

粤剧变装中的“道袍变和尚袍”样本结构探析

谢雨成, 丁晓松, 李旰鹏, 刘莉*

(北京服装学院 服装艺术与工程学院, 北京 100029)

摘要:“道袍变和尚袍”是20世纪80年代出现的一种粤剧变装新形式。对广州粤剧院所藏“道袍变和尚袍”样本主体结构 with 衬里结构进行研究,采用数据采集、测绘和平面结构复原等手段,分析“道袍变和尚袍”的结构原理以及西式剪裁的必要性,总结样本结构改良后的优点。研究表明:“道袍变和尚袍”在整体结构上延续了粤剧戏服的传统“十”字型剪裁方法,为实现变装功能加入了“折叠衣”和“翻折袖”两种结构;分体式裁剪有利于两种结构在“道袍变和尚袍”上的组合使用;道袍主体结构采用西式裁剪,以增加整件戏服结构的美观性、隐秘性以及变装操作的便利性。

关键词: 粤剧变装; 快速换装; 服装结构; 结构复原

中图分类号: TS 941.735 文献标志码: A 文章编号: 2096-1928(2024)04-0296-06

Structural Analysis of the Sample of "Taoist Robe Transform Monk's Robe" in Cantonese Opera Reversible Transformation Costume

XIE Yucheng, DING Xiaosong, LI Ganpeng, LIU Li*

(School of Fashion, Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing 100029, China)

Abstract: The "Taoist robe transform monk's robe" is a new form of Cantonese opera disguise that appeared in the 1980s. By studying the main structure and lining structure of the sample "Taoist robe transform monk's robe" in the collection of Guangzhou Cantonese Opera House, and adopting the means of data collection, mapping and planar structural restoration, we analyze the structural principle of the "Taoist robe transform monk's robe" and the necessity of the Western style cutting, and summarize the advantages of the improved structure. The study shows that the overall structure of the "Taoist robe transform monk's robe" continues the traditional "十" shape cutting method of Cantonese opera costumes, and adds the "fold down dress" and the "turn down sleeve" to realize the function of quick costume-change. The split cutting is conducive to the combined use of the two structures in the "Taoist robe transform monk's robe". The main structure of the robe adopts the Western style of cutting, so as to increase the aesthetics of the structure of the whole piece of costume, the secrecy, and the convenience of the operation of quick costume-change.

Key words: Cantonese opera reversible transformation costume, quick costume-change, clothing construction, structural restoration

粤剧变装是粤剧戏服中的一类特种服装。粤剧变装最早可追溯至反宫装^[1],其发展至今已经超过160年。根据广州粤剧院的国家一级编剧何笃忠先生介绍,由于粤剧的故事情节多变,戏服制作匠人需通过各种技术对粤剧服饰进行改良,使服装

外观可以快速变化,以配合故事情节。

20世纪80年代初,中国处于改革开放早期,传统戏曲获得新生,其戏服工艺也因此得到发展^[2]。此时,粤剧戏服除在结构上延续中国传统戏服“十”字型裁剪^[3]外,还大胆创新,部分戏服融入快速变

收稿日期: 2024-01-28; 修订日期 2024-06-08。

基金项目: 北京市属高校教师队伍建设支持计划高水平科研创新团队(带头人)项目(BPHR20220106);北京服装学院高水平教师队伍建设专项资金项目(BIFT GCC202302);北京服装学院研究生科研创新项目(NHFZ20240127)。

作者简介: 谢雨成(1998—),男,硕士研究生。

*通信作者: 刘莉(1975—),女,教授,博士生导师。主要研究方向为服装舒适性与功能、设计学等。Email: fzyll@bift.edu.cn

装功能。目前,学界对于粤剧变装结构的研究较少,对其结构考证不足。因此,文中对20世纪80年代的粤剧变装实物“道袍变和尚袍”进行研究,通过数据采集、测绘、结构图复原等方法,分析样本变装前后两个款式的主体结构及衬里结构,并总结“道袍变和尚袍”的结构原理,以期为粤剧变装的传承发展提供理论基础。

1 样本的基本信息

“道袍变和尚袍”样本现存于广州粤剧院,是20世纪80年代广州粤剧院委托中华戏服厂定制的特殊戏服^[4]。据广州粤剧院戏箱管理员朱智华先生介绍,“道袍变和尚袍”是粤剧《白蛇传》中法海的专用服饰。在《白蛇传》第一场《仙叛》剧情中:白蛇动凡心叛走天庭,玉帝怒令法海下凡擒拿,法海随即变身,入世凡间^[5]。法海在天庭时穿的是有八卦纹样的道袍,变身下凡后穿的是披有袈裟的和尚袍,因此取名“道袍变和尚袍”。

1.1 样式

“道袍变和尚袍”变装前款式为道袍,变装后款式为和尚袍,具体如图1所示。由图1(a)和图1(b)可知,道袍为帔风^[6]样式,形制为假对襟(前中心线未破缝)、大领,内有和尚袍(斜襟领子为灰色),宽袖,袍长至脚面,左右胯下开衩,胸前有两条系带装饰。由图1(c)和图1(d)可知,和尚袍为海青^[6](京剧称“褶子”)样式,形制为斜襟、大领、宽袖,袍长至脚面,左右胯下开衩,腋下系带,内有衬里,且袍外披一块袈裟。“道袍变和尚袍”由帔风和海青两种不同戏服款式组合而成,在外观上保留着帔风和海青的基本形制。道袍原本应为前中开合,

受变装结构的影响,道袍改为在肩缝、袖窿和侧缝等接缝^[7]位置开合。

图1 “道袍变和尚袍”的外观
Fig.1 Appearance of the "Taoist robe transform monk's robe"

1.2 变形与成型过程

1.2.1 变形过程 由道袍变为和尚袍的过程即为变形过程,具体如图2所示。变形过程包括3个步骤:①将道袍的肩部、袖窿和侧缝等接缝部位的魔术贴撕开;②前后衣身翻落过程中演员顺势将道袍的上衣身沿着翻折线翻下,折叠在里面的和尚袍下衣身由于重力作用自然下滑,遮住道袍的下衣身,后衣身同理翻落;③演员将袖子的上半袖沿着翻折线往下翻落,直至遮住道袍袖子的下半袖,最终达到换装的效果。

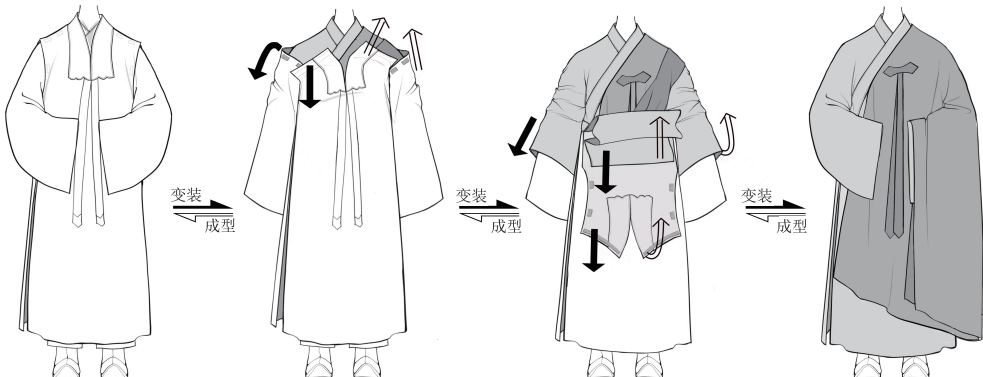

图2 变形与成型过程

Fig.2 Process of transformation and molding

1.2.2 成型过程 由和尚袍变化为道袍的过程即为成型过程,与变装和尚袍过程相反,主要有以下几个步骤:①左右袖子成型。将和尚袍左右袖子的

活动片沿翻折线向上翻折,并暂时固定在肩部。②后衣身成型。将和尚袍后衣身的下半身进行折叠,并沿翻折线向上翻折,置于和尚袍后衣身的上

半身之外,再将道袍后衣身的上半身沿翻折线向上翻折。③后衣身与袖子固定。将道袍后衣身的上衣身袖窿与成型后袖子活动片的袖山用魔术贴进行固定。④前衣身部分成型。将和尚袍前衣身的下半身进行折叠,并沿翻折线向上翻折,置于和尚袍前衣身的上半身之外,再将道袍前衣身的上半身沿翻折线向上翻折。⑤前衣身与袖子固定。将道袍前衣身的上衣身袖窿与成型后袖子活动片的袖山用魔术贴进行固定。⑥前衣身与后衣身固定。将前后衣身的上半身肩缝用魔术贴进行固定(见图 2)。至此,道袍已经完全遮盖住和尚袍,整件服装的外观变为道袍。

2 样本的测绘与复原

2.1 和尚袍主体结构测绘与复原

对“道袍变和尚袍”实物样本进行精准测量,得出和尚袍主体结构尺寸,具体见表 1。根据各部位所测数据,绘制出和尚袍的款式,具体如图 3 所示。和尚袍主体结构复原如图 4 所示。由图 4 可知,和尚袍主体结构由衣身、左接袖、右接袖、里襟、领子 5 部分构成。衣身前后中心线均不破缝,前后身连裁,袖子无肩缝,袖口外凸。袖子纱向与衣身纱向一致,都垂直于通袖线,以确保衣身与袖子外观上保持整体性和连续性。和尚袍的裁剪方式与传统戏服褶子^[8]基本一致,是传统的“十”字型裁剪。

表 1 和尚袍主体结构尺寸

Tab.1 Dimensions of main parts of the monk's robe			
		单位:cm	
名称	尺寸	名称	尺寸
衣长	150	横领宽	22
肩袖长	92	领面宽	8
腰围	128	领子长	117
接袖长	52	下摆围	215
袖口长	111	上衣身	56
接袖宽	92	下衣身	94

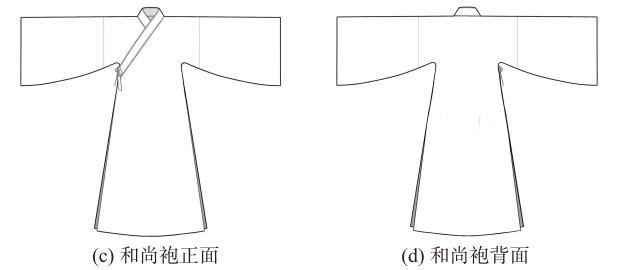
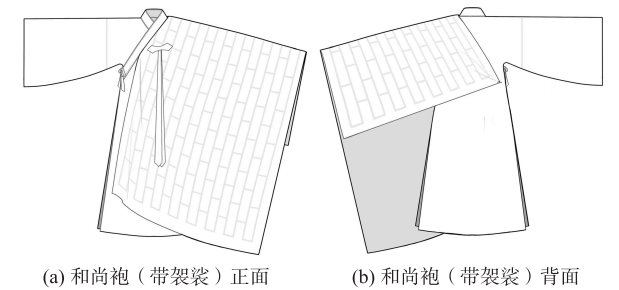

图 3 和尚袍款式

Fig.3 Style of the monk's robe

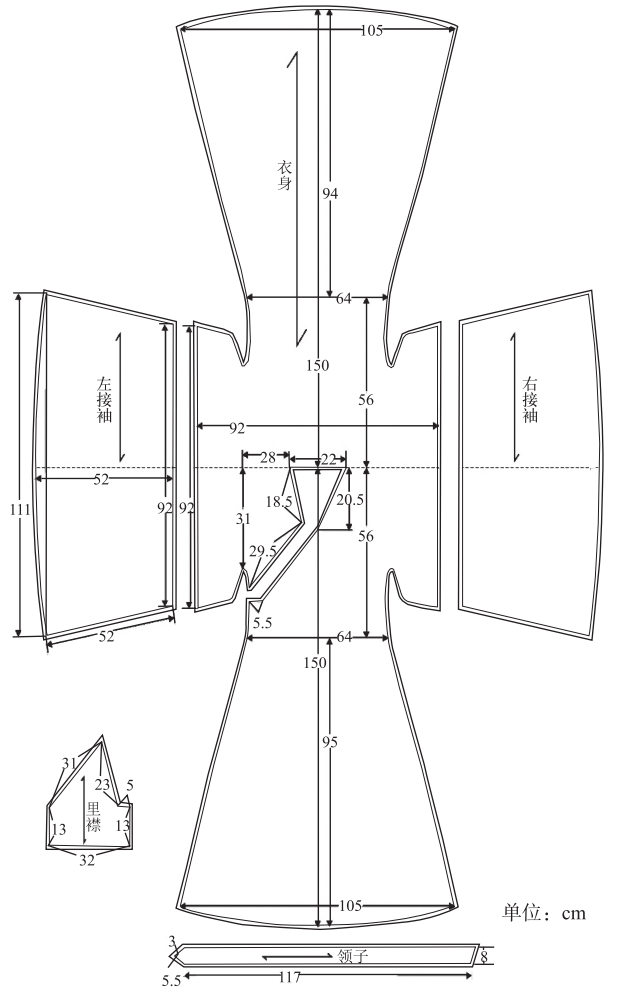

图 4 和尚袍主体结构复原

Fig.4 Main structural recovery plan of the monk's robe

2.2 道袍主体结构测绘与复原

道袍主体结构尺寸见表 2。根据各部位所测数据,绘制出道袍的款式,具体如图 5 所示。主体结构复原如图 6 所示。由图 6 可知,道袍主体结构由前衣身、后衣身、左袖子、右袖子、领子、系带 6 部分构成。观察其结构可知,道袍主体结构采用了肩斜角度、袖窿弧度、袖山弧度等裁剪技术,具有西式剪裁的特征^[9]。

表 2 道袍主体结构尺寸

Tab.2 Dimensions of the main parts of the Taoist robe

单位:cm			
名称	尺寸	名称	尺寸
前衣长	148.0	前领宽	24.0
后衣长	146.5	后领宽	24.0
腰围	128.0	领面宽	10.0
袖长	82.0	下摆围	175.0
袖口长	96.0	上衣身	56.0
袖窿长	110.0	下衣身	92.0

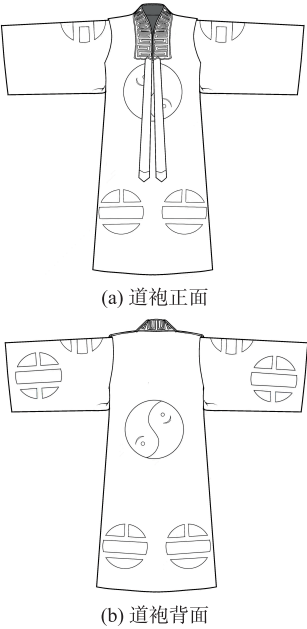

图 5 道袍款式
Fig.5 Style of the Taoist robe

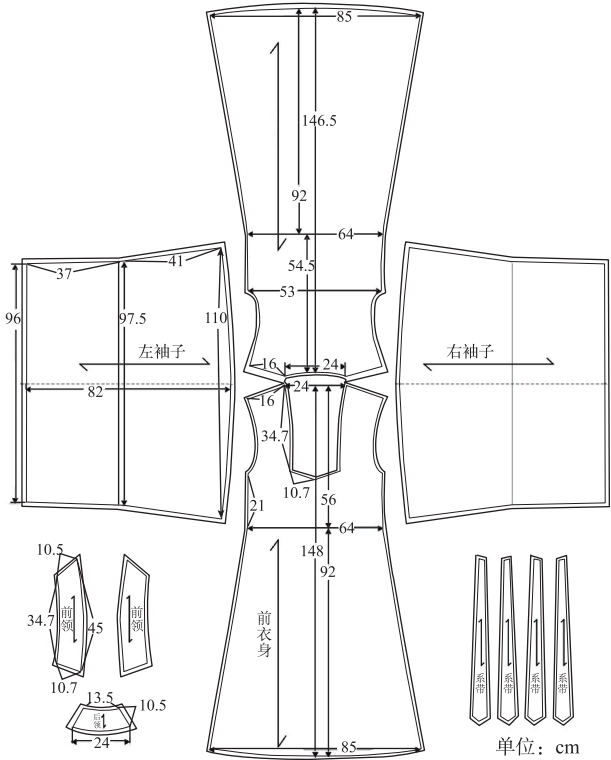

图 6 道袍主体结构复原
Fig.6 Main structural recovery plan of the Taoist robe

2.3 衬里结构测绘与复原

衬里结构复原如图 7 所示。衬里结构由衣身、袖子、领子 3 大部分构成,裁片有 A ~ J 共 10 片,其中 A,B,F 为衣身部分;G 为里襟裁片,与 F 缝合;H,I 为袖子部分;C,D,E,J 为领子部分。

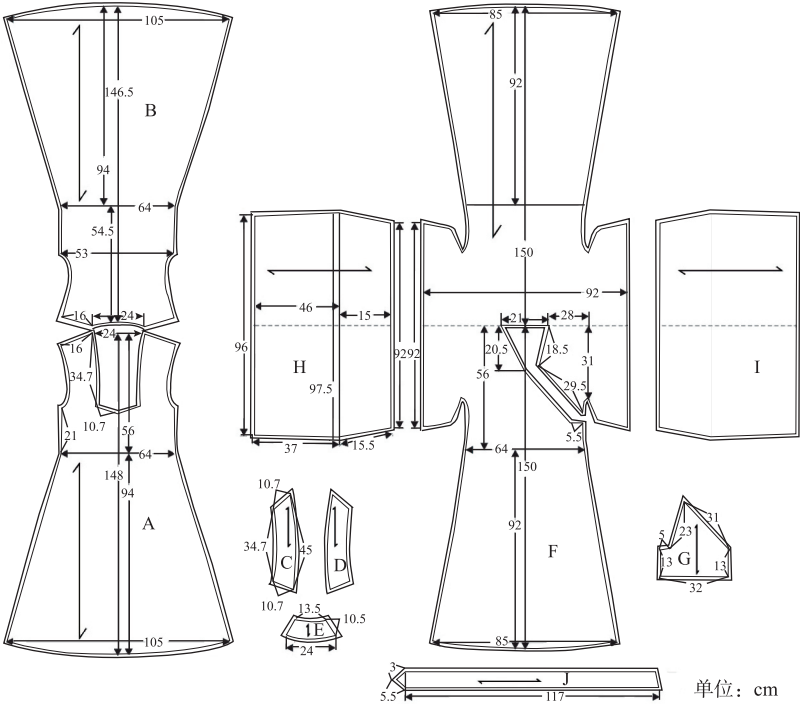

图 7 衬里结构复原
Fig.7 Structural recovery plan of the linings

衬里结构主要作用有两种:①连接道袍主体结构与和尚袍主体结构。②作为内衬,提高穿着舒适性。其中 A,B,F 是连接和尚袍与道袍衣身部分的衬里裁片;H,I 是连接和尚袍与道袍袖子部分的衬里裁片;而 C,D,E,J 仅起内衬作用。

3 样本的结构分析

3.1 结构原理

由“道袍变和尚袍”样本测绘与平面结构复原可知,该样本包括衣身和袖子两部分变装结构,分别是“折叠衣”结构^[10]和“翻折袖”结构。

3.1.1 衣身部分的结构原理 “道袍变和尚袍”的“折叠衣”结构原理如图 8 所示。衣身部分由和尚袍衣身、道袍衣身、衬里 1 衣身和衬里 2 衣身 4 部分

组成,翻折线将各主体结构的衣身分分为上下半身两部分。

“折叠衣”结构的变装原理为:①和尚袍衣身与道袍衣身反面相对、方向相反、翻折线对齐并层叠在一起;②和尚袍下半身折叠在和尚袍上半身之外,再由道袍的上半身遮盖于其外,并在肩缝处完成固定,外观上呈现出道袍样式;③当需要变形时,解除固定,道袍上半身由于重力自然下落,和尚袍下半身也随之下落,从而遮盖住道袍,外观上呈现出和尚袍样式,从而实现变装效果。

衬里衣身在结构中主要起连接两个主体结构衣身的作用:①衬里 1 连接和尚袍上半身和道袍下半身,同时充当内衬;②衬里 2 连接和尚袍下半身和道袍上半身,仅起连接作用。

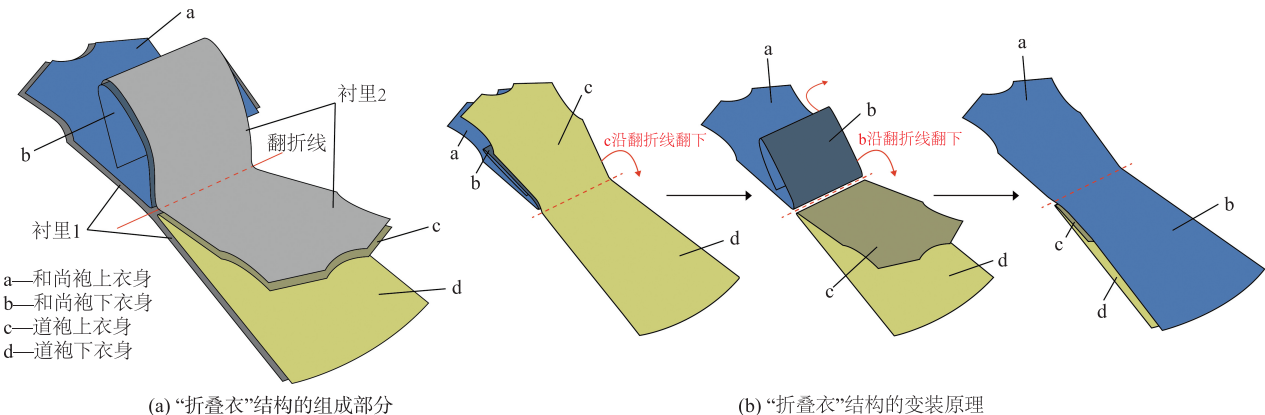

图 8 “折叠衣”结构原理

Fig.8 Structural principle of the "fold down dress"

3.1.2 袖子部分的结构原理 “道袍变和尚袍”的“翻折袖”结构原理如图 9 所示。袖子部分由和尚袍袖子、道袍袖子、衬里袖子 3 部分组成,翻折线将各部分主体结构的袖子分为上下半袖两部分。

翻折袖结构原理为:①和尚袍袖子与道袍袖子方向相反且反面相对,翻折线对齐并层叠在一起;

②和尚袍的下半袖与道袍的上半袖形状、大小均相等,组合成一块可活动的袖片,当活动袖片向上翻时,可遮盖住和尚袍的上半袖,外观上呈现出道袍袖子样式;当活动袖片向下翻时,遮盖住道袍的下半袖,外观上呈现出和尚袍袖子样式;衬里袖子在结构中起连接和尚袍上半袖与道袍下半袖的作用,同时充当内衬。

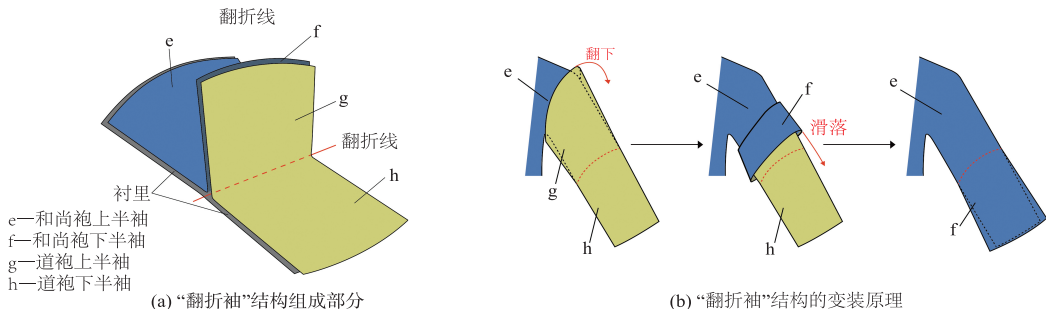

图 9 “翻折袖”结构原理

Fig.9 Structural principle of the "turn down sleeve"

3.2 西式剪裁的必要性

分体式剪裁泛指袖子与衣身分裁的剪裁方式,

其是西式剪裁的重要特征之一。“道袍变和尚袍”的道袍由于变装结构的限制而采用了分体式剪裁,

西式剪裁方法使整件戏服的结构得以改良和优化。

3.2.1 分体式剪裁的必要性 由于道袍的肩缝、袖窿、侧缝等接缝处都需开合,所以衣身与袖子只能采用分体式剪裁。在道袍的成型过程中,“翻折袖”的活动袖片与“折叠衣”的活动衣片相互固定,使用魔术贴进行开合。

3.2.2 西式剪裁后的结构改良 “道袍变和尚袍”采用了西式剪裁方法,立体裁剪的方式增加了服装结构的美观性、隐秘性和变装操作的便利性。

1)服装的美观性与隐秘性。为了增加服装肩部结构的美观性,道袍衣身剪裁采用袖窿弧线 with 肩斜角度等结构。由于成型时道袍衣身叠搭于道袍袖子之上,若采用传统的“十”字形剪裁方式,在袖窿处布料会冗余,影响手部正常活动,且服装看起来也不美观。

道袍袖子剪裁使用了袖山弧度,在保持肩部结构美观性的同时,增加了袖口结构的隐秘性。由“翻折袖”结构可知,成型后道袍的袖山与变形后和尚袍的袖口是同一个结构。成型后,道袍袖子的袖山结构,可满足穿着者正常站立时肩部的美观性,避免腋下堆积;变装后,和尚袍外凸的袖口结构,可避免穿着者正常站立时袖口起翘,从而巧妙地隐藏里层道袍袖子的袖口。

2)变装操作的便利性。从整体变形过程看,道袍变和尚袍的“开关”集中在肩部、袖窿和侧缝处。相较于传统的戏服裁剪方式,采用西式裁剪方法可将肩部裁剪得更加合体。在进行变装操作时,合体的肩部结构相比布料余量较多的肩部结构,更加便于演员控制魔术贴的开合,从而使变装动作更加流畅,操作更加便利。

4 结 语

文中对广州粤剧院所藏“道袍变和尚袍”实物样本进行测绘和平面结构复原,并分析其结构原理。研究发现,“道袍变和尚袍”的整体结构由“折叠衣”和“翻折袖”两种变装结构组合而成,这两种特殊的服装结构可以使演员在不脱衣服的情况下,实现服装外观的快速变化。同时,“道袍变和尚袍”作为舞台道具服装,为满足其变装功能,道袍采用

分体式剪裁方法,并结合西式的肩斜、袖窿弧线和袖山等剪裁方式,增加了服装结构的美观性、隐秘性,满足变装操作的便利性。

参考文献:

[1] 丁晓松,尤珈. 粤剧反宫装的形制与内涵分析[J]. 西部皮革, 2023, 45(21): 125-127.
DING Xiaosong, YOU Jia. Analysis of the form and connotation of Fan-Gongzhuang in Cantonese opera[J]. West Leather, 2023, 45(21): 125-127. (in Chinese)

[2] 广州市政协学习和文史资料委员会. 广州文史 第73辑 广东民间工艺史料传辑[M]. 广州: 广州出版社, 2010. 10.

[3] 谢杰玲. 中华传统造物思想视域下的戏曲服饰“十”字型结构研究[J]. 纺织报告, 2021, 40(4): 85-86.
XIE Jieling. Study on the cross structure of opera costume from the perspective of traditional creation thought[J]. Textile Reports, 2021, 40(4): 85-86. (in Chinese)

[4] 孙卫明. 广州粤剧戏服[M]. 广州: 广东人民出版社, 2015.

[5] 《戏脉流芳》编辑委员会. 广州粤剧团六十年剧本选: 戏脉流芳 第1辑[M]. 广州: 广州出版社, 2012. 11: 85-86.

[6] 曾石龙,《粤剧大辞典》编纂委员会. 粤剧大辞典[M]. 广州: 广州出版社, 2008: 493-494.

[7] 孙佳伟. 魔术快速变装的服装设计与制作[J]. 杂技与魔术, 2022(4): 62-65.
SUN Jiawei. Costume design and production of magic fast disguise[J]. Acrobatics and Magic, 2022(4): 62-65. (in Chinese)

[8] 陈心,尹玲,任丽红,等. 基于CLO3D技术的戏服装扮虚拟仿真研究——以褶子为例[J]. 丝绸, 2022, 59(5): 50-58.
CHEN Xin, YIN Ling, REN Lihong, et al. Research on the virtual simulation of costume dressing by CLO3D virtual technology: a case study of casual coats[J]. Journal of Silk, 2022, 59(5): 50-58. (in Chinese)

[9] 钟士. 西服裁剪技法(增订本)[M]. 广州: 广东人民出版社, 1985. 12.

[10] SCHOPPENHAUER S. The art of quick change[M]. Hamburg: E. Vögel GmbH, 2005: 90-91.

(责任编辑:张 雪)