

美如锦绣——京剧服装之褶子 □文/韩 波

京剧舞台上最常见的服装当数褶子。褶子样式丰富，变化多样，生、旦、净、丑各个行当都可穿戴，不同身份、不同阶层、不同性格的人物，不论高低贵贱、男女老幼皆能穿扮，是京剧服装中最为通用的便服。

褶子为长袍阔袖，宽松修长，简洁明快，色彩、纹样、刺绣丰富多彩，色彩上有红、黄、蓝、绿、古铜、秋香、黑、白等不同的颜色；纹样上有飞禽、走兽、花卉、蝴蝶、富有象征寓意的图案等；刺绣分平金绣、平银绣、圈金绣、绒绣等；面料分软、硬两种，软料为绉缎，硬料为大缎，还有普通的棉布料。

褶子习惯上分为花褶子、素褶子，有纹样刺绣的为花褶，华美秀丽；无纹样刺绣的为素褶，素净雅致，依据色彩纹样和角色行当不同，形成丰富多样的褶服样式。

■
《白蛇传》
剧照

一、款式汉服之美

褶子可分为男褶、女褶。男褶为大领、大襟右衽，阔袖带水袖，袍长及足。男褶与古代汉服传统大襟右衽交领大袖衫基本相同，在秦、汉画像砖和帛画中都可见到。唐、宋、明时期，士人及平民皆用的便服，是汉族服装区别于其他民族服装的典型样式。女褶为对襟、小立领，阔袖带水袖，袍长过膝，下衬裙。女褶又分“对襟”“大襟”两种，大襟为老年妇女所穿用，又称“老旦褶子”。老旦褶与男褶基本相同，大领、大襟右衽，带水袖，袍身较短，下衬裙。早期女褶与男褶式样相同，后来女褶在明代立领对襟袄和褶子的基础上演变美化而成，融合了二者的特点，创造出适合京剧表演的立领对襟女褶样式。

京剧界又把褶子称为“道袍”，意为僧、道和遁隐山林之人穿着的服饰，实为汉族传统大襟、右衽、交领服装，原因是京剧形成于清代，清朝服饰制度规定释道之人可穿汉服，故称“道袍”。

男褶交领、右衽，不用扣子而用绳带系结，便于展现男性洒脱飘逸的形象，女褶小立领、对襟长袍，以体现东方女性典雅端庄的气质，褶子外型宽松修长，带水袖，两侧开衩，有利于演员进行舞蹈化的表演，体现了中国传统汉服的样式与美感。

二、花褶华丽之美

花褶子一般选用绸缎面料，金银绒绣，色彩明快，色泽华丽，纹样富有寓意，可与帔服相媲美。花褶子可分为男花褶、女花褶，生旦

净丑都可穿用，有的文雅秀丽，有的粗犷豪放，各具风格。

男花褶根据行当划分，有文小生花褶、武小生花褶、武生花褶、花脸花褶、文丑花褶、武丑花褶。文小生花褶一般用于书生、秀才，多用梅、兰、竹、菊角隅纹样，纹样简洁鲜明、布局均衡，多用浅粉、浅黄、浅绿、浅蓝等淡雅明快的颜色，给人以清秀洒脱之感，表现出人物文雅风流的性格和气质。京剧《牡丹亭》中的柳梦梅即穿文小生花褶。还有一种文小生双托领花褶，全身较为素净，只在大领部位饰以纹样，大领外绣一层纹样，一般选用梅花冰竹纹饰，服色为浅湖色、浅藕荷色等，一般用于品行高洁的贫寒书生，如《红娘》之张生。武小生花褶一般用于青年儒将，袍身绣散枝花或边缘绣二方连续纹样，多用明亮的象牙白色，给人以儒雅英武之感。《群英会》中的周瑜、《四郎探母》中的杨宗保，皆穿武小生花褶子，体现出英俊潇洒的人物气质。武生花褶一般用于有身份的将领或绿林英雄，袍身绣团花。《野猪林》中的林冲，穿象牙白色武生花褶，周身绣十个花团。花脸花褶一般为绒绣大枝子角花，或平金绣散点式大流云，色彩对比强烈。《除三害》中的周处敞穿花褶，体现出粗犷豪放的性格。文丑花褶用于奸诈贪色的衙内恶少或迂腐的文吏，一般用绿色、蓝色，绒绣散点式花卉或八宝纹样。《蒋干盗书》中的蒋干穿蓝花褶子系绦子，表现其猥琐奸诈的小人形象。武丑花褶用于武艺高强或性格诙谐的丑角人物，一般为黑色，周身绒绣散点式纹样，多为飞蝶或飞燕图案，象征人物身手敏捷，飞檐走壁身轻如燕。《连环套》中的朱光祖即穿黑色飞蝶武丑花褶子。男花褶子除风格多样外，还有敞

■ 《打棍出箱》剧照

■ 《斩钗期》剧照

穿和撩褶的特色。一般内穿箭衣构成“套服”，供武生、武丑、武花脸行当的人物敞穿或斜披。武小生撩褶子表达英雄气魄，花脸撩褶子表达豪放性格，武丑撩褶子表达勇猛好武或者诙谐幽默，文丑撩褶子透出无赖奸滑之气。

女花褶主要由旦行扮演的大家闺秀和年轻貌美的夫人穿戴，一般为淡绿、粉色、浅黄、藕荷色等雅致的颜色，多用散枝花卉纹样，体现了年轻女子青春靓丽、活泼矜持的形象。京剧《游园惊梦》中的杜丽娘穿女花褶子，《春闺梦》中的张氏穿粉色女花褶。表现平民家庭的女子、身份较低的“小家碧玉”，用二方连续纹样作为缘饰，《铁弓缘》中的陈秀英即穿蓝绣花褶子。女花褶子可作外衣单穿，也可以衬在女花帔里面作衬服。《凤还巢》中的程雪娥先穿女花帔，内衬女花褶，后穿女花褶子。《牡丹亭》中的杜丽娘，先穿女花帔，内衬女花褶子，后脱女花帔穿女花褶子。内褶外帔构成套

装，是大家闺秀的经典搭配，体现出女花褶高贵华丽的美感。

三、素褶素雅之美

素褶主要分为色褶子和青褶子。

色褶子大致有黄、红、蓝、湖、古铜、秋香等颜色，黄、红色褶子一般作衬袍使用，绸料比较轻软，通常里边穿褶子，外边有时穿蟒、帔、官衣、开氅等。《打金砖》中刘秀穿黄帔衬黄褶子，《群英会》中周瑜穿花褶衬红素褶子。其余各色依据人物身份、年龄而灵活穿用，一般是中、老年男性平民的特定服装。蓝褶子大部分是文雅的人物穿用，如《捉放曹·行路旅店》中的陈宫、《御碑亭》中的王有道、《乌龙院》中的宋江，表明人物的穿着虽不奢华，但也还是较为讲究的。古铜色、秋香色的褶子大部分是上了年纪的老人穿用，如《搜孤救孤》中的

公孙杵臼、《捉放曹》中的吕伯奢，体现了老年男性沉稳持重的形象。

古代把“黑”称为“青”，青褶子又称“黑褶子”。青褶子分为男青褶子和女青褶子。

男青褶子白大领、白水袖，通身黑色，为小生扮演的穷困潦倒的青年书生和老生扮演的清贫文人所穿用。《凤还巢》中的穆居易、《问樵闹府·打棍出箱》中的范仲禹、《马前泼水》中的朱买臣、《法门寺》中的宋国士、《击鼓骂曹》中的祢衡等，都穿青褶子。有些品行高洁，隐居山野的高士也穿青褶子，如《搜孤救孤》中的程婴、《文昭关》中的皇甫讷。另在表现人物处于危难、悲痛的境遇时，也穿青褶子。《断臂说书》中的王佐自断左臂时，《朱痕记》中的朱春登封侯归来为母守孝时，都穿青褶子。其中黑色大领的青褶子又称“海青”，一般为仆人、老院公所穿。有些下层社会出身的侠义人物，如《武松打虎》中的武松、《打登州》中的秦琼，也穿海青褶子。男青褶子黑白对比强烈，给人以质朴坚毅的美感。

女青褶子为对襟立领、白水袖、白衬裙，周身黑色，镶蓝色或皎月色边子，又称“青衣”，用于命运坎坷、生活贫寒、端庄善良的中年妇女。《汾河湾》中的柳迎春、《武家坡》中的王宝钏、《法门寺》中的宋巧娘、《朱痕记》中的赵锦棠、《三娘教子》中的王春娥，都穿青女褶子。有些女性人物家境并不贫困，但处于某种艰难景况，或在忧愁抑郁当中，也穿青女褶子。《战太平》中装疯的孙氏、《审头刺汤》中遭受厄运的雪艳、《四郎探母》中处境尴尬的四夫人，都穿青女褶子，主要表现其境遇的艰危和内心的痛苦。还有一种改良女青褶子，门襟加小如意头装饰，使服装的缘饰更为美观，《铡美案》中的秦香莲即穿蓝色镶边小如意头改良女青褶子。青衣角色一般戴银色头饰，黑色女褶配上白水袖、白衬裙，呈现出黑白分明的素雅之美。

素褶子除了有色褶子和青褶子，还有特定场合、特定人物、类型人物穿着的褶子。女白素褶子为孝服，

■《御碑亭》剧照

■《法门寺》剧照

全身缟素，边缘饰莲花。《杨门女将》中的穆桂英、《卧龙吊孝》中的小乔、《描容上路》中的赵五娘等人物，在守孝时都穿白素褶子。《白蛇传》中白素贞所穿白素褶子，无边饰花纹，为特定人物所穿。老旦褶子为黑大领、白布袍、白衬裙，用于贫苦的老年妇女，《钓金龟》中的康氏、《李逵探母》中的李母都穿老旦褶子。老斗衣为社会底层的老年男性所穿，《打渔杀家》中的萧恩、《乌盆记》中的张别古、《翠屏山》中的潘老丈等，穿浅土黄色布料褶子。还有为类型人物所穿的一种青布褶子，又叫“青袍”，为黑布料、白大领，无水袖，规格最低，为大堂衙役、龙套所穿。短跳又叫“小褶子”，袍身较短，领子可以绣花，有水袖，用于书童

这一类型人物。安安衣是比“短跳”更短的小褶子，短似袄，布料白大领，袖头沿黑边，无水袖，用于儿童穿着。一般和尚穿用的灰布褶子也可归为素褶子。

褶子还有一种特殊的样式，即富贵衣，在青褶子上缝补很多红、黄、蓝等杂色绸块，以示衣服上打了很多补丁，为极度贫困、衣食无着的人物或乞丐所穿的服装。《打侄上坟》中的陈大官、《三击掌》中的薛平贵、《赶坡》中的王宝钏、《铡美案》中的秦香莲等都穿富贵衣。富贵衣也体现了京剧服装的设计特点和美学原则，即不把生活里的自然形态直接搬到舞台上，而必须加以美化、装饰。

（作者单位：中国戏曲学院）（王梓丞摄）