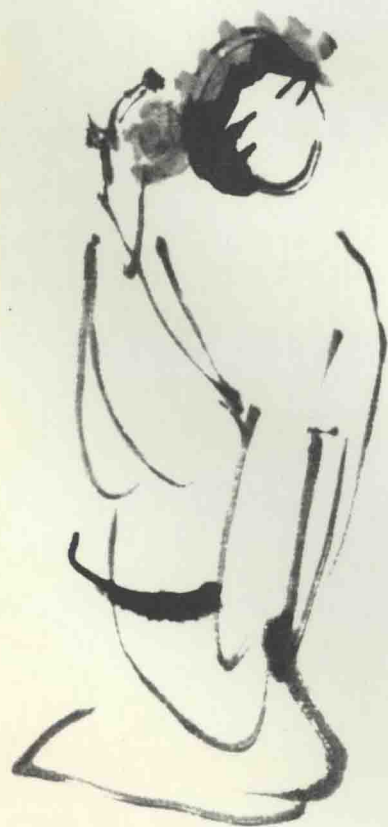

高马得
教你画

戏曲人物

中国戏曲是世界三大戏剧文化之一，是东方艺术的瑰宝，在中华民族和世界艺术的宝库中都占有重要地位。戏曲出现后，绘画与其结下不解之缘，戏曲成为许多画家和艺术品种表现的重要题材之一。清代的胡锡注，历史上说他的戏曲人物“似不经意，都能情趣横溢”，任伯年也偶作戏曲人物。至于民间木版年画，以戏曲为题材的更受老百姓的欢迎。

画戏曲画，首先要对戏曲感兴趣，要弄懂戏曲表演的程式和各种角色、行当的特征。戏曲行当分生、旦、净、丑，人物一出场能从外形分辨其身份、地位、性格、气质乃至品性的善恶、美丑。要懂得戏曲表演程式既来源于生活、又高于生活，比生活更美更夸张。而演员的一招一式又与剧本内容、角色行当、音乐唱腔、化装、服饰等相关。对戏曲有基本认识，欣赏时便能深入一步，看出个道道来，这样才能按照自己的体会去画，画出精神来。

我画戏曲人物，是先画戏曲速写。画戏曲速写，应从观察戏中人物的动态开始，仔细研究戏中人物的身材、衣着、脸谱。比如曹操，他的外形特征是双肩高耸，帽子压得很低，盖住额头大半，脸呈圆字形，胡须拖到腹部。有一个总的印象后，下笔就能一气呵成了。古人所说“意在笔先”、“胸有成竹”，就是这个意思。

画速写得先从慢写开始，可以先画静止的动作，如两人的对唱或道白。静止的人物画熟了，再画快速、复杂的动态。这就要抓住瞬间即逝的印象，先用几笔勾勒动态特征（如武生翻打动作只用个圆圈，定下头部的位置，用几条线表示四肢运动的方向），再把平日观察的局部补充上去就行了。

在舞台上，常有两人一呼一应、一唱一和的场面，作画时要把两人当成一个整体来观察、分析，要明确他们动作的目的。如《十五贯》中的尤葫芦酒后与其养女苏戍娟开玩笑，说把她卖了。这时苏戍娟的动作目的，是表现大祸临头的惊恐，尤葫芦的动作目的是表现他玩笑开得很成功。尤葫芦那句“哈哈，她信以为是的了”，是背着苏戍娟（用袖子挡着）说给自己，也是说给观众听的。人物关系和表演程式弄清楚了，把这段情节在画上清晰地交代出来，便有了戏味，画就有看头了。

作画要抓关键，以最能代表一出戏的内容入画。如昆曲《牡丹亭·惊梦》一折，

杜丽娘在梦中与柳梦梅幽会，有很多舞蹈动作，如追逐、磨肩、牵袖等。看戏时，我总觉得这些动作不够含蓄，也缺少梦中迷离的气氛。我选取柳梦梅刚由梦神引上场的动作，手拿柳枝，举臂低首，像膜拜神灵那样来会见杜丽娘，将他纯真的爱情神圣化。这虽不是现场实况，但总的精神是符合剧情的，而且加以强调、概括。又如《白蛇传·断桥》一折是白娘子、小青、许仙三个人的戏。如抓住许仙夫妇重归于好的场面，就可以不画小青，只强调二人的情绪倒也显得简结、明了。其实，删减是很重要的，戏装很复杂，不删减便显得凌乱。如白娘子头上的绒球，后来多达10来个，画时删去五个，形象既完整又突出。

画是通过作者的生活经历、艺术素养、个性特点来表现的，“画乃吾自画”，这是突出个性的表现。在戏画中，这点显得尤为重要。“画，无法，方为至法”。按自己的习惯去画，才能画出个人的风格。

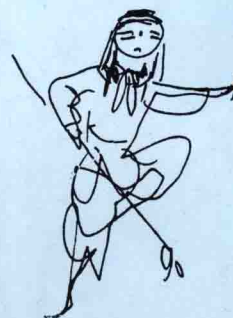
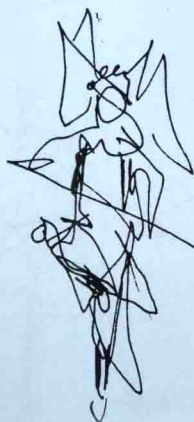
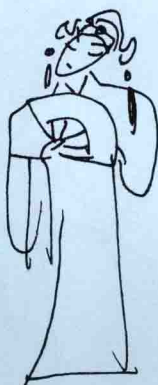
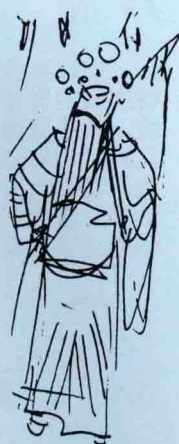
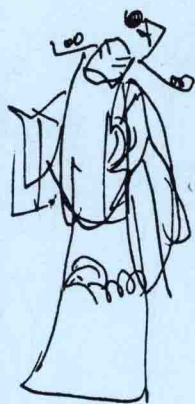
舞台背景多半是虚拟的，戏画也是这样。有人说这种不加背景的形式能使人物形象更加突出，我开始也认为这样画很好，但画多了，总觉得是老面孔，就试着在深入主题的基础上，用添加背景来改变这种风格。如川剧《秋江》，女主角在岸边雇船要过河追他的情人，在舞台上演员是用语言表达的，而在画上你不添上几根芦苇，不画二笔远岸，又如何表现她是在叫船呢？这就说明，画是画，戏是戏，不能照搬。

要想把戏曲人物画好，光看戏、画速写是不够的，还要看字幕、读剧本。如果能同演员交朋友，向他们请教，听他们说戏，那就再好不过了。

以上是我画戏画的一点粗浅体会，仅供大家参考。

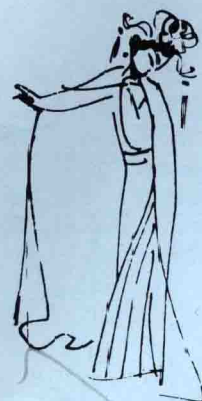
生 角

扮演男性角色的统称。老生，主要扮演中年以上、性格刚毅的正面人物；小生，扮演青年男性，有巾生、穷生、雉尾生；武小生，扮演年轻小将；武生，扮演擅长武艺的人；娃娃生，扮演儿童。

旦 角

扮演女性角色的统称。有正旦，扮演举止端庄的妇女；花旦，扮演性格活泼或放荡的女青年；武旦，扮演擅长武艺的女性；老旦，扮演老年妇人；彩旦，扮演喜剧人物，常由丑角扮演。

净角

亦称花脸，专扮演性格刚强的男性。分铜锤花脸、架子花脸、棒打花脸几科。用色彩图案勾勒脸谱，动作大开大合，顿挫鲜明，表现气质豪迈或粗犷的人物形象。

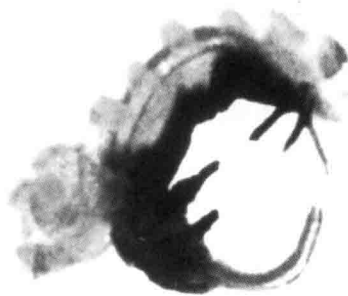

丑角

用白粉在鼻梁、眼窝勾画，表现幽默、机智的正面人物，也表现灵魂丑恶、道德败坏的反面人物。分袍带丑、裙子丑、茶衣丑、老丑和武丑。

- ① 用浓墨画出头发及眉、眼，用淡墨画出头上饰物。

- ② 用墨线勾出人物动态，线条要生动、流畅，注意枯、湿、浓、淡的变化。

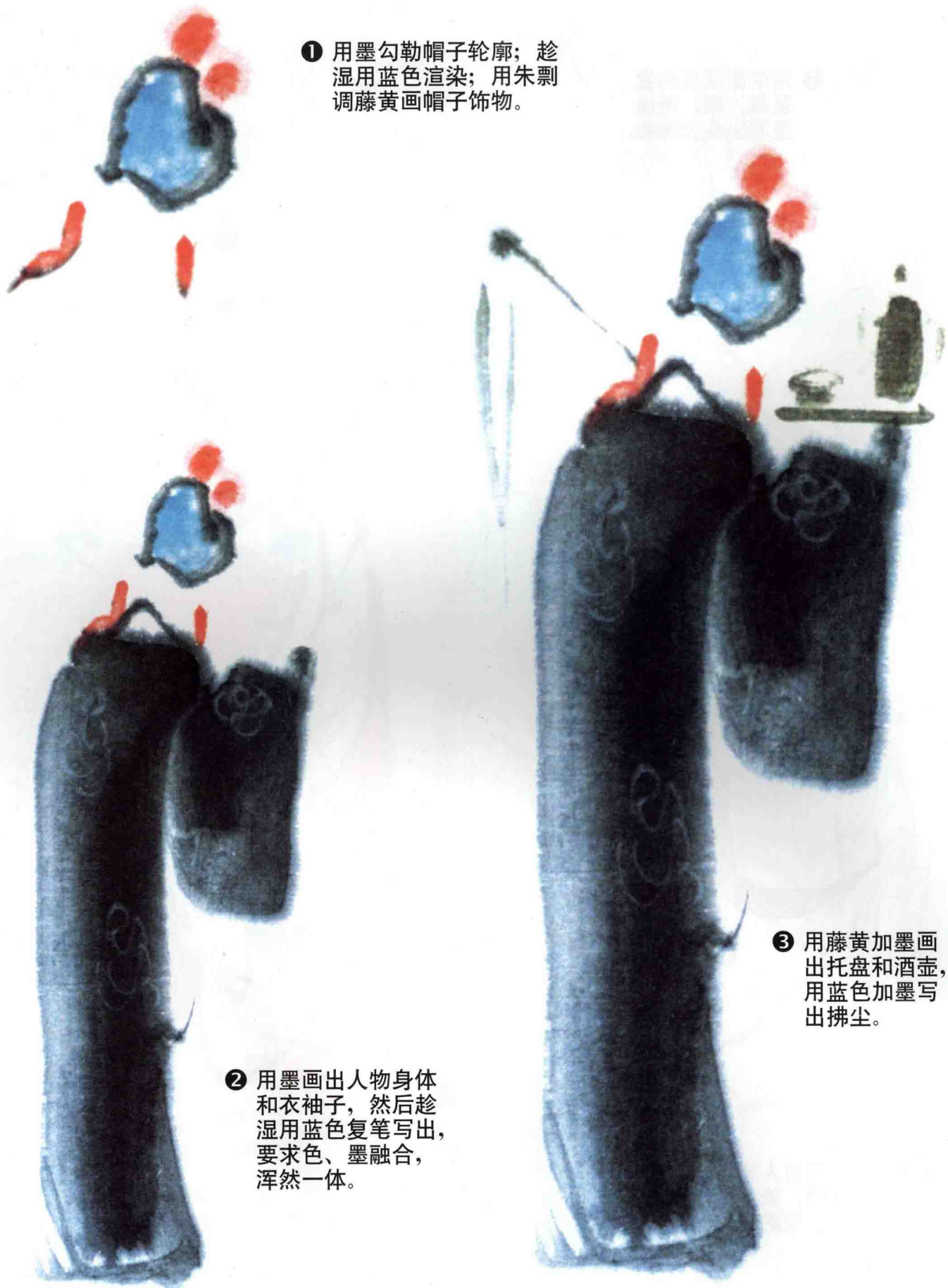

- ③ 加彩，用胭脂画脸颊和头花；用朱红及曙红画衣服，留出袖子及衣服下摆；用蓝色和淡墨点出饰物。

- ① 用墨勾勒帽子轮廓；趁湿用蓝色渲染；用朱磦调藤黄画帽子饰物。

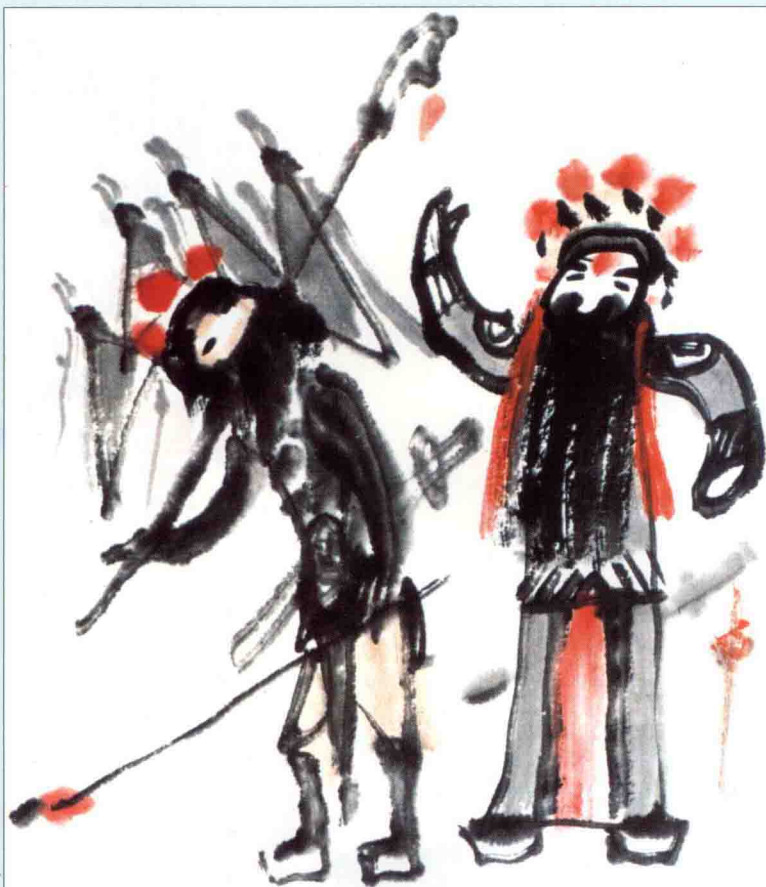
- ② 用墨画出人物身体和衣袖，然后趁湿用蓝色复笔写出，要求色、墨融合，浑然一体。

- ③ 用藤黄加墨画出托盘和酒壶，用蓝色加墨写出拂尘。

醉杨妃 把两个人物形象进行有机组合，然后落款钤印。

孙权与贾化
马得

孙权与贾化

《美人记》剧中孙权假称把妹妹嫁给刘备，暗中却指使大将贾化伏兵杀刘，后被老夫人发觉，孙权将责任推在贾化身上。

惊丑

公子穆居易应邀住在程府，程家大小姐性憨貌丑，夜间去见穆公子，将公子吓

惊丑
马得

红玫瑰是园中宝
花伴我愁寐寒窗月夜
玫瑰莫叹今同去
日绕东庭夜夜出殷勤护托水
淡一日三秋何如不任也

易得画亦作

花为媒国以

花园相就唱

有是

张五可

早公

北京

花为媒

新凤霞之公子好戏也

癸亥初春月得忘并记

过鹊桥

《梁山伯与祝英台》“十八相送”中有过鹊桥一段，舞台上没有桥，在画里要补上桥才自然。

王 婆

川剧《王婆骂鸡》中的王婆由丑角扮演，动作夸张滑稽。

捉放曹

曹操与陈宫一路逃到吕伯奢家，吕伯奢为款待曹操，打酒备菜。曹操怀疑他报官，将其全家杀死。

斷橋應是斷腸橋
到此如何
不淚拋

正六秋
子召
于小宅書
五院

断 桥

“断桥”为《白蛇传》中一折。白娘子在断桥与许仙相遇，白娘子背转身追忆往事，责怪许仙无情无义。

蒋干讨功

蒋干在东吴盗得假书，向曹操请功。

连升店老板

连升小旅店老板，见了没钱的人就白眼相待，见了官老爷就卑躬屈膝。

三碗不过岗

景阳岗酒店的酒被誉为“三碗不过岗”，多喝便会大醉。武松喝了数碗，又拿起酒坛，店小二看酒洒下可惜，便跳到桌上去接；接了几滴，店小二也酩酊大醉。

陈妙常

昆剧《玉簪记》中带发修行的陈妙常。

秋江

昆曲《秋江》中的尼姑陈妙常到江边去追赶心上人。

望江亭

太尉杨戩的儿子杨衙内看上谭记儿，骗取皇帝圣旨来害谭的丈夫。谭记儿机警应变，假扮渔妇，利用杨衙内好色，智取圣旨和尚方宝剑。

程咬金照镜子

程咬金进城后当了官，胡参军为了讨好他，为他操办再婚的事。画中表现程咬金洋洋自得、胡参军拍马奉承的丑态。

武松杀嫂

武松追查哥哥的死因，先查王婆，找来邻居作证。

水浒传中武松追查王婆
请来邻居作证
马得五并记