

戏曲导演应该熟悉衣箱艺术

王文洋

新乡广播电视台

[摘要]导演艺术是综合艺术，应该熟悉舞台上的一切，不见得哪个门类都是专家，但是一定都要有涉猎，不能闹笑话。拿戏曲艺术来说，历史上本来没有导演，现当代的戏曲导演艺术家大多是戏曲演员出身，深谙戏曲规律。但是，随着大量影视话剧导演也从事戏曲的编创，很多问题暴露了出来，戏曲衣箱就是其中之一。

[关键词]戏曲导演；衣箱艺术；戏曲艺术

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.1130

戏曲艺术，最显著的特点就是程式化。这一整套艺术程式，标志着戏曲艺术独特的审美价值。而这套程式，不仅表现在唱、念、做、打之中，戏曲衣箱也在其范畴。如果导演不懂戏曲程式，不懂衣箱，如何能驾驭戏曲艺术呢？本人从事导演工作20余年，也曾在衣箱方面有过教训。

首先了解什么是衣箱。戏曲舞台上的服装，道具，化妆等统称衣箱艺术。戏曲界有句名言：宁穿破，不穿错。而我在豫剧王派新版《必正与妙常》中就犯了错。

豫剧《必正与妙常》是豫剧王派创始人王素君先生代表作，其他剧种唤作《玉簪记》，男主人公潘必正是小生行当。其中，在秋江、赶舟、琴挑等章节中，小生应该穿褶子，而“送经”一节因为在内宅，可以穿对帔。而我在创作中，为了小生的现代美，全场用的都是对帔，而且是一折一个颜色，美是美了，却犯了宁穿破、不穿错的毛病。再比如，这个戏的女主人公是妙常，身份是尼姑，在戏曲中，尼姑身份道姑打扮并不罕见，比如《桃花庵》中的陈妙善等，这都是为了戏曲之美。但是美要符合人物身份，包括京剧在内的很多剧种中，陈妙常这个尼姑戴的都是正凤，差之一毫，谬之千里，一个尼姑焉能戴代表皇家贵妇身份的正凤？文化，需要引导，导演不懂衣箱，传递的就是错误的信号，观众如何能感悟到真正的民族艺术？

戏曲的服饰本身就是一门艺术。以京剧四大名旦、四大须生为代表的戏曲大师们，都非常重视舞台服饰。他们的每一种服饰几乎都是经过了精心的构思，从设计到制作都是极为考究的，所

以都自成一格，给观众留下了极为美好、深刻的印象。比如京剧马连良先生的马派八卦衣，豫剧马金凤先生的马派凤冠，再比如京剧小生大师俞振飞先生特别重视小生服饰的创制和改革。在小生的青裙子上绣花，就是他第一个设计出来运用到舞台上去的。

戏曲向来采用“衣箱制”，以有限的服装，巧妙地表达几千年的历史故事和人物。按照角色行当、人物身份、剧情需要在服装运用上制订了一定的穿戴制度和规矩。几百年来，经过一批批有革新精神的艺术家不断改革创新。使戏曲服装从各个方面日益精致和丰富。下面，从传统剧目角色分配来说明应该如何正确穿戴运用衣箱。

一、《秋江》

(一) 剧情介绍

书生潘必正落第归来，在姑母庵堂中复读功课，与尼姑陈妙常相爱，私定终身，后被姑母发现，逼往赴科考。妙常闻讯，秋江赶舟，老艄公窥破内情，故意以抬高船价、拖延开船时间与之戏耍。但等陈妙常登船，艄公则助人为乐，奋力划船，帮助陈赶上潘必正。昆剧《玉簪记》分《茶叙》，《琴挑》，《问病》，《偷诗》，《姑阻》，《失约》，《催试》，《秋江》八折。《秋江》可单折演出。

(二) 角色穿戴

陈妙常（旦）：俊脸，梳古装头，戴道姑巾，穿月色（或粉色）花褶子，水田纹坎肩，白绣花裙，彩裤，系绦子，着彩

鞋，持云帚。艄公（丑）：勾老丑脸，戴白发髻，草帽圈，挂白四喜髯，穿茶衣（挽袖），扎蓝小腰，包着古铜彩裤（挽裤腿）白布袜、草鞋，持篙，拿船桨。潘必正（生）：俊扮，戴小生巾，穿蓝色（或绿色）花褶子，穿高靴，拿扇子。

二、《游园惊梦》（昆剧）

(一) 剧情介绍

选自《牡丹亭》，著名戏剧家汤显祖名作，被誉为我国浪漫主义戏曲的巅峰之作。《牡丹亭》为昆曲经典，有《闹学》《游园》《惊梦》《寻梦》《离魂》《花判》《拾画叫画》等折。其中《游园》《惊梦》可单独演出。

(二) 角色穿戴

杜丽娘（闺门旦）：俊脸，梳大头，戴点翠头面，皎月绸巾满包头。穿皎月帔、白绣花马面裙、白彩裤，披红斗篷，持团扇。

春香（花旦）：俊脸，梳抓髻头大辫子，穿绣花袄、裤、小坎肩，系腰巾，着彩鞋。

柳梦梅（巾生）：俊脸，戴桥梁巾，穿花褶子、彩裤、黑厚底靴。

梦神（老生）：俊脸，戴老生巾，挂白满髯，穿员外帔，衬褶子，打大腰包，着彩裤、黑厚底靴持小圆镜。

杜母（老旦）：俊脸，戴黥网子，包老旦冠，戴勒子、秋香绸条，穿秋香帔，衬褶子，穿墨绿裙、福字履。

花判（净）：勾脸，戴判官纱帽，搭红绸双彩球，挂红乳髯，插红耳毛”植判”，穿绿官衣、红彩裤、黑厚底靴，持牙笏。

十二月花神：

正月梅花：男花神（何逊）俊脸、戴学士巾，穿学士官衣、系绦子，着彩裤，黑厚底靴。

女花神（寿阳公主）：俊脸，梳古装头正髻、戴水钻大正凤、草花、穿宫装、彩裤、彩鞋（男女花神均手持梅花一支）。

二月杏花（杨玉环）俊脸，梳大头，戴凤冠，穿红蟒，搭云肩，挂玉带，着白绣花裙、彩裤、彩鞋，持杏花。

三月桃花（杨延昭）俊脸戴方翅纱帽，挂黑三髯，穿白蟒，搭苦肩。挂玉带，着彩裤、黑厚底靴，持桃花。

四月蔷薇（杨丽华）：俊脸，梳古装头正髻，戴水钻正凤，持蔷薇花。

五月石榴（钟道）：勾脸，戴钟馗纱帽，挂红髯髯、红耳毛“植判”，穿红官衣，挂玉带，着红彩裤、黑厚底靴，持石榴花。

六月荷花（西施）俊脸，梳古装头正髻，戴水钻正凤，穿白花帔，衬褶子，穿白绣花裙、彩裤、彩鞋，持荷花。

七月凤仙（石崇）：俊脸，戴学士巾，挂黑三髯，穿蓝团花帔，衬褶子，穿彩裤、黑厚底靴，持凤仙花。

八月桂花（绿珠）：俊脸梳古装头正髻、戴水钻正凤，持桂花。

九月菊花（陶渊明）：俊脸挂黥三髯，穿蓝员外帔，衬褶子，着彩裤、厚底靴，持菊花。

十月芙蓉（谢素秋）：俊脸、梳古装头正髻戴水钻正凤，穿蓝花被、衬糟子、穿白绣花裙、彩裤、彩鞋，持芙蓉花。

十一月山茶（白居易）：俊脸、戴学士巾、挂路三髯、穿红帔、衬格子，着彩裤、厚底靴，特山茶花。

十二月伯（余大君）：俊脸包老县头扎秋香揭穿秋香城。村精平，享影绿机、所修子，持龙头拐杖、腊梅。

注：今十二月花神，全部由旦扮演。

三、《金玉奴》（《棒打薄情郎》）

(一) 剧情介绍

贫家女金玉奴搭救落魄书生莫稽后，二人结为夫妇。莫稽赴试，中得进士后，嫌玉奴父女出身微贱。莫稽乘舟赴任，行至江中，将玉奴推入水中，赶走金父。玉奴被江西巡按林润营救，收为义女。又帮助寻回其父。林润称有女，招莫稽为婿，二人洞房相会。金玉奴怒斥莫稽薄情负义，将莫稽棒打一顿后，交给义父法办。本剧花旦应工，唱做重头戏。京剧及全国各大剧种均有演出，豫剧中尤以牛淑贤、马莉版本为好。

(二) 角色穿戴

莫稽（小生）：俊脸，戴苦生巾，穿富贵衣、黑彩裤、白

布袜，拖鞋皮。第二场：穿青褶子，着福字履。第四场：戴方翅纱帽，穿红官衣，挂玉带，穿红彩裤、黑厚底靴。

金玉奴（花旦、闺门旦）：俊脸，梳抓髻头、大辫子（如全本，就包大头，便于赶场），插水钻头面、绢花，穿竹布彩裤（今演出日趋美化，改穿素色绸质袄裤），挂饭单，束四喜带，着彩鞋，持手绢，拿饭碗、筷子。第二场：去饭单、四喜带，（其他同上）。第四场：包大头、加戴红水钻头面、红绒花，穿红帔、白绣花裙。第五场：去红绒花、戴水钻头面，去红帔、穿青褶子，垂甩发。第八场：戴凤冠，穿红蟒，挂玉带、穿红绣花裙，罩红盖头。

金松（丑）：勾老丑脸、戴红缨帽、挂黥八字吊搭、穿外褂（清外褂反穿）白布袜、皂鞋，拿旱烟袋。第二场：戴帽头，穿茶衣，打腰包。第四场：戴黑罗帽，穿青褶子，系大带。第六场：戴员外巾，穿紫帔，持拐杖。

林润（老生）：俊脸，戴方翅纱帽或相貂，挂黥三髯，穿绿蟒，挂玉带，穿红彩裤、黑厚底靴。

林夫人（老旦）：俊脸，包黥老旦头，戴点翠小件，扎秋香绸，穿秋香老旦帔、墨绿裙、黑彩裤、福字履。

家院（老生）：俊脸，戴黑罗帽，挂黑三髯，穿黑褶子，系大带，穿黑彩裤、黑厚底靴。

报录（丑）：俊脸、戴黑罗帽，穿青褶子、黑彩裤、

四丫环（旦）：俊脸，梳抓髻头、大辫子，插水钻头面，穿绣。花袄裤、小坎肩，系腰巾子，着彩鞋。第八场：拿棒四根。

二船夫（杂）：俊脸，戴毡帽头，穿蓝布箭衣、红卒坎肩，系大带穿黑彩裤、黑薄底靴，拿船桨。

四衙役（杂）：俊脸，戴黑罗帽，穿青袍、黑彩裤、黑薄底靴。

天禧星（小生）：俊脸，戴方翅纱帽，搭红绸彩球，插金花，穿红官衣，挂玉带，着红彩裤、黑厚底靴，持云帚。

综上所述，以《秋江》《游园惊梦》《金玉奴》为例说明了戏曲人物按照行当和身份应该如何运用穿戴衣箱。新的时代，导演们都在对古老的戏曲艺术进行革新，但是万变不离其宗，守正才能创新，这个守正就是尊重传统，尊重艺术规律，尊重艺术程式，熟悉和运用好衣箱，才能当一名合格的戏曲导演。

参考文献：

[1] 蒋再. “箱馆”浅谈花鼓戏衣箱技术[J]. 艺海2018 (09)