

脸谱心理学

每个人都有一张属于自己的脸谱

到京剧中哪一张是属于你的脸谱吗？
你的脸谱会出卖你的内心！

李军 王津 / 著

相由心生，心理指导着行动。
当你言行不一致时，一个小小的脸谱就会暴露内心。
你想看看他的脸谱吗？

化学工业出版社

脸谱心理学

每个人都有一张属于自己的脸谱

李军 王津 著

化学工业出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

脸谱心理学：每个人都有一张属于自己的脸谱 / 李军，王津著.
—北京：化学工业出版社，2013.1
ISBN 978-7-122-16178-9

I . ①脸… II . ①李… ②王… III . ①心理学—通俗
读物 IV . ①B84-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第311850号

责任编辑：张焕强
责任校对：边 涛

装帧设计：芒果设计

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：中国电影出版社印刷厂
880mm×1230mm 1/32 印张11¹/₄ 字数280千字 2013年3月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686）售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：48.00元

版权所有 违者必究

序一

一是“对”，二是“美”

20世纪90年代，一个偶然的机会看到李军画的脸谱，虽略显稚嫩，但却有几分灵气，可以看出他是很下了一番功夫的热爱者，后来才得知他是个不到二十岁的青年。在民族传统文化，当然也包括京剧和脸谱艺术，在商品经济大潮及外来文化形式等各种因素的冲击而呈现低迷和不景气的境况下，尚有此执着追求和热爱京剧脸谱艺术的年轻人，使我感到既惊又喜。因有对传统文化和脸谱艺术的共同爱好，我们很快就成了忘年交。

李军十分仰慕我的老师著名脸谱画家、收藏家高荣奎先生的脸谱艺术，当他知道我是高先生的入室弟子时，便时常向我请教脸谱绘画方面的问题。我则将恩师高荣奎先生的作品相赠，以此为法帖入手，临摹摹绘，让其渐入脸谱绘画的正途。

2008年6月李军同时向我和脸谱大家翁偶虹先生的弟子、著名脸谱画家兼收藏家傅学斌先生行了拜师大礼，正式成为翁（偶虹）、高（荣奎）两家的再传弟子。傅先生学养渊博，收藏颇丰，对李军悉心指导，倾囊相授，使李军的脸谱绘画技艺有了突飞猛进的进步。

我的老师高荣奎先生曾把京剧脸谱的绘画艺术高度概括为两个字：一是“对”，二是“美”。脸谱是京剧净、丑两行演员的面部化妆艺术，是表现人物、塑造人物的艺术手段之一。它源于舞台，首要功能是塑造和刻画人物。两百多年来，伴随京剧从诞生、发展到成型的过程，脸谱也同京剧的其他艺术表现手段一样，在谱式、纹样、用色等方面，形成了一整套约定俗成的、严格的形式规范和固有程式。凡是违背这些规范和程式，无论以何种物质为载体（如画在纸上、泥壳上等）的所谓脸谱作品都不能称为京剧脸谱，首先就没有画对，尤其是传统剧目中的历史人物和京剧名家的舞台流派脸谱，更应该一丝不苟地忠实于原作。著名京剧研究家刘曾复先生曾说过：“我的脸谱都是从舞台上来的。”

假如说能把脸谱画对相对来说还不算难的话，而要想把脸谱画美，就太难了。因为单单说画对，就如同小学生写的字一样，只要笔画一笔不多一笔不少，即使写得再难看，也不能算是错字。而要想把脸谱画美则要求绘者具备较高的综合文化素质、美学素养及美术功力技法。对此，高荣奎先生曾给我做过一个生动的比喻，画脸谱如同厨师做菜，同用一个厨房，同样的工具、条件，以及同样的食材，有的厨师能用它做出色、香、味俱佳的美味佳肴，而有的厨师则只会做出令人难以下咽的拙劣菜品。所谓“死脸谱活人画”即是此理。

我认为脸谱绘画作品可分为上、中、下三品。既能把脸谱画对又能画美，其作品既可为京剧演员舞台实用，又可置之于案、悬之于壁，而具有较高的装饰艺术和美术欣赏价值者为上品；而那些或脸型五官比例失调，或笔锋笔意欠流畅，晕色脏乱，呆板生硬，缺乏美感不具美术欣赏价值者，因其谱式并不错，作为资料尚有参考价值，可为中品；至于那些违背京剧脸谱程式规范，一味追求花哨，生编臆造，首先就未画对又何谈其美，徒有脸（型）而无谱者，因为已经失去了脸谱的意义，实际已脱离了脸谱的范畴，充其量可为美术图案而不能称之为京剧脸谱，是为下品。

多年来，我将高荣奎先生的脸谱艺术理念及我的理解和感悟传授给李军，套用梨园行的一句话，“这也算是替祖师爷传道吧”。至于李军理解和实践得如何，其脸谱作品够得上哪一品，因为他是我的学生，在此不便自夸，每一位观赏者和本书的读者会给出自己的评判。

我想做成功一件事，无外乎三个条件，执着喜爱，忘我勤奋，还要有一点天赋灵性。俗话说“师父领进门，修行在个人”，李军在京剧脸谱绘画艺术上能取得今天的成绩，恰恰是因为具备了这三点。

李军年富力强，又生逢和谐盛世，随着国家经济发展和综合国力的增强，展望中华民族优秀传统文化事业的未来，必是大繁荣、大发展的美好前景。愿李军再接再厉，在振兴、发扬祖国传统文化的伟大事业中，取得更好成绩。

朱文京

2012年11月

序二

说说脸谱那些事儿

著名中国戏曲脸谱收藏和研究家翁偶虹曾论述中国戏曲脸谱：“胚胎于上古的图腾，滥觞于春秋的傩祭，孳乳为汉、唐的代面，发展为宋、元的涂面，形成明、清的脸谱。”

细说起来就是以鲜明绚丽的色彩、犀利流畅的线条组织成面部图案，勾画在戏曲人物的脸上，是中国戏曲化装的特殊手段，这就是脸谱。

脸谱不仅能标志出戏曲人物的性格、面貌、身份、年龄以辅助表演、夸张形象，还有分善恶、辨忠奸、寓褒贬的评议功能。由于脸谱的眉目格局、气宇神态各有根据，五颜六色勾填涂抹均有来历，所以它来自民族传统的美学观念和艺术内涵魅力无穷而成为戏曲宝库中的一颗明珠。

脸谱，即给戏曲人物勾画艺术肖像。色彩的固定使用就是象征，它不仅只为夸张面貌，同时也标志人物的典型性格和气质精神。例如以红脸的关羽为典型，红色象征忠勇正义；以黑脸的李逵为典型，黑色象征直率鲁莽；以白脸曹操为典型，水白色象征阴险狡诈；以黄脸的典韦为典型，黄色象征骁勇凶暴；以蓝脸的窦尔墩为典型，蓝色象征刚毅骁猛；绿脸青面虎的绿色象征暴躁威猛；还有老红色象征年迈，金银色多用于神怪等。由此形成了一定的规律，只要人物一登场，观众一眼望去就能对其性格特点有了概念性的了解。

由于研究的逐渐深入，我的老师翁偶虹把脸谱从向来难于统一的脸谱门类科学地划分为十六种，后又立论脸谱艺术“五性”。“五性”是从创造中国汉字的“六书”中吸取而来。形成汉字的“六书”是：象形、指事、形声、会意、转注、假借。脸谱艺术的“五性”一为说明性，二为象征性，三为评议性，四为性格性，五为形象性。虽不与“六书”一一对应，而指导思想却是一致的。

旧时艺人唱戏，多为糊口，梨园子弟多属幼年失学，靠师父口传心授学艺，即便日后成了名角，由于文化水平有限，其艺术成就都是文化名流加以总结而升华为理论，脸谱这门艺术更不例外。脸谱得翁偶虹老师的总结和研究，遵循着务精务变、求妙求通的艺术规律不断深入、不断扩展，终于形成了其重要的一派脸谱艺术体系。

我的弟子李军兴趣爱好广泛，尤为酷爱京剧脸谱艺术，多年来大量收集、整理、绘制脸谱作品，博采众长，有着扎实的基础，拜师后更是勤奋好学，技艺精进。现今以二十多岁的年纪出版书籍更是年轻有为，作为他的老师我深感欣慰，高兴之余为其书前写上一小段知识性的东西，希望其通过各种形式来继承、发展和弘扬中国传统文化，以后沿着京剧脸谱艺术的传承道路继续前行。

傅学武

壬辰深秋于撷珍阁

西洋學問將心
求法中國戲曲
以貌取人

壬辰為

李軍王津二兄大作喝彩

徐德亮

粉粳

墨

心

外

碧荷軒印松題

生旦淨丑粉墨登場

臉譜心理學

徐德亮題

脸谱心理学

目

录

上古

- 《战蚩尤》蚩尤 / 2
- 《大禹治水》大禹 / 4
- 《嫦娥奔月》后羿 / 6
- 《天香庆节》赤兔 / 8
- 《衔石填海》精卫 / 10

商

- 《摘星楼》纣王 / 14
- 《阴回朝》闻仲 / 16
- 《诛仙阵》通天教主 / 18
- 《渭水河》姜子牙 / 20
- 《封神天榜》申公豹 / 22
- 《双合峰》殷郊 / 24
- 《佳梦关》黄天化 / 26
- 《万仙阵》长耳定光仙 / 28

周秦

《挡幽》周幽王 / 32

《清河桥》斗越椒 / 34

《登台笑客》郤客 / 36

《八义图》钜魔 / 38

《海潮珠》崔杼 / 40

《鱼藏剑》专诸 / 42

《西施》夫差 / 44

《孙宾装疯》庞涓 / 46

《大劈棺》二百五 / 48

《豫让砍袍》豫让 / 50

《西门豹》西门豹 / 52

《棋盘会》钟无盐 / 54

《二桃杀三士》晏婴 / 56

《赠绉袍》须贾 / 58

《荆轲传》荆轲 / 60

《刺侠累》聂政 / 62

《六国恨》王翦 / 64

《阿房宫》秦始皇 / 66

《五牛分尸》商鞅 / 68

《金殿装疯》赵高 / 70

两汉

《取荥阳》项羽 / 74

《霸王别姬》项羽 / 76

《鸿门宴》樊哙 / 78

《斩经堂》吴汉 / 80

《骂毛延寿》毛延寿 / 82

《强项令》董宣 / 84

三国

- 《走麦城》关羽 / 88
《造白袍》张飞 / 90
《议剑》曹操 / 92
《捉放曹》曹操 / 94
《群英会》黄盖 / 96
《水淹七军》于禁 / 98
《木门道》张郃 / 100
《博望坡》夏侯惇 / 102
《水淹七军》庞德 / 104
《群英会》蒋干 / 106
《过巴州》严颜 / 108
《空城计》司马懿 / 110
《铁笼山》姜维 / 112
《斩马谲》马谲 / 114
《受禅台》华歆 / 116
《骂王朗》王朗 / 118
《长坂坡》夏侯杰 / 120

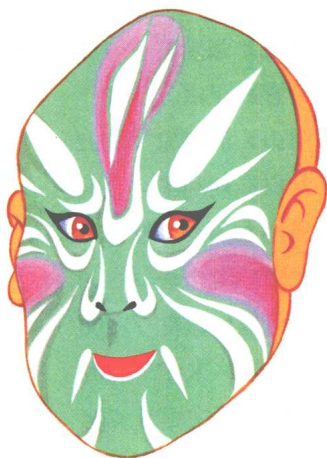
两晋南北朝

- 《春秋笔》檀道济 / 124
《除三害》周处 / 126

隋唐

- 《骂杨广》杨广 / 130
 《红拂传》虬髯客 / 132
 《九锡宫》程咬金 / 134
 《当铜卖马》单雄信 / 136
 《四平山》李元霸 / 138
 《虹霓关》辛文礼 / 140
 《断密涧》李密 / 142
 《罗成》李元吉 / 144
 《贞观盛世》魏征 / 146
 《画龙点睛》马周 / 148
 《美良川》尉迟恭 / 150
 《独木关》张士贵 / 152
 《太白醉写》杨国忠 / 154
 《骂贼》安禄山 / 156
 《刺逆》李猪儿 / 158
 《燕子笺》鲜于佶 / 160
 《打金枝》郭子仪 / 162
 《大登殿》魏虎 / 164
 《祥梅寺》黄巢 / 166

五代

- 《千里送京娘》赵匡胤 / 170
 《猩猩山》郑子明 / 172
 《打瓜园》陶洪 / 174

宋

- 《下河东》欧阳芳 / 178
 《清官册》潘洪 / 180
 《盗骨殖》焦赞 / 182
 《牧虎关》高旺 / 184
 《铡美案》包拯 / 186
 《乌盆记》张别古 / 188
 《铡判官》张洪 / 190
 《探阴山》油流鬼 / 192
 《三岔口》刘利华 / 194
 《狸猫换太子》郭槐 / 196
 《天波楼》谢金吾 / 198
 《徐良出世》徐良 / 200
 《坐楼杀惜》宋江 / 202
 《乌龙院》张文远 / 204
 《二友双雄》雷横 / 206
 《野猪林》高俅 / 208
 《丁甲山》李逵 / 210
 《杨志卖刀》杨志 / 212
 《花田八错》周通 / 214
 《时迁偷鸡》时迁 / 216
 《坐化》鲁智深 / 218
 《大名府》李固 / 220
 《艳阳楼》高登 / 222
 《双李逵》李鬼 / 224
 《朱仙镇》金兀术 / 226
 《风波亭》秦桧 / 228

- 《疯僧扫秦》疯僧 / 230
 《审七长亭》李七 / 232
 《古天山》华清风 / 234
 《赵家楼》雷鸣 / 236
 《白水湖》济公 / 238
 《双沙河》张天龙 / 240
 《双沙河》魏小生 / 242
 《红梅阁》贾似道 / 244
 《胭脂虎》庞勋 / 246

元明

- 《九江口》张定边 / 250
- 《取金陵》赤福寿 / 252
- 《骂燕王》燕王 / 254
- 《十五贯》娄阿鼠 / 256
- 《法门寺》刘瑾 / 258
- 《法门寺》贾桂 / 260
- 《四进士》顾读 / 262
- 《审头刺汤》汤勤 / 264
- 《打严嵩》严嵩 / 266
- 《清风亭》雷祖 / 268
- 《金玉奴》金松 / 270
- 《荷珠配》烟袋 / 272
- 《宁武关》李自成 / 274
- 《贞娥刺虎》李虎 / 276

清

- 《莲花湖》秦尤 / 280
- 《英雄会》窦尔墩 / 282
- 《洗浮山》杨香武 / 284
- 《恶虎村》濮天雕 / 286
- 《尹家川》欧阳德 / 288
- 《美人鱼》周浔 / 290
- 《红楼二尤》贾琏 / 292

朝代不明

- 《思凡下山》本无 / 296
- 《游六殿》鬼吏 / 298
- 《打灶王》灶王爷 / 300
- 《盗合欢袍》色空 / 302
- 《风月寺》偷香和尚 / 304
- 《收四魔》气魔 / 306
- 《双蛇斗》青蛇 / 308
- 《红尘梦》水月大仙 / 310

西游记

- 《安天会》孙悟空 / 314
- 《金刀阵》孙悟空 / 316
- 《盗魂铃》猪八戒 / 318
- 《狮驼岭》沙僧 / 320
- 《盗袈裟》黑熊怪 / 322

附录一：京剧脸谱的谱式类型 / 325

附录二：京剧脸谱色彩口诀 / 336