

刘月美◎著

ZHONGGUO

KUNQU ZHUANGBAN YISHU

中国昆曲装扮艺术

上海辞书出版社

刘月美◎著

上海辞书出版社

中国昆曲装扮艺术

尚长荣

图书在版编目(CIP)数据

中国昆曲装扮艺术/刘月美著. —上海:上海辞书出版社,
2009. 12

ISBN 978 - 7 - 5326 - 2977 - 0

I. 中... II. 刘... III. ①昆曲—化装②昆曲—服装—(戏剧)
IV. J825.535

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 204400 号

责任编辑 王圣良

助理编辑 胡欣轩

装帧设计 何香生

中国昆曲装扮艺术

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海辞书出版社

(上海陕西北路 457 号 邮政编码 200040)

电话: 021—62472088

www.ewen.cc www.cishu.com.cn

常熟文化印刷有限公司印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 15 字数 491 000

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5326 - 2977 - 0/J · 140

定价: 38.00 元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换

联系电话: 0512—52219025

序 一

为纪念上海市戏曲学校建校 55 周年和上海昆剧团建团 30 周年,戏曲舞美学者刘月美同志撰写了《中国昆曲装扮艺术》一书。

提到昆曲,人们很自然地就会想到它的文学性、舞蹈性、歌唱性、表演性,就会想起魏良辅创造的“水磨腔”、梁伯龙的《浣纱记》,眼前会浮现出昆曲大师俞振飞的书生形象和他那动听的优美唱腔,但却很少有人会注意到昆曲演员在舞台上的装扮和穿戴。

昆曲的折子戏有几千折,常演的也有几百出。而每一出戏里的各种人物就有各种不同的打扮和穿着,俗话说:“人要衣装,马要鞍辔”,因此,昆曲戏中的装扮艺术就极为丰富多彩,许多著名艺术家除了精彩的表演、演唱艺术外,还有就是那让人眼前一亮、久久不能忘怀的衣着打扮。梅兰芳的雍容华贵,马连良的“三白”,俞振飞的潇洒俊俏,都和他们在舞台上光彩夺目的“打扮”分不开。可以这么说,每一位著名的艺术家都有着一套与众不同、绚丽多采的“装扮艺术”,可见戏曲的装扮,在整个戏曲演出中是何等的重要。

我记得小时候学戏,老师除了拍曲教身段外还会给学生一一点明这个角色应该穿什么服装、戴什么盔帽、穿什么鞋子等,特别讲究的老师还会叮嘱学生什么颜色、什么花样是符合这个人物的。同时还常常警告学生不要乱穿乱戴,在戏曲界有句重要训诫:“宁穿破不穿错。”可见我们的前辈在穿戴上是极其严肃认真的。

在我的印象中,几乎每一位著名的艺术家身边总伴随着出色的“穿戴”专门家,他们精通衣饰盔帽,博古论今无一不晓,在操作上个个身怀绝技,不仅使演员在表演上“得心应手”,无后顾之忧,还能让演员在舞台上大增光彩。戏曲艺术是一门综合性很强的艺术,而“装扮艺术”就是戏曲

中不可缺少的但又容易被忽视的一门艺术。

毋庸讳言,在当前戏曲界,尤其是京昆界中,“装扮艺术”的传人呈现出比较紧迫的危机,应该引起足够的重视。

幸好著名舞美专家幸熙老师的优秀传人刘月美同志在长期的实践中孜孜不倦、默默耕耘,艰苦地从事戏曲舞台表演中角色穿戴的“衣箱艺术”的研究工作,不断地丰富和积累了大量宝贵的资料。

我相信,这本《中国昆曲装扮艺术》一书的问世,定会对今后培养昆曲装扮艺术接班人起到很大的推动作用,就是对广大的昆曲演员和爱好昆曲艺术的志士仁人来说,也是一部求之不得的好书、好教材。目前全国昆曲界正在全力抓传承工作并在此基础上更好地进行发展,相信亦会产生良好的作用。

我愿借此机会衷心地感谢刘月美同志为中国昆曲装扮艺术的传承与发展所作出的重要贡献。

蔡正仁

2009年3月18日

注:蔡正仁,生于1941年,昆曲演员。第八、九、十届全国政协委员,文化部振兴昆剧指导委员会委员,中国昆剧研究会、中国戏曲表演学会常务理事,中国戏剧家协会理事,上海市艺术教育委员会顾问,上海京昆艺术发展咨询委员会副主任,原上海昆剧团团长。

序 二

昆曲艺术唱腔清柔华丽,表演细腻飘逸、唯美典雅,在戏曲表演、装扮各个方面都达到了极高境界,并对京剧、越剧、川剧等剧种的形成发展有过直接影响。张庚、郭汉城编著的《中国戏曲通史》把戏曲化装造型称为“装扮艺术”。装扮艺术具有悠久的历史文化渊源,早在康熙年间,昆曲装扮便成为较完美的人体塑形方式,以后随着昆曲装扮艺术的发展,昆曲艺术逐渐构成了表演与装扮并重的格局,昆曲装扮也成了昆曲艺术价值构成的重要组成部分。

但是长期以来,人们往往只关注戏曲表演、戏曲音乐的传承和人才的培养,对戏曲装扮艺术的传承与后继人才的培养却重视不够。我在上海京剧院工作期间,鉴于此项工作的重要性和紧迫性,曾有意推进这方面的工作,但由于种种原因,成效甚微。近几年,上海戏剧学院戏曲学院主动承担社会责任,开办了戏曲容装专业,培养了一批戏曲装扮艺术的接班人。刘月美老师为戏曲舞美专业人才培养和教材建设作出了积极的努力,她撰写的《中国昆曲装扮艺术》作为戏曲舞台美术资料整理和研究方面的专著,对于促进昆曲装扮艺术的传承、昆曲舞台装扮的规范都具有积极的作用。

戏曲的装扮艺术是一项技术含量很高的工作,从业人员要熟悉戏,能“抢场”、“赶场”;要“扮得对”,更要“扮得好”。传承有经验的“盔箱”、“衣箱”和化妆技师的操作技能、折叠收藏技术也是戏曲装扮艺术传承的重要内容,总结和传承年事已高而经验丰富、技术超群的舞台老技师的经验与绝技显得十分重要而紧迫。这方面工作亟待进一步加强。

《中国昆曲装扮艺术》一书的出版是装扮艺术研究和实践的一个新

的成果,将促进装扮艺术实践和资料的抢救、使用工作的进一步开展。我们希望有更多的同仁关心、支持这项工作,使戏曲装扮艺术得到更好的传承。

徐幸捷

2009年7月1日

注:徐幸捷,生于1947年,上海戏剧学院戏曲学院院长,上海戏剧学院附属戏曲学校校长,上海青年京昆剧团团长。

序 三

昆曲的装扮艺术,既有自身的独到之处,又是构成整个戏曲艺术审美链中的一个环节。如果从视听艺术的角度来衡量它,装扮艺术所传达的视觉语汇中不仅仅是“唯美”,还有文化认知的重要因素和舞台情节展现作用。昆曲作为世界非物质文化遗产,近六百年的存在,可以说奠定了中国戏曲装扮艺术的基本走向。从最常规的角度看,这些传递着古老信息的服饰与装扮,首先具有强烈的身份表达功能,其次为对中国传统文化中基本礼仪规范的表达。民间素有“以貌取人”之旧习,它表明了人们对生活中的一些社会属性的认知规则,时至今日仍不能革除,代表了生活中不以人意志为转移的一种“有意味的存在方式”。

而服饰装扮在生活或戏剧中所起到的“戏剧性”般的作用,却古已有之。《史记·滑稽列传》记载了一个“优孟衣冠”的故事。讲的是楚相孙叔敖死后,儿子很穷,有一个叫孟的杂戏艺人穿戴了孙叔敖的衣冠去见楚庄王,楚庄王受到感动,封了孙叔敖的儿子。这是一个服饰装扮对关键事情所起到的逆转功能的很好实例。可以说,在任何时代,服饰与穿戴都代表着一些确定或不确定的文化信码,除了最本体地表明某些特定身份和地位外,还代表着一份神秘,外延性空间很大。而在观看传统昆曲艺术时,这种直观的穿戴除了表达着一定戏剧内容外,更具有一种把重要的历史文化信息,转变成一种艺术的审美过程之作用,可见装扮艺术在传统昆曲艺术乃至整个戏曲艺术中是何等的重要。

当然,刘月美女士通过字里行间还传达了更多的信息。就是间接地为那些不见经传,也无名气,却身怀“绝技”的昆曲舞台后面的、由一个个穿服装的、戴盔头的、贴片梳头插花的老师傅们构成的“装扮”群体来树碑立传。正是这些师傅们以及他们的师傅,乃至上溯到更远时代里的那

些前辈,是他们那双灵巧的手,那些朴素而又智慧的创造,那些宝贵经验的积累,才使得这些精湛的服饰、装饰、道具得以更加丰富和唯美,并通过演出前在表演者身上“一折”、“一掏”、“一勒”、“一捋”的大小尺寸拿捏、高低、长短与松紧程度的把握,使得昆曲艺术得以完美地体现,延绵至今,为这个时代留下一份宝贵的财富。

今天我们在大力提倡并努力实践着对传统昆曲艺术的传承。而在这个过程中,传统服饰的规范与保持也是重要的一环。业界有“宁可穿破,不可穿错”之说法,可见装扮正确与规范的重要性。但以往这些舞台经验都是存在于每一位从业者的大脑中,完全靠师傅传徒弟的做法来延续这种经验和知识。从今天角度看,这种方式易失和走样,也不便在更广阔的领域传播,而这本《中国昆曲装扮艺术》以精确的文字记载和详尽的内容铺陈,把一种观念上的经验传播变为可视和可读的永存方式,意义已超出了为演出服务的范围,将在整个保护与传播昆曲艺术的过程中,起到应有的作用,实在是一件令人感到高兴之举。

郭 宇

2009年8月31日

注:郭宇,生于1958年,上海京昆艺术中心副总裁,上海昆剧团团长。

目 录

序

一、昆剧十门脚色	1
二、开场戏	8
《跳魁星》	9
《跳加官》	9
《男加官》	9
《女加官》	10
《跳灵官》	10
《跳财神》	11
《报台》	11
《三星上寿》	12
《大赐福》	13
《天官赐福》	14
《八仙上寿》(《仙聚》)	15
《财源福臻》	17
三、传统折子戏	20
《单刀会》	20
《训子》	20
《刀会》	22
《马陵道·孙诈》	23
《不伏老·北诈》	24
《昊天塔·五台会兄》	25
《西游记》	27

《认子》	27
《胖姑》	28
《借扇》	29
《升平宝筏·北钱》	30
《安天会·偷桃盗丹·大战》	31
《四声猿·打鼓骂曹》	34
《吟风阁·罢宴》	35
《荆钗记》	37
《绣房》	37
《参相》	38
《见娘》	39
《开眼》	40
《上路》	41
《钗圆》	42
《白兔记》	43
《赛愿》	43
《养子》	45
《送子》	45
《出猎》	46
《回猎》	47
《琵琶记》	47
《南浦》	48
《辞朝》	49
《吃糠》	50
《赏荷》	51
《卖发》	52
《盘夫》	52
《廊会》	53
《书馆》	54
《描容》	54
《别坟》	55
《扫松下书》	56
《金印记》	56

《不第》	57
《投井》	58
《归家》	58
《荣归》	59
《金圆》	60
《牧羊记》	61
《小逼》	61
《望乡》	62
《寻亲记》	63
《出罪》	64
《府场》	65
《饭店》	66
《茶访》	66
《连环记》	67
《起布》	68
《议剑》、《献剑》	68
《问探》	70
《小宴》	71
《大宴》	72
《梳妆》	73
《掷戟》	74
《绣襦记》	75
《乐驿》	76
《卖兴》	77
《当巾》	77
《打子》	78
《收留》	79
《教歌》	80
《莲花》	81
《剔目》	82
《古城记·古城》	83
《三国志·挡曹》	85
《西川图·三闯》	87

《西川图·负荆》	88
《草芦记·花荡》	90
《霄光剑》	91
《闹庄》、《救青》	91
《功宴》	92
《幽闺记》	93
《踏伞》	94
《请医》	95
《拜月》	95
《千金记》	96
《起霸》	96
《鸿门》	97
《撇斗》	99
《追信》	100
《拜将》	101
《别姬》	102
《八义记》	103
《评话》	103
《闹朝》	104
《扑犬》	105
《南西厢记》	106
《游殿》	107
《惠明下书》	108
《寄柬》	109
《跳墙·着棋》	110
《佳期》	111
《拷红》	112
《长亭》	113
《宝剑记·夜奔》	114
《浣纱记》	116
《回营》	116
《打围》	117
《拜施》	118

《分纱》	119
《寄子》	120
《合纱》	121
《泛舟》	122
《祝发记·渡江》	123
《双珠记》	124
《卖子》	124
《投渊》	125
《鮫绡记·写状》	127
《鸣凤记》	128
《辞阁》	128
《嵩寿》	130
《吃茶》	131
《夏驿》	132
《写本》	133
《斩杨》	133
《醉易·放易》	135
《牡丹亭》	136
《闹学》	137
《劝农》	139
《游园·惊梦》	140
《堆花》	141
《寻梦》	144
《离魂》	145
《花判》	145
《拾画·叫画》	147
《问路》	148
《硬拷》	149
《紫钗记》	150
《折柳》	150
《阳关》	151
《邯郸记》	152
《扫花》	152

《三醉》	153
《番儿》	154
《云阳》	155
《法场》	156
《仙圆》	158
《南柯记》	159
《花报》	160
《瑶台》	160
《义侠记》	162
《打虎》	163
《游街》	164
《戏叔·别兄》	165
《挑帘·裁衣》	166
《狮子楼》	166
《杀嫂》	167
《彩楼记》	169
《拾柴》	169
《泼粥》	170
《评雪辨踪》(上海昆剧团演出本)	171
《金雀记》	172
《觅花》	173
《庵会》	173
《乔醋》	174
《醉圆》	175
《鸾钗记》	176
《拔眉》	176
《探监》	177
《玉簪记》	178
《茶叙》	179
《琴挑》	179
《问病》	180
《偷诗》	181
《秋江》	181

《钗钏记》	182
《相约》	183
《讲书》	184
《落园》	184
《讨钗》	185
《大审》	185
《双红记·青门》	187
《狮吼记》	189
《梳妆·跪池》	189
《游春》	190
《三怕》	191
《红梨记》	192
《亭会》	193
《花婆》	193
《醉皂》	194
《水浒传》	195
《借茶》	195
《刘唐》	196
《杀惜》	198
《活捉》	199
《金锁记》	200
《羊肚》	200
《斩娥》	201
《惊鸿记·太白醉写》	203
《疗妒羹·题曲》	204
《翠屏山》	205
《交帐》	206
《送礼》	206
《酒楼》	207
《反诳》	208
《杀山》	208
《盗坟》	209
《偷鸡》	210

《雁翎甲》	212
《盗甲》(上海昆剧团演出本)	212
《望湖亭·照镜》	214
《蝴蝶梦》	215
《扇坟》	216
《说亲》	217
《回话》	218
《劈棺》	219
《一捧雪》	220
《换监》	220
《代戮》	222
《审头》	223
《刺汤》	223
《祭姬》	226
《人兽关·演官》	227
《永团圆》	228
《击鼓》	228
《堂配》	229
《占花魁》	23
《劝妆》	23
《湖楼》	23
《受吐》	23
《独占》	23
《风云会·送京》	23
《风云会·访普》	23
《清忠谱·五人义》	23
《万里缘·打差》	24
《千钟禄》	24
《草诏》	24
《八阳》	24
《搜山》	24
《打车》	24
《麒麟阁》	24