

梨园霓裳

韩青
著

河南文艺出版社

梨园霓裳

韩青
著

河南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

梨园霓裳/韩青著. —郑州:河南文艺出版社, 2013.1
ISBN 978-7-80765-800-9

I. ①梨… II. ①韩… III. ①古代戏曲-服饰文化-研究-中国 IV. ①J821.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第011260号

选题策划 陈杰
责任编辑 杨莉
责任校对 李培勇
书籍设计 陆智昌

出版发行 河南文艺出版社
本社地址 郑州市鑫苑路18号11栋
邮政编码 450011
本社网址 <http://www.hnwyCBS.cn>
电子信箱 master@hnwyCBS.cn
售书热线 0371-65379196
承印单位 河南大美印刷有限公司
经销单位 新华书店
纸张规格 710毫米×1010毫米 1/16
印张 16
字数 186 000
版次 2013年1月第1版
印次 2013年1月第1次印刷
定价 38.00元

版权所有 盗版必究

图书如有印装错误, 请寄回印厂调换。

案头雅赏
戏韵悠长

马金凤

二〇一二年十月二日

序

戏曲是传统中国社会最为普及化、最具代表性的一种文化娱乐形式，从江湖到庙堂，从宫廷到民间，家传户诵，引人入胜，成为中华民族艺术百花园中的奇葩，也是世界认识中国的一个独特视窗。

其中，一个颇具艺术魅力的组成部分，也是戏曲审美客体最为直观的外在形式，要属俗称“行头”的传统戏曲服饰了。戏曲服饰以其具有特定程式与寓意的图案纹饰，采用特有的面料、材质及刺绣等手法，充分表现于蟒、帔、靠、褶、衣、冠、巾、靴之中。这些服饰的纹样装饰适用于一切古典剧目，覆盖了封建社会上中下各个社会阶层，无论是帝王将相，还是英雄好汉，又或者是贫贱困苦的劳动人民，它都能将人物形象和戏曲内容紧密结合并诠释得淋漓尽致，充分表现了戏曲服饰所独有的艺术概括力，这在世界戏剧服装史上是一项非凡的创造。

一般说来，戏曲主要是写意的艺术，体现的是浪漫主义和象征主义；然从某种程度上讲，又具有写实的特色，体现着现实主义的意蕴。戏曲服饰，可以说是源于生活服饰，又并非生活服饰，妙在似与不似之间，具有很高的文化价值和艺术感染力。这就要求它必须借鉴历史或现实生活中的服饰规制，然后加以自由的想象和艺术的创造，从而更好地服务于典型人物形象的塑造和艺术精神的表达。

正是基于这一认识，本书虽以传统戏曲服饰艺术为讨论对象，但也脱离不了传统的服饰源流与戏曲演变，所以作者用了相当的篇幅在

戏曲史和服饰史上面，目的就是用叙述相关历史的方式来说明戏曲服饰的容纳性和创造性，从而大大拓展了戏曲服饰艺术研究的内涵和外延。

“戏曲无图，便滞不行。”在戏曲的发展过程中，有一个文化现象是必须注意的，那就是宋明时期非常盛行的戏曲版画。这些版画以图画的形式记录了大量戏曲故事，再现了戏曲服装、道具、舞台布景等元素，是古代戏曲和服饰的完美记录，成为我们了解传统戏曲和戏曲服饰艺术最直观的影像。明代是戏曲版画的辉煌时期，当时全国主要出版中心金陵、苏州、杭州、徽州、建阳等地都有专业的“雕龙手”和版画书坊，并形成了不同的流派风格。其中最为著名的是徽州歙县虬村的黄氏刻工，刀工精湛，技艺超群，留下了众多既高雅又通俗的作品；其他如福建建阳刘氏乔山堂、熊氏种德堂，金陵唐氏富春堂、世德堂、文林阁和陈氏继志斋，苏州宁致堂，杭州夷白堂等。本书择其代表性的版画作品加以介绍，图文并茂，使读者“索象于图，索理于书”，既了解传统戏曲服饰的结构和艺术之美，又欣赏了戏曲版画的古典美和书卷气，于典雅中再现，于悦读中普及，从中亦可见作者的妙思和杰构。

苏东坡读书，有所谓“八面受敌法”，即从多角度读书。本书的写作，涉及戏曲史、服饰史、戏曲服饰艺术还有戏曲版画，可以说是多角度写作，用有限的篇幅，尽量容纳更多的信息给读者，也是一个不错的写作方法。本书前有“楔子”，然后是四大板块，可谓“一本四折一楔子”，正与元杂剧的剧本体制相合，堪称一种天然的匠心。

韩青女士出身戏曲世家，自幼受到艺术的熏陶，及长，又接受系统的艺术设计专业教育，然后经过长期的装帧设计和编辑策划工作实践的积累，选择戏曲服饰艺术作为研究对象，可谓风行水上，自然天成；数年苦修，数月笔耕，终成大作，付梓在即，实属可喜可贺。作为同事，得以先睹为快，除了上述认识和特点外，我感觉还有两点印象深刻：一是本书的体裁，没有选择学术专著的章节体，而是采取了适合广大读者阅读的随笔体，短小精悍，活色生香，融学术性、知识性、趣味性于一体，不失为传统文化传承、传播的一种有效手段；二是本书的形式，图文并茂，美不胜收，令人大饱眼福，不忍释卷。而这恰恰体现了作者作为一个资深编辑和装帧设计师的职业特点，这也正是我乐于向读者朋友推荐本书的初衷。希望本书能成为广大读者认识传统戏曲、传统服饰、传统戏曲服饰的一个初阶，也希望能成为作者进一步探访戏曲服饰艺术宝山的一个新的起点。

郭孟良
壬辰孟秋于中州

目 录

楔子 1

一 红氍毹上 5

梨园和戏曲 6

有故事的歌舞剧 10

院本 14

《录鬼簿》 18

关汉卿 22

未清醒的统治者 26

南戏 30

朱有燬的 31 种杂剧 34

杜丽娘与汤显祖 38

明传奇始末 42

勾栏争唱孔洪词 46

四大声腔 50

清代地方戏曲 54

李渔·戏班 58

宫廷戏班 62

徽班进京 66

戏楼·戏园 70

梅兰芳 74

豫剧·马金凤 78

二 故国衣冠 83

服饰 84

垂裳而天下治 88

十二章服 92

商人装束 96

君子佩玉 100

西周的几款服装 104

胡服骑射 110

几种材质和纹样 114

冠 118

西周到秦汉时期的女装 124

源自头饰的姓氏 128

胡化的年代 132

以色彩纹样定等级 138

收拾旧衣冠 144

又是一番新气象 150

三 梨园霓裳 155

衣箱 156

被网开一面的服饰 160

文武官服 164

男女休闲装 168

衣 172

盔头和戏鞋 178

纹饰图案 182

纹饰用法 186

色彩规律 190

四 案头雅赏 193

戏曲版画 194

《白兔记》 198

《杀狗记》 204

《蜃中楼》 210

《西厢记》 216

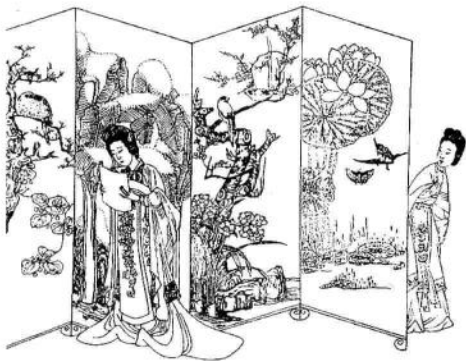
《义侠记》 224

《幽闺记》 230

《燕子笺》 236

《风筝误》 242

楔子

清代的升平署，位于今天北京市南长街南口路西，是专门掌管宫廷戏曲演出活动的机构。

升平署内藏有戏剧剧本、戏剧档案、戏衣、道具等。清代末年的慈禧太后是一个戏迷，她对戏曲的热爱使京剧得到了迅速发展，同时也培养了很多著名的艺人，如谭鑫培、王瑶卿、杨小楼等。在《清慈禧太后五旬万寿拟置行头折底》的奏折中，我们可以看到升平署的规模和气派。这是慈禧太后五十大寿时管理戏剧道具服饰人员的奏折，为的是添置演戏的行头，折子里说：“老佛爷五旬大寿，奴才查得行头等项，已破旧不堪，叩恳请老佛爷格外施恩，赏添行头等项，恭列于后：各色缎绣男蟒二十二件，各色缎绣女蟒十二件，福禄寿三色缎绣蟒四十八件，红十六件，黄十六件，绿十六件。以上成做行头之项，奴才不敢自专，请示教导，如蒙恩准，交内务府大臣着交堂上办理。”《清升平署志略》更详细地记载了这个皇家戏班的庞大家底，演出服装有蟒服、靠、氅衣、褶子、帔、官衣、太监衣、道姑衣、八仙衣、福禄寿仙衣、僧衣、富贵衣等大约四万件。其中男蟒 1292 件、女蟒 443 件、开氅 2047 件、道袍 2115 件、官衣 419 件、男靠 414 件、女靠 28 件。这种规模，不是一般的商业戏班能赶得上的。

商业演出的戏班，戏衣行头是戏班实力的体现，戏班档次的高低，跟戏衣行头的数量和质量有很大关系。慈禧太后的戏班规模宏大，实力雄厚，其戏衣色泽鲜艳、质地考究、图案纹饰描龙绣凤花团锦簇，是华贵亮丽的代表，质料除了民间常用的布、绫、绸、缎之外，还有云锦、漳绒等贵重的丝织品。

不论是慈禧太后的戏班，还是商业演出的戏班，服装行头是戏班的实力，也是演好戏剧的关键。那么，我们就来看看戏曲服饰的艺术，看看它在戏曲演出中的重要作用，顺便，我们也了解一下传统服饰源流，探知几近千年的戏曲发展史。

晚清时期的北京戏园

清升平署

「二」——红氍毹上

梨园和戏曲

一千多年前的唐朝有一个专门教授歌舞技法的学校，称为梨园，后来梨园也成为戏曲艺术的一个代称。

一千多年前的梨园，具体位置今天我们已经找不出来了。它或者在西安市东南隅的曲江池附近，或者在著名的大明宫附近，又或者在临潼县的秀岭峡，岁月的沧桑让这座著名的园林从物质形态上消失了，但是它的内容却流传下来，影响着今天人们的生活。

李隆基是一个热爱歌舞的皇帝，而且颇有研究，他常常在梨园内观看演员们训练，稍有发音不对的，他都能立刻指出来，并示范以正确的声音。他把大批专业人员豢养在梨园内，排练歌舞，演员们被分为坐部、立部、小部、男部、女部等，坐部是高级演员团体，立部是一般演员团体，小部是儿童演员团体，他们深研舞蹈乐曲，以供皇帝和贵族们娱乐。

唐中宗李显在皇家禁苑中划分土地种植果木，有桃园、枣园、桑园、梨园等，这些园子里有亭台宫殿以及球场等娱乐休憩场所，专供皇家贵族休闲使用。李隆基挑中梨园作为他排练演出的基地，声势浩大，以至于流传千年，使这一行业被冠以梨园之名，自己也成为行业鼻祖，这恐怕是他没有想到的。