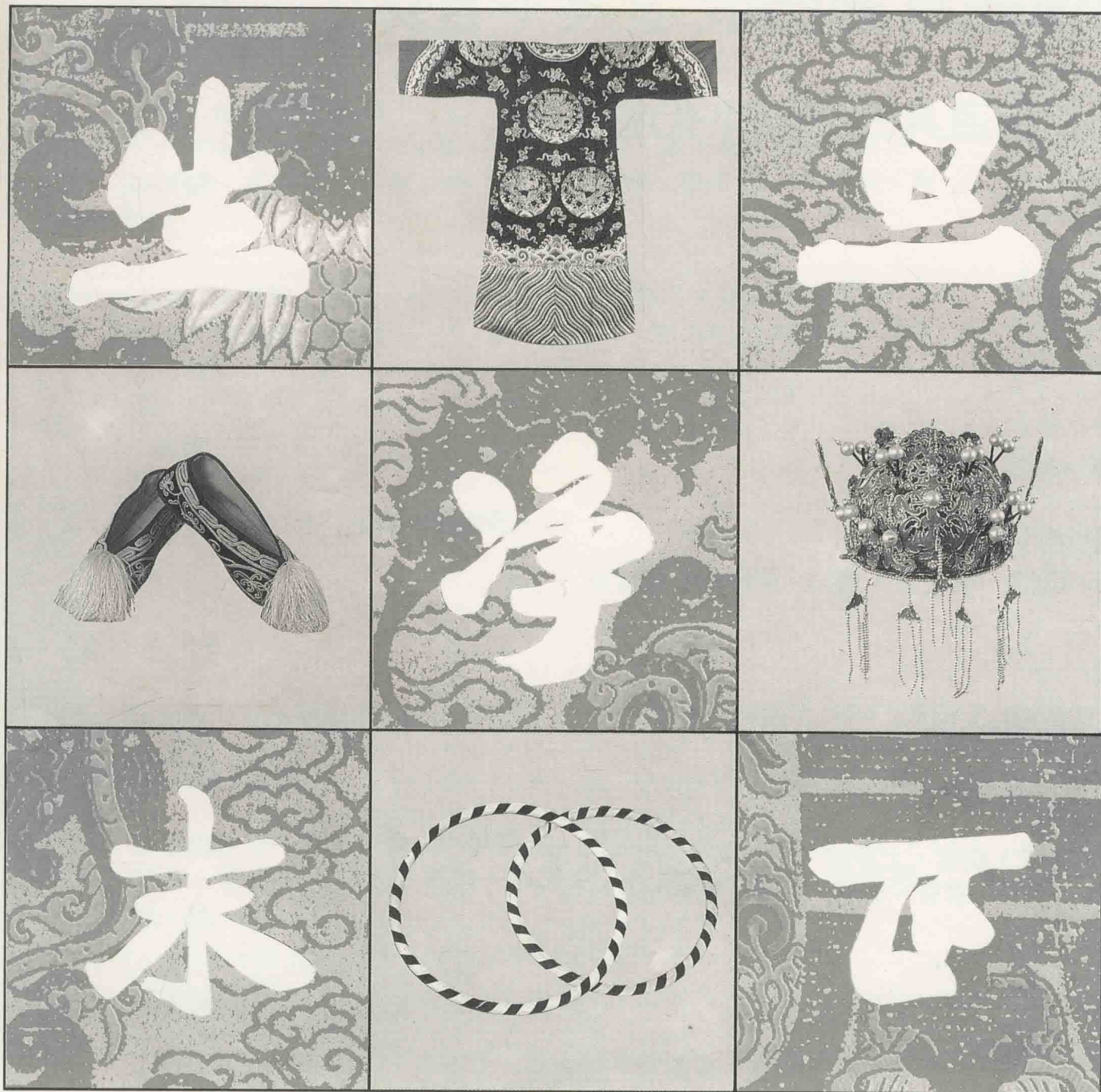
車旗、馬鞭、大帳子、小帳子、黃羅傘、紅羅傘、素傘、門槍旗、尖纛、方纛、月華旗、令旗。

七、主要參考文獻

82

中國傳統京劇服裝道具

田保民題

淑馨出版社
瑞華出版公司

合作出版

中國傳統京劇服裝道具（目錄）

中國傳統京劇服裝和道具的特點（代序）	4
--------------------	---

一、戲衣	10
------	----

蟒	12
---	----

帔	16
---	----

開氅	19
----	----

官衣	20
----	----

褶子	22
----	----

富貴衣、青衣、老斗衣、海青、青袍。

宮衣	24
----	----

八卦衣、鶴氅和法衣等	30
------------	----

八卦衣、鶴氅、法衣、八仙衣、伽藍衣、偏衫、花神衣、道姑衣

靠	33
---	----

靠、大鎧、帽釘鎧

箭衣和馬褂	38
-------	----

豹衣褲、戰衣裙和龍套衣等	39
--------------	----

豹衣褲、倭衣褲、戰衣裙、龍套衣、漏肚、胖襖。

茶衣、裙襖褲和彩褲等	42
------------	----

茶衣、裙襖褲、彩褲、水裙、腰包、上手衣、下手衣、卒坎兒、劊子手衣、罪衣褲、斗篷、腰巾、雲肩、水袖、鸞帶、玉帶。

二、盔頭	46
------	----

冠	46
---	----

平頂冠、九龍冠、鳳冠、如意冠、老旦鳳冠、道冠。

盔	47
---	----

荷葉盔、帥盔、太子盔、倒纓盔、夫子盔、大額子盔、踏鎧盔、蝴蝶盔、七星額子盔、大過梁子盔、小過梁子盔、老旦帥盔、虎頭

盔、中軍盔、大太監盔、小太監盔、罐頭盔、文陽盔、二郎盔、馬超盔、林冲盔、鑽天盔、賊盔。

帽

50

王帽、草王帽、紗帽（方紗、尖紗、圓紗、相紗）、金銀貂、羅帽、飛龍帽、紅纓帽、涼帽、佛帽、侯帽、耳不聞、鬚帽、風帽、倒纓帽、皂隸帽、毡帽、哨子帽、草帽圈、漁婆罩、判官帽、僧帽。

巾

54

皇巾、夫子巾、將巾、相巾、員外巾、八卦巾、道巾、高方巾、小生巾、學士巾、棒捶巾、扎巾、鴨尾巾、老人巾、大板巾、小板巾、荷葉巾、四棱巾。

箍

56

二龍箍、月牙箍。

其他盔飾

56

茨菰葉、鏐刀頭、面牌、英雄膽。

三、髯口

58

四、靴鞋

60

厚底靴、虎頭靴、雲頭靴、朝方靴、快靴、彩鞋、打鞋。

五、刀槍把子

66

金色象鼻刀、銀色象鼻刀、開門刀、雙手刀、單刀、腰刀、戒刀、單槍、雙槍、大槍、小樣槍、白樣槍、荷包槍、寶劍、雙股劍、戟、鞭、錘。

六、砌末

78

車旗、馬鞭、大帳子、小帳子、黃羅傘、紅羅傘、素傘、門槍旗、尖纛、方纛、月華旗、令旗。

七、主要參考文獻

82

中國傳統京劇 服裝和道具的特點

〈代序〉

中國傳統京劇服裝即所謂古裝，它包括戲衣、盔頭、髯口和靴子等。劇裝又叫行頭。

劇裝的歷史源遠流長。其源可考，却不可尋，從資料看，南北朝時期的《蘭陵王八陣曲》中的蘭陵王就“衣紫、腰金、執鞭也”。這被認為是中國最早的劇裝和道具。北京故宮博物院藏有兩幅宋雜劇演出圖，已標明角色行當。戲衣有：副淨（儒生）的戲衣闊大鑲邊，上畫（或綉）很多眼睛。末和副末都係腰巾，戲衣有大襟和對襟兩種。都戴帽子。山西侯馬市郊出土的金代大安二年（即公元 1210 年）的董姓墓葬中有一座磚砌的戲臺。臺上五個磚雕人物在表

演，着戲衣，是演員。頭戴卷脚幞頭、短脚幞頭、圓頂無脚幞頭。戲衣式樣有大領對襟和大襟的。顏色有紅、黃、黑等。似有紋綉。人物多着烏靴。有的持笏板等道具。元代的雜劇成為一代文學和藝術表演的主要形式，劇裝種類也增多了。出場人物有的已經在劇本中標明服裝，如雜劇《裴度還帶》中就有一字巾、紗包巾、散巾、髻髻、圓領、比甲襖兒、裙兒、青衣搭膊、縵兒、手帕、布襪、鞋、三髯髻等。山西洪洞縣廣勝寺明應王殿內的元代戲曲壁畫上，有三人穿着類似蟒的袍服、掛玉帶，上綉畫雲龍和雲鶴的紋樣。另有穿對襟鑲邊袍服的和其他式樣的袍服的。戴的盔頭有

相紗、軟翅巾和東坡巾。黑色攢頂很像今天的素羅帽。戲衣紋綉華美，顏色有黃、紅、湖色等，後排幾個的着裝更像元代的服裝。人物手中持笏、官扇、長柄刀，足上有單梁鞋、烏靴、布襪等。後邊的幕布上（類似出將入相）或綉或畫的是龍和神人，俱在雲霧中。形象生動準確。可以看出元代的綉工和造型能力已有相當高的水平。從戲曲服裝方面說，已看出與後世戲裝的相當多的相似之處。明朝刊刻的《忠義水滸傳》和《荷花蕩》傳奇的插圖中都有當時對戲曲演出情況和戲曲服裝。其中衣帽多與後來的京劇服裝類似。《荷花蕩》傳奇的插圖中的扮戲房（相當於後台化妝室）裡有

打開的戲衣箱，另外還掛著很多髻口和盔頭，都與今天的相似。清朝中後期，中國戲曲藝術進入鼎盛時期，京劇及京劇服裝都形成了完整的體系。從現存的清末民初的惠山泮人的手抄戲文中，從《月光京劇十三絕》的彩色畫像中，以及存留下來的大量的清末民初的京劇演出的黑白劇照中，都可以看出，今日的劇裝正如當時。

經上千年發展演變，吸取各朝服裝制式和裝飾，又滙集了崑曲、梆子、漢劇、徽劇等諸多劇種的服裝藝術精華，形成了京劇服裝體系。

京劇是以漢民族的生活歷史為主要內容，以漢民族藝術家為主體的，因此，京劇服裝主要是漢族的古代服裝。但是京劇藝術兼收並蓄，有很多少數民族的京劇藝術家，汪笑儂是滿族人，馬連良和侯喜瑞是回族人。劇裝中的馬褂、箭衣、紅纓帽、涼帽、偉帽等都是清朝服裝。唯其如此，京劇藝術一經形成，就一枝獨秀，艷冠羣芳，使朝野上下為之傾倒，成為中國的國劇。京劇服裝也成為中國戲劇服裝的代表和規範，以致今天的其他地方戲劇服裝已與京劇服裝在絕多方面已無多大差別了。因此，京劇服裝就代表著中國戲曲服裝。

中國京劇服裝能有如此的地位，還因為它本身完美的藝術形式。而這些都離不開先輩京劇藝術家的改革和創新。

早年的女靠不是現在的樣子。靠袖是又肥又大的荷花袖，左右腋下各有一

個扣襻兒。每逢開打，演員都要扣上扣襻兒。盡管如此，還是皺皺巴巴的，既不美又不隨便。京劇表演藝術家王瑤卿提議按男靠的瘦袖筒做。最後取消了肥大的荷包袖。清朝同治、光緒年間的靠叫九吞。在靠的兩肩、兩袖頭、左右下甲底下、靠身前後的最下邊兒和靠肚子上，有九個吞頭，太笨重了。經過改革，只留肚上一個獸頭並改成平綉的龍或虎頭。但這不是改良靠。改良靠是著名京劇表演藝術家馬連良和周信芳的改革。它比靠更輕便。受其影響又有改良女靠。據上海的劇裝藝術大師謝杏生回憶：梅蘭芳先生，不但對每堂戲演出力求精益求精，而且對服裝也非常重視，親自提出大胆改革設想。每次梅先生來上海期間，總要添置、定製一批劇裝。例如魚鱗甲，他就一而再，再而三地改了許多次，每次都要求有創新。

梅蘭芳在服裝上多有創新。其中最大的創新是他改用古裝頭面和古裝褶、裙、帔等服裝。這些服裝的創造，參考了古代繪畫、神像和雕塑的仕女服飾，應用在《洛神》、《嫦娥奔月》、《天女散花》的舞台演出之中，為中國京劇服裝又添了新品種：古裝。

馬連良先生對服裝扮相的完美追求終其一生，從未休止。在他幾十年的藝術生涯中，先後創造了形式輕薄而質量沉重的髻口，刪繁就簡突出主題的王帽，樸素大方色澤沉重的欄，為適合表演而改用毛料製作的褶子，明秀堅挺而

又突出髮鬆的紗質帽子，突出文皮式質的箭衣蟒，突出老練雅秀性格的官衣蟒，突出廉吏亮節的絨紗帽，突出俠士高風的絨羅帽，縣志驛丞小吏的老生圈紗，區別於生末行當的二鬍髯，等等。馬褂是對襟的，穿起來前襟就有點掀。馬先生的馬褂卻沒有這個毛病。因為他的馬褂沒有開襟，那擺扣子純粹是裝飾。可見馬先生的匠心。綉衣服，他總要先綉出小樣看一下，可以了再正式綉。《趙氏孤兒》中程嬰的戲衣綉好後，他先讓別人穿上，審視一番，然後又攤在地上，自己戴著老花鏡，逐個紋樣檢查。他的戲衣做好了，總要改動改動。

如上所述，京劇劇裝的美化和完善，凝聚著幾代藝術家的智慧和心血，對藝術無限的愛，越是成就高名氣大的藝術家，就越是追求和諧完美。這才會以著名藝術家為代表京劇流派和各流派獨有的戲劇服裝。

著名表演藝術家周信芳，藝名麒麟童，是麒派的代表。他的戲衣上有麒麟圖案作標誌。四大名旦之一的荀慧生為適應紅娘、晴雯、平兒、唐蕙仙等人物造型的需要，創造了梳古裝墜馬式偏鳳髻的新髮式，被稱為留香髻。與之相配的綉花大坎肩、古裝圓領蝶式大雲肩、二道裙、三道裙等被稱為留香裝。荀慧生的號叫留香。留香髻和留香裝成了荀派劇裝的獨創和代表。馬連良先生的戲衣繼承和保留了譚派老生戲衣的短水袖。另外，為追求劇裝色彩和紋樣古雅

大方的效果，常用陳年老貨，因此很易壞。一般的戲衣都用夏布作裏子。而馬派的戲衣却是用緞子和綢子。因為夏布發，綢緞挺。就連水袖和下擺都要襯白布。另外，馬派服裝講究整體效果。他的全場人物，無論是主角、配角、龍套都要求三白，即護領白、水袖白、靴底白。對劇裝講究作工用料精細、圖案和色彩古雅大方，穿著熨貼挺括，整體服裝諧調一致是馬派服裝的特點。各流派服裝有各自的特點是京劇服裝的第一個特點。

梨園界有“穿破不穿錯”的戲諺，說的是戲中角色的劇裝都有明確的規定性和程式，不能混淆。穿錯了就是笑話。帝王在正式場合要戴平天官和王帽，平時戴九龍冠，居喪戴素王帽。戲衣的顏色都是黃色，上綉五爪龍。紫色戲衣多用於權臣，紅色戲衣用於四品以上高官、狀元、駙馬、新婚夫婦。七品知縣只能穿藍衣。官員穿蟒和宦衣，武將紮靠，民間俠士、捕快等都有特定的服裝。

程式化常常具有象徵性。這一特點體現在劇裝的形制、色彩和裝飾紋樣上。在色彩方面，綠色象徵忠勇，只有關羽等人穿用；白色象徵儒雅、俊美和勇猛，武將中的呂布、趙雲、周瑜、岳飛、楊延昭、穆桂英等人穿用；黑色象徵剛直無私，戲中的包公，以及張飛、李逵、薛剛等剛直的莽漢多用。另外，黑色還象徵貧寒、地位低下、平民和下

層官吏都用。富貴衣是貴人貧寒困頓時的服裝，很有代表性。白色在特殊情況下作為孝服。皇帝落難也穿紅褶子等等。在裝飾紋樣上，男龍女鳳，文禽武獸，老人用壽字，小生用花卉。諸葛亮式的人物必穿八卦衣。八卦的裝飾紋樣象徵人物通曉陰陽八卦的玄機。隱士穿鶴氅，以鶴紋樣象徵人物的清高脫俗。花花公子戲衣上多是滿身細碎的花鳥虫魚，顯得人物富有而又俗氣。此外，烏紗帽中的圓紗象徵愛財如命，用者必是貪官；尖紗象徵奸邪，用者必是奸臣；方紗象徵忠正，用者必是忠良等等。象徵性的程式化成為京劇服裝的第二個特點。

京劇服裝大多不受朝代和季節的限制是第三個特點。戲中從周秦到明清的皇帝服裝都是一個樣。箭衣和馬褂本是清朝服裝。戲中從春秋戰國時期的楚莊王，到以後的劉備、馬稷，單雄信、楊繼業、朱元璋等各朝各代，各種身份地位的人都穿，完全打破了朝代和民族的限制。當然也有很多戲衣是表現不同朝代和不同民族人物的。比如以清朝發生的故事為內容的劇目中多穿清朝的長袍馬褂、旗袍、戴清朝的各個季節的帽子。以唐宋元時期發生的故事為內容的劇目中，有很多帽子是表明外邦狼主和將相民族和身份的。京劇中除了帽子能標明不同季節外，斗篷也表示風寒或夜深。但是披斗篷的人物畢竟太少。而且有時還表示行路。另外，扇子在絕大多

數情況下已經不是暑天的象徵，而是文士手中的玩物。

中國京劇服裝作為京劇藝術的重要組成部分，在舞台表演中具有極為重要的地位和作用。扮相很重要的一個方面是看劇裝美不美。劇裝美在相當程度上決定著舞台演出效果。因此，幾乎每一個著名的京劇表演藝術家都對劇裝極為重視。

舞台演出的特點是距離遠、光線強。因而，劇裝不同於生活服裝。其色彩更為鮮明濃重，圖案和造型更誇張。但是，劇裝又是以生活服裝為基礎的。它無法脫離實際生活的審美象徵，在色彩、圖飾和造型等方面也講究和諧、對比和變化。因此，劇裝是藝術美和生活美相結合的產物，它們的審美原則是一致的。這些原則體現在個人的扮相，人物之間的扮相，以及整個場面之中。

包公的扮相是黑相紗、黑臉、黑髯、黑袍、黑靴子。這一色黑的扮相是為突出他剛正無私的性格和品質，也是色彩上的諧調一致。類似的扮相還有武松，以及捕快、家院等角色。但是一色的扮相總要有其他的色彩變化。包公一身黑中却有金色的，大面積的圖案裝飾綉在戲衣上，全臉黑色界以白眉子，腦門上勾白色的月牙。武松一身黑色，常常又紮一條彩帶。這些都使得一樣的色彩中有了對比和變化。全一色，無變化，往往顯得單調呆板。京劇服裝藝術始終把在統一中求變化作為扮相設色的

一個基本原則。

《鏢美案》中的陳世美，《玉堂春》裡的王金龍等諸多角色都有這樣一個扮相；烏紗、黑髯或不掛髯、黑靴、紅蟒、紅臉。紅與黑兩種色彩搭配在一起，形成了非常諧調而又非常明顯的色彩層次。熱烈而不燥。很美。

關羽的扮相多是紅臉綠衣靠。綠與紅是兩種冷暖對比的顏色，在戲曲中都是忠勇的象徵。而兩色對比就突出了紅臉，却很諧調。曹操的扮相多是紫衣、黑相紗與他特用的水白臉相對比，意在突出曹操的奸詐。這種對比就有著特殊的審美意義。

《訪白袍》中的薛仁貴是本臉，穿一身白；尉遲恭是黑臉，穿一身黑。在舞台上，這一白一黑，對比鮮明，十分好看。

京劇的結局常是大團圓，或者說是人物出場最多的。因此，更要在服裝上整體諧調。《鏢美案》中的出場人物最多時，有全黑的包公和秦香蓮、金黃色的皇帝和公主、紅色的陳世美、香色的太后等等。人物衆多，異彩紛呈，却十分諧調。

中國京劇服裝的顏色分上五色（即紅、綠、黃、白、黑）和下五色（即粉紅、湖色、寶藍、紫、古銅或秋香）。其中黑、紅兩色用得最多。而這兩種顏色又是最容易和其他顏色搭配的。我以為，這是京劇服裝在色彩運用上，多而不亂，少而不簡，始終都能在對比、諧

調、變化中求得統一的成功之處。

京劇服裝的裝飾圖案主要來自我國歷代服裝上的刺繡紋樣，以及其他一些織綉品的紋樣。同時還借用了我國古代建築圖案裝飾等。主要有日月星辰、雲水山石、飛禽走獸、花鳥蟲魚、以及各種吉祥圖案。紋樣形式主要有單獨紋樣、適合紋樣、邊飾紋樣，角隅紋樣等。圖案是京劇服裝重要的組成部分和裝飾手段。除了一般性的裝飾規則外，圖案用在戲衣上有特殊的規則。

最早的京劇服裝裝飾圖案，繪製和綉工都很精細，工本大，耗時長，但舞台演出效果並不理想。上海著名的劇裝專家謝杏生先生經過實踐和思考，終於找到了劇裝設計的規律：在布局上要“疏能跑馬，密不容針”。繁簡要得當。該簡的，幾筆就表現了精神狀態。該繁的，結構要細密緊縮而又不雜亂。這是由舞台演出的遠距離觀賞的特性所決定的。不同的角色行當，不同的形體，使用不同結構的紋樣。花臉多是武將，形體粗壯高大，臉譜的色彩也多，戲衣裝飾紋樣就大。生行的文官多是形體俏拔，本臉，戲衣的裝飾紋樣就小。紋樣的綉製用金銀線和其他彩線。金銀線的大量運用也是由舞台演出遠距離和強光的特性決定的。金銀線由強光照射熠熠閃光，距離遠也能看出效果。金銀色的裝飾更有助於表現戲裝的富麗堂皇。這也形成了劇裝裝飾紋樣的色彩特點。

京劇服裝的形制要適合角色的特定

身份，也要適應舞台表演的需要。蟒袍、官衣、開氅都是帝王將相、后妃貴婦、官員等有身份有地位的人穿著。這就要求他們服裝挺拔大方，與他們的身份地位和舉止相稱。因此，這幾種官服要用漿緞襯上皮紙和夏布。丑角的劇裝就很隨便，即使地位高，也多穿褶子。如《拿高登》中的高登，《龍鳳呈祥》中的朱太歲等都是如此。丑角好動而無形，那些鬆懈、短小的劇裝正是為了表現這些的。武人多穿武衣，或短或長，或輕或重都是由人物的身份和舞台表演的需要而規定的。

一般認為，中國傳統戲曲是歌舞劇，戲衣就是舞衣。舞台表演規定了劇裝的形制，同時，演員也充分利用劇裝為表演服務。劇裝中的髯口、紗帽、翎子、水袖等已成為京劇程式化的藝術表現手段。

水袖是戲曲表演的基本功之一。水袖配合身段可以表演人物的喜怒哀樂，表達各種語言。水袖表演又叫水袖功。有以下名目：抖袖是整理衣服，揮去灰塵。投袖是盛怒之下有決心。揮袖是讓人離去。揚袖是讓人遠看和叫鑼鼓。擺袖表示瀟灑飄逸。遮袖是害羞避人。搖袖表示天氣熱或行路出汗。撲袖表示親近。捧袖表示訴說和哀求。握袖表示決心。背袖表示消閑自在。拋袖在人僵身氣死時用。飄袖表示驚慌失措。此外還有很多種水袖功。

京劇表演藝術家程硯秋先生的水袖

表演極為獨特而又深見功力。他研究設計了三百種水袖的舞蹈樣式，在《荒山淚》中，他表演了一百多種水袖舞姿。水袖在他的手中起落轉折，縱橫得勢，飄逸如飛、生動傳神，被人稱為“萬點寒鴨噪夕陽”。程派的水袖功曾被分為勾、挑、撐、沖、撥、揚、揮、拋、打、抖的十字訣。

髯口功夫是老生、淨、旦、丑行當的表演基本功。角色利用髯口作出各種舞姿，表達人物的各種感情。其中老生髯口功的舞姿最多，最有代表性。

老生髯口功有縷、端、推、擋、吹、揉、攤、繞、甩、蓋、撕、抖、捋、掀等多種。縷鬚表示整理。半縷鬚表示思索。雙縷鬚表示鄭重。擋鬚表示害羞。攤鬚表示決斷。揚鬚表示喜悅。揉鬚表示憂愁。摩鬚表示得意。吹鬚表示惱怒。撕鬚表示憤慨和暴躁。

老一輩的老生行京劇藝術家都有一套獨特的髯口功。周信芳在《四進士》中演宋士杰。他在公堂上挨完板子站起來，將雪白的髯口耍成波浪形。舞姿美，又突出地表現了人物剛正不屈的性格。馬連良在《趙氏孤兒》中演程嬰。他在打公孫杵面一場中，唱完“手執皮鞭將你打”，先是左甩髯，鞭從左向右掄，打在右邊。然後向右甩髯，鞭從右往左掄，打在左邊。髯功配合身段和表情，逼真地表現了程嬰當時那無可奈何的神情。

翎子用於武將。俊美英雄的武生和

花旦，如周瑜、呂布、穆桂英、樊梨花等都用。此外，很多用翎子的武將都是非正統的。如水滸戲中的宋江、晁蓋、盧俊義，三國戲中曹操和孫權手下的大將在《長坂坡》、《戰宛城》、《定軍山》、《走麥城》諸戲中戴翎子都有非正統的含義。劉備手下的武將就不戴翎子。外邦狼主和番將戴翎子也有這個意思。這在神怪戲中也沒有例外，像孫悟空占山為王，鬧天宮都戴翎子。

在舞台上，翎子在美化武將的表演方面有重要作用，形成一整套表演程式。翎子功有繞、栽、耍、持、搓、舞、抹、含等多種。

繞翎：頭往前一探，用力一繞，使翎子繞成一個大圈。越圓越好看。多表示憤怒和決斷。

栽翎：身體前探，低頭，翎尖著地再揚起，齊揚齊落。多表示驚訝和思索。

耍翎：身體前探，偏頭前低，使一根羽尖著地另一根在後。交叉進行，表示自鳴得意。

持翎：用中指和食指掏翎，胳膊外伸，翎尖向上翻，表示望遠。雙持表示喜悅。

著名的京劇藝術家徐小香的翎子功，多少年來為梨園稱絕。他演《鳳儀亭》中的呂布與貂蟬相會時，愛玉憐香，春心蕩漾，把頭猛地一低，向左一扭，右邊的翎子竟從貂蟬的臉蛋上刮過去。順勁再繞到鼻下，吸氣一聞，把涉

香獵艷、俊美而又輕佻的呂布活活托出。

耍盔頭和帽翅功也是舞台上生丑行表演的基本功。

耍盔頭主要是甩盔和耍後翅兩種。甩盔多表示戰敗，如《虎牢關》中的呂布被劉關張所敗，《碰碑》中的楊繼業兵敗被困兩狼山等，都甩盔落地的舞蹈。張雲溪表演武松在和敵人撲殺前鬥志堅定的氣概時，一頂扁扁地貼在前額的羅帽突地樹起一尺多高。這也是耍盔頭。

耍帽翅的帽翅插管有泡子，細銅絲圈簧，兩翅之間的距離略為分開，以便顫動自如。用來耍帽翅的盔頭都是後邊有翅的，如相紗、紗帽、學士盔、判官帽等。耍帽翅有一停一轉、一前一後轉（即鴛鴦轉）和齊轉幾種。京劇《追韓信》中，蕭何得知韓信出走，急切地看著牆上留詩。花相紗的長翅左挑右垂，左垂右挑，形象地表達了他焦灼的心情。《太白醉寫》中，李白用鴛鴦轉翅來表現醉態，極為悠美。

此外，京劇服裝的表演手段還有甩髮、踢帶、踢蟒、撩袍、亮靴、轉玉帶等等。

京劇的道具，最能體現京劇藝術虛擬、誇張，以簡代繁的程式化和象徵意義。

舞台上通常放的是桌和椅。人站在桌子上就是橋或山坡，躺上去就是床。兩三張桌子疊起來就是城牆、高台或高樓。一把椅子就是牢門、審門，一把倒

椅就是石塊、木墩。椅背朝外再搭個腰裙就是織布機。撐傘表示下雨，執扇表示暑熱，執鞭表示騎馬，操槳表示行船等等。道具的程式化和象徵意義常常是通過舞台動作來表現的，而道具的存在，又形成了很多舞台表演的絕技。

以鞭代馬是舞台常見的虛擬動作。但在《小放牛》中代的是牛，在《柜中緣》中代的是驢。道具與劇情結合會產生更為具體的象徵性。由馬鞭，形成了京劇中蹣馬的程式化動作，成為演員的基本功。

著名武丑傅小山在《開吊殺嫂》中飾演武大的鬼魂，穿著死時的殮服，兩鬢掛鬼髮（白紙穗子），從椅後躍上靈桌。桌上正中擺香爐，兩旁是高燒的白燭，又擺三杯酒。武大喝完酒要翻下桌。這一套動作容易點燃鬼髮，又容易撲倒香爐和酒杯。而傅小山的表演身輕如燕，乾淨利落，蠟不滅、紙不燒、香爐和酒杯不倒。令人叫絕。

著名武丑張占福在《打漁殺家》中演大教師，有兩手絕活。一是把椅子的一條腿斜立著放在額頭上轉。另一手是把草帽圈來矗立在眉心上。椅子雖重却硬，草帽圈雖輕却軟，怎麼立得起來呢。真絕。他在《大賣藝》中飾演張之，在兩張桌子上又加一把椅子（又稱兩張半）拿大頂（即倒立）、左右顧盼，還要在椅子上翻一次“雲里提”套在脖子上一個圓圈。連翻三次，套三次圓圈。最妙的是要“焚香簸米”。即赤背端個柳條

簸箕，內裝白米，上插燃香，腋下夾兩個鷄蛋，從兩張半桌上往下翻，米不洒、香不滅、蛋不破。令人叫絕。

張占福和傅小山的這些絕技更像雜技。然而作為京劇表演藝術是空前的，也是絕後的。

武打中的兵刃相交是武術的藝術化、舞台化、充分體現了刀槍把子在舞台表演中的重要作用。擅長武戲的名角都有一套耍刀槍把子的功夫。比如著名紅生王鴻壽、李洪春的青髮刀，間嵐秋在演陸文龍舞弄的雙槍，“活武松”蓋叫天的棍術等等，都是其他人無法企及的。而武打又形成了各種各樣的程式，有單打、羣戰之分。羣戰中又有蕩和攢之別。一般說來，敵對雙方人數相同為蕩，一人對幾個人為攢。在《長坂坡》中，曹將八人上場，趙雲、張飛、劉備、簡雍四人，每人架住兩個曹將走蕩子。這是個程式，叫四合如意。也是蕩的特例。

打出手是武打中常見的程式，多為武旦用。以一個角色為中心，同其他角色互相拋擲武器，用打擊樂烘托氣氛，形成驚險的場面。現在多見的把子是槍。打法有：前橋踢槍、後橋踢槍、雙燕飛踢槍、烏龍攪珠踢槍。槍的數量有八杆、十杆，甚至十二杆。舞台上，鑼鼓一響，槍杆來回穿梭，讓人眼花繚亂、驚心動魄。打出手的劇目有《陽州城》、《盜仙草》、《百草山》、《取金陵》、《奪太倉》等等。

中國古代服裝有著歷史文化意義，但它却隨著歷史灰飛煙滅了。而京劇服裝卻保留了它的遺制。在這個意義上說，京劇服裝是中國古代歷史文化和服飾藝術的活化石。

京劇服裝是京劇藝術的組成部分。對京劇服裝的研究早在清朝就已經開始了。北京故宮裡曾藏有對盔頭全面介紹的資料。劇裝連同扮相和表演在劇評劇論中每有提及，但總顯得不深不全不多。在眾多藝術形式疊起的今天，京劇藝術在衰微。這是每個熱愛京劇藝術的人都不願承認却又無法迴避的事實。據八十年代初的不完全統計，中國有近百個戲劇服裝廠，連外加工算在內，從業人員有兩萬多。主要分布在北京、上海、江蘇、山東、湖北、天津、廣東等二十三個省市自治區。但如今很多企業已改做他業了。全國的京劇團有些戲衣已很難找到了。劇裝藝術在衰微。這也是個無法迴避的事實。趙元碩先生的這套劇裝圖片已是絕品了。這就更顯出它的歷史價值和藝術價值。這套資料拍攝於1978年，距今已是十一個春秋了。由此可以看出他的歷史眼光。這也是他對中國的文化藝術的一個貢獻。

本文在撰寫過程中曾得到北京劇裝藝術家尹元貞大師和同好于英麗女士的幫助，在此致謝。

張耀笳

公元1989年5月29日

於北京海淀

中國傳統京劇服裝

中國傳統京劇服裝道具，早在形成之初就已有了完整的體系和嚴格的規矩。演員之外有四值交場及六場通透。四值交場是指衣箱、砌末、檢場、上下場的管理人員。六場通透指的是大衣、二衣、旗包、盔箱、檢場、場面的管理人員。而大衣箱、二衣箱、旗包、盔箱就基本的盛下了所有的戲裝和道具。過去，宮廷和民間的戲班多備這些戲裝道具。宮廷的戲裝道具要比民間的更為繁富華貴，但基本上是沒有差別的。

另外，還有單分三衣箱、靴鞋箱和把子箱的。

大衣箱裏裝的主要是帶水袖的戲衣，有蟒、開氅、褶子、鶴氅、官衣、帔、道姑衣、茶衣、袈裟。此外還有不帶水袖的法衣和女道背心等。

蟒和靠是非常正式的戲衣，用得也多，講究十蟒十靠，即十種顏色的蟒靠俱全。這十種顏色就是通常講的上五色（紅、綠、黃、白、黑），下五色（粉紅、湖色、寶藍、紫、古銅或秋香）。十蟒十靠指的是男角用的。另外還有五件女蟒。

大衣箱有兩只，分上首箱和下首箱。上首箱裝蟒、帔、官衣等，下首箱裝富貴衣、開氅、褶子、鶴氅等。擺放要有一定的次序，不能亂。譬如蟒的次序，第一件是天官和加官穿的紅蟒，第二件是財神穿的綠蟒，第三件才是皇帝穿的黃蟒。

二衣箱裏裝的是武服。也有上首箱和下首箱兩只。上首箱裝靠、箭衣等，下首箱裝抱衣褲和其他武打衣褲。

另外還有三衣箱的。裝水衣子、胖襖、彩褲、護領等。

旗包箱內裝所有的道具。

盔頭箱內裝所有的盔頭、髯口和髮。

靴鞋箱裝靴鞋。

把子箱裝刀槍把子。

一、戲衣

蟒

蟒是戲中帝王將相，后妃女官的官服。其式樣是緞製圓領袍服，大襟肥袖，有水袖。上綉龍、鳳、日月、雲彩、八寶等圖案。下擺及袖口綉有海水江崖（又叫水脚），象徵江山社稷。兩側有花擺。穿著時佩玉帶。

蟒是最早江南民間戲班中使用。清朝乾隆皇帝南巡時發現，帶回北京，京劇中才開始使用。

蟒有男蟒，女蟒，改良蟒之分。蟒的顏色和圖案又是角色身份，境遇和性格的象徵。

男蟒長及足，過去的尺寸是固定的，為四尺四寸。現已改舊制，按伶人的體形身高做蟒。男蟒為上、下五色。較多用是上五色。

黃蟒是皇帝的官服。《金水橋》中的

李世民，《逍遙津》中的漢獻帝，《斬黃袍》中的趙匡胤等都穿黃蟒。另外，畫黃臉的淨行角色也有穿黃蟒的，如《大報仇》中的黃忠。

紅蟒用的較多，強王、狀元、駙馬和其他高官多用。《黃鶴樓》和《甘露寺》中的劉備，《鏢美案》中的陳世美，《連環套》中的梁九公，《法門寺》中的劉瑾都穿紅蟒。著名京劇表演藝術家侯喜瑞，為劉瑾特制製太監蟒。

綠蟒多是忠勇的紅臉漢子穿用。三國戲中的關羽和關平，《陸安州》中的陸登，《二進宮》中的楊波等都穿綠蟒。

白蟒和粉紅蟒多用於年輕的生旦角色，顯得俊美英武。小生戲裏，《羣英會》中的周瑜、《白門樓》中的呂布；武生戲裏，《黃鶴樓》中的趙雲、《葭萌關》中的馬超；老生戲裏，《轅門斬子》中的楊延昭、《風波亭》中的岳飛都穿白蟒。

白蟒還做孝服，《造白袍》中的張飛為關羽戴孝，《連營寨》中的劉備哭靈等都穿白蟒。一向穿黑的包拯，在《鏢判官》中下陰曹一場戲中改穿白蟒，表示陰陽顛倒。

黑蟒為性格耿直，畫黑臉的淨行角色穿用。如張飛，包拯穿獨龍黑蟒，項羽，尉遲恭，薛剛等多紮靠披黑蟒。披蟒也是蟒的一種。大都是左臂有袖，右臂露甲。用手點將發令，臨陣交兵為多。

男蟒（紅）《甘露寺》
劉備 裝束 之一：正面

男蟒（白）《轅門斬子》楊六郎 装束

男蟒（黑）《鋤美案》包公 裝束

女蟒（藍）《趙氏孤兒》莊姬公主 裝束

旗蟒（紅）《四郎探母》
公主 裝束 之一：正面

女蟒似男蟒，尺寸短一寸多，約為三尺一二。長僅及膝，兩側無擺。穿時上披雲肩罩網鬚。女蟒以紅、白兩色為多。《貴妃醉酒》中的楊貴妃、《楊門女將》中的穆桂英都穿紅蟒。《別宮祭江》中的孫尚香因拜祭劉備身穿重孝而用白蟒。此外；《花果山》中的孫悟空、《瓦岡寨》中的程咬金都穿女蟒，意在表現兩個角色的滑稽形象。

老旦蟒似女蟒，但無波浪花邊，正身綉團龍或團鳳，下綉海水。穿時繫玉帶，不加雲肩。老旦蟒是老旦行角色中飾演太后、皇后和年老的女臣的官服。以香色為主，又叫香色蟒。《打龍袍》中的李太后乃一朝國母，穿黃色老旦蟒。《甘露寺》中的國太、《楊門女將》中的佘太君都穿香色蟒。

改良蟒是在三十年代後期出現的，是由周信芳和馬連良二位京劇藝術家改良的。其式樣和用法同蟒，已是簡化了圖案和紋飾。馬連良演《甘露寺》中的喬玄就穿的是改良蟒。