

徐盛达京剧脸谱集

徐盛达 绘

杨玉栋 编著

刘曾复 审校

北京燕山出版社
BEIJING YANSHAN PRESS

徐盛达京剧脸谱集

徐盛达

徐盛达 绘
杨玉栋 编著
刘曾复 审校

北京燕山出版社
BEIJING YANSHAN PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

富连成京剧脸谱集 / 徐盛达绘 ; 杨玉栋编著 . --
北京 : 北京燕山出版社 , 2017.1
ISBN 978-7-5402-2764-7

I . ①富… II . ①徐… ②杨… III . ①京剧—脸谱—
中国—图集 IV . ①J821.5-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 000130 号

富连成京剧脸谱集

FULIANCHENG JINGJU LIANPU JI

绘 制 徐盛达

编 著 杨玉栋

审 校 刘增复

项目策划 李满意

项目负责

责任编辑 王梦楠 陈 雪

营销编辑 涂苏婷

责任校对 杜 睿 石 英

封面设计 743号工作室
010-67998727

社 址 北京市西城区陶然亭路 53 号 (100054)

网 址 <http://www.bjyspress.com/>

微 博 <http://weibo.com/u/2526206071>

微 信 yanshanreading

电 话 01065240430; 01063581036

印 刷 北京艾普海德印刷有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/12

字 数 218 千字

印 张 11

版 次 2017 年 1 月第 1 版

印 次 2017 年 1 月第 1 次印刷

定 价 98.00 元

出版发行 北京燕山出版社
BEIJING YANSHAN PRESS

版权所有 盗版必究

或许是由于幼年时是泡在梨园剧场里长大的，受舞台上花花绿绿景物的熏陶，杨玉栋自小就喜好用笔照着舞台上人物的样子，描摹涂抹绘画得有模有样儿；或许是由于受舞台上那戏剧人物的感染，使杨玉栋年少的时候，就与那形形色色、变化多端的传统戏剧脸谱结下了不解之缘，在他稚嫩的心灵深处扎下了根。正因为如此，他十几岁初中刚毕业，就报考了北京市工艺美术学校，专攻特种工艺美术，学素描、学国画、学泥塑、学色彩、学人体解剖、学艺术史……说来也怪，无论学习什么知识，杨玉栋心里总有那戏剧脸谱的影子。几年严谨的专业学习，为他从事传统工艺美术事业打下了坚实的基础。

从艺术专科学校毕业后，杨玉栋被分配到北京花丝镶嵌厂，从事金银花丝的编织堆累和珠宝翠钻镶嵌工艺的设计制作，干这行当然很不错，但杨玉栋心里念想的还是那传统戏剧舞台上的景物，尤其是那五颜六色的花脸时不时地在他眼前晃来荡去。不久，他试着向厂领导提出，要求调到与传统戏剧有关的工艺品生产岗位工作，这样，他调到了北京市盔头生产合作社。这是一家专门为传统戏剧制作头饰、道具的手工艺坊。自己的本职工

作终于与戏剧艺术联了姻，杨玉栋心里甭提有多高兴啦，他如鱼得水，全身心地扑在了工作中。

杨玉栋拜著名的戏曲盔头老艺人张连成为师，钻研传统戏剧盔头制作的工艺技巧，越钻研越感到有学问，越学越问，越有兴致，尤其是在与老艺人张连成学艺的过程中，他勤奋好学，成为老艺人的得意门生，同时赢得了同样跟着老艺人习艺的老艺人之女的青睐。杨玉栋成了张连成的女婿，更得到了老艺人的真传。在钻研学习制作盔头技艺时，杨玉栋联想到在制作戏剧盔头时，引入脸谱艺术会使盔头与脸谱两者相得益彰，更为完美，于是他试着给以往的“光头”或仅用泥球捏塑出简单头饰的泥塑京剧脸谱，戴上了选用硬纸板、金属丝、绒纱、水钻制成的盔头，点翠珠串，流光溢彩，有的还佩上了帅气的长翎子，别开生面地创制出了佩戴仿真盔头的泥塑彩绘脸谱工艺新品。

在几十年的艺术实践中，杨玉栋一门心思地把劲儿使在了戏剧盔头和脸谱上。他除了不断总结从艺中积累的丰富实践经验，还交结了许多戏曲界的演员、研究戏剧艺术的专家学者和戏迷朋友，以及诸多的从事和喜爱戏剧脸谱工艺制作的同仁，向这些人学习各种有关知识

及技巧；他还很专注于搜集、挖掘与戏剧相关的图书画册、照片影像等各种资料，每当见到一些新奇的戏剧脸谱资料，更是如获至宝，珍爱有加。他从中探索，在钻研学习中增长见识，寻觅乐趣，助力本职。功夫不负有心人，他制作的泥彩塑京剧盔头脸谱有近40件作品入选了由冯骥才主编的《民间面具》一书，于2004年9月彩印出版。2009年，杨玉栋和他爱人从事的“京剧盔头制作技艺”“彩塑京剧脸谱”分别列为北京市级非物质文化遗产名录项目，也成了该项目的传承人。2010年7月，杨玉栋应邀在国家大剧院举办了他个人的“京剧盔头脸谱艺术作品展”，由学苑出版社出版了他撰写的专著《京剧盔头与彩塑脸谱制作技法》。

杨玉栋时常去拜访戏剧界的名人雅士、专家学者。有一次，他从北京潘家园旧货市场的书摊上，收集到一摞已经残旧泛黄的、从报纸上剪下来后贴装成册的京戏脸谱绘图，他反复阅览，觉得挺够味儿，就特意找到戏剧专家刘曾复老人家，请刘老过目。刘老见到这剪贴的脸谱图册很兴奋，不由得勾引出许多有关京戏脸谱艺术的往事。

杨玉栋寻觅收集的这本脸谱图，是由昔时北京出版的《群强报》连载，每期刊登一幅，陆续发表，是有人从每期报纸上剪裁下来，又一幅幅按顺序精细平贴，然后装订成的小册子。《群强报》1912年12月在北京创刊，每天1张4开竖排印刷的报纸，其内容以登载戏剧为主，由于价格便宜，内容丰富，当年很受伶界和戏迷、以及社会下层人士的欢迎。由于种种原因，虽曾几度停刊，但一直延续至20世纪30年代初才正式休刊。

《群强报》上刊登的京剧脸谱的谱式，标注是徐盛达当年依照“富连成”的舞台人物演出谱式而画。富连成是筹办于1903年的京剧科班，1904年正式成立后，培养了一批又一批京戏舞台上的顶梁柱人才，对京剧的

传承发展做出了巨大贡献，到1948年富连成停办。富连成建社44年，留下了许多珍贵的戏剧资料。

刘曾复老先生一手托着剪贴册，一手指指点点地给杨玉栋讲解着一幅幅京戏人物脸谱背后的情节、演变，叙说着每个人物谱式的艺术特征。刘老讲得很投入，杨玉栋听得很入迷，当说到盔头上时，刘老突然对杨玉栋深情地说，你是搞工艺美术的，又几十年钻研戏剧脸谱艺术，画过无数的京戏脸谱，这个剪报贴成的小册子，是你从故纸堆里搜集来的，我建议你能按照原样，把这黑白图重新绘画成彩色的，还历史一个本来的面目。杨玉栋听着刘老的提议，稍有犹豫。刘老说，这是一件挺有意义的事情，你也最有这个条件。杨玉栋见刘老这么信任他，当即对刘老说，您要是认为我行，这个任务我一定认真地、努力地完成，不过，您得当艺术顾问，给我指导、帮助才行。刘老会意地笑了。

自2009年入夏开始，杨玉栋的主要精力下在了为富连成的京剧脸谱黑白稿整理、重绘彩图上。一个年近70岁的人，眼戴花镜，手握着笔，一笔一画地勾描图形，一点一块地填充颜色。最关键的是，这已经陈旧的报纸上的谱式，由于当时印刷条件的限制，发表时是黑白的，如今要变成彩色的，每个脸谱的谱式、色彩得准确无误，要忠实于原样，容不得一丝一毫的改变。杨玉栋凭着他对京戏脸谱谱式的研究和理解，有的还得考证，专心致志地整理复制出20多幅谱式彩图后，拿着画好的彩图去找刘曾复，刘老看了很激动地连说好，说这是对京剧艺术做的好事。刘老仔细审阅和点评了每一幅脸谱，提出了一些建议。这下子杨玉栋更有底气了，于是从早到晚，一幅接着一幅地描画，整理出一摞后，又拿给刘曾复老人审阅点评。就这样一次又一次地去拜访，凡是刘老点评认为不太满意的，杨玉栋就严格遵照刘老的要求，推倒重来。就这么一干就是3年多，当这100多幅

谱式接近完成时，2012年6月26日，传来了刘曾复老人驾鹤西行的噩耗，杨玉栋惊呆了，这刘老嘱咐的事，亲自交给的任务，还没有完成啊！杨玉栋恨自己画的速度太慢了。这可怎么办？转念一想，还是按照刘老的嘱托，把这富连成社舞台上的脸谱艺术至臻至美地完成吧，好在100多幅彩图，绝大多数都经刘老审阅认可。全部完成了彩图的绘制，才是对刘老的最好的纪念。

至2013年初，杨玉栋将100余幅富连成京剧脸谱彩图绘制完成了，他如释重负。

杨玉栋整理彩绘的富连成京剧脸谱图，是依据前人绘制的舞台演出中的人物谱式，在半个多世纪前的报纸上刊登的黑白图的基础上，重新描彩施色画的。百余幅京剧脸谱涂上颜色后，特征更为鲜明，有的威武叱咤，气势磅礴；有的正义凛然，英气逼人；有的诡谲奸诈，凶残暴戾；有的娇艳俏皮，令人怜爱；个个鲜活。这是20世纪20年代富连成社舞台演出时用的谱式，若与后来的脸谱相比，我们可以从中寻觅到京剧脸谱艺术发展的踪迹。这是宝贵的历史资料，对于今天有一定的历史意义，也是有一定参考价值的。

杨玉栋整理彩绘的富连成社舞台演出的脸谱图，是

在戏剧专家指导下完成的，是经过精心考证整理的。杨玉栋从大处着眼，小处着手，每个脸谱从颜色以及眼窝、鼻窝、眉、脑门、嘴的各种色彩、线面纹样的组合寓意变化中，既可看出人物的品德性格，从脸谱中使人感知“人可貌相”。随类赋彩，应物象形，以色彩辨善恶，褒忠奸，粉墨青红纵横于面，杨玉栋依据一定之规，一丝不苟，一往情深，饱含着对京剧脸谱创作者的敬仰之情，整理绘制了能使我们了解历史上京剧脸谱样式的好教材。

杨玉栋整理彩绘的富连成京剧脸谱，具有一定的实用性，渗透在装饰绘画、雕塑、服装、陶瓷、影视等诸多艺术品中。戏曲脸谱艺术早已跃出了戏剧舞台，融入到千家万户寻常百姓的日常生活中。

《富连成京剧脸谱集》的出版，对弘扬民族文化，对非物质文化遗产项目的保护、传承和发展，对美化生活和促进国内外文化交流，一定会起到促进作用。

李苍彦*

2015年8月3日

* 李苍彦：中国艺术研究院客座研究员，高级工艺美术师。

前言

在中国京剧发展史中有个令人瞩目的戏校(梨园界称为“科班”),即1903年由吉林商人牛子厚出资、京剧演员叶春善筹办的富连成社。经一年的准备后,富连成社于1904年正式招生,初名喜连升,后改为喜连成,最后定名为富连成社。这是被梨园界公认的一所办学时间最长、造就人才最多、影响最深远的京剧培训学校。

自1904年至1948年44年中,培养了喜、连、富、盛、世、元、韵、庆8科近800名学生。为戏迷、票友耳熟能详的“角儿”如侯喜瑞、马连良、于连泉、筱翠花、马富禄、谭富英、裘盛荣、叶盛兰、孙盛武、袁世海、李世芳、毛世来、艾世菊、谭元寿、冀韵兰、叶庆先等都是本校各期培养的佼佼者,就连京剧艺术大师梅兰芳先生也曾带艺进修于本校。

这册图谱的原著徐盛达先生是富连成社第四期净角学员,有关他的史料记载不详,据京剧脸谱一代宗师刘曾复先生讲:徐盛达的兄长徐麟甫专攻老生,曾任山东戏曲学校校长。徐盛达在净角演出上名不见经传,但他在演出之余做了一件非常有意义的工作:他把当时富连成社经常演出的一些剧目中的净角脸谱绘制出来,以每

期一幅的形式发表在当时流行的小报《群强报》上,在紧张的学习、排练及演出之余笔耕不辍,陆续发表了百余幅作品,《群强报》共刊登了这样的京剧脸谱157幅,经刘曾复、孔宇先生勘正,其中徐盛达手绘的只有131幅。本人将确定为富连成社的脸谱进行彩绘,并精选最完整、精美的一百幅刊登出版。

《群强报》是20世纪初流行于北平的一份颇具影响的小报,从于1912年创刊至1936年4月3日停刊共经历了24年,鼎盛时期每天发行5.6万份,它的版式很有特点:4开长条纸一大张,8个版面,辟有紧急要闻、本京新闻、社会琐闻、广告等栏目。其中广告栏主要刊登当天北平各戏院上演的剧目及之后两三天的节目预告,并对剧场当天演出的“水牌”上哪个演员演什么戏等,介绍得非常详细。

《群强报》刊登的徐盛达所绘富连成绘京剧脸谱,一代京剧脸谱艺术宗师刘曾复先生曾给予高度评价。在他以90余岁高龄出版的扛鼎力作《京剧脸谱艺概》“京剧脸谱综述”一章中有这样的评价:“(20世纪)30年代又有两项京剧脸谱资料,对我学习研究脸谱很有帮助。

一项是《群强报》(是当时登载北京各戏园演出消息的著名日报)连载刊登的,由净角演员徐盛达手绘的京剧净角脸谱图解,前后百余幅,能正确反映当年富连成科班学生所用的舞台脸谱格式……”(《京剧脸谱艺概》第一册52页)类似的评述在刘曾复先生编著的《京剧新序》第八节“京剧脸谱”(第345页)中也有讲述,可见此套资料对刘老影响之深。

本书彩绘者与刘老是近邻,经刘老弟子盛华及挚友孔宇先生引见,曾几次拜会、求教于刘老。约在2010年,我由孔宇先生陪同去拜见刘老,当刘老见到我带去的《群强报》这套脸谱资料时,非常激动,他仔细查看了这套资料的每一张图谱后说:非常完整,而且排列顺序完全是按发表时间排列,真是难得,看来当时收集这套资料的也是个有心人。刘老谈起他当年也曾收集了这套资料,多年前借给一位老友,后不慎遗失了,他很风趣地说,我向你讨个将令吧:你把它画成彩色的,我来负责校对。我当时也很激动,没想到这样一位德高望重的老前辈竟主动要担当我这个梨园门外汉的校对工作。回去后我把此事列入工作计划,一是抓紧正在进行的《京剧盔头与彩塑脸谱制作技法》一书的编著工作,另一个即是完成《群强报》上刊登的富连成京剧脸谱彩绘手稿。在北京市经济信息委员会、北京市文化局非物质文化遗产管理处的资金支持下,《京剧盔头与彩塑脸谱制作技法》一书于2011年5月出版,刘老和北京工艺美术行业协会秘书长朱洪分别为该书作序,5月15日在国家大剧院举行了新书发布会暨个人作品展,当年岁末本书在中共中央统战部第八届统战系统出版社优秀图书评奖中获优秀图书奖。这本书告一段落后,我便再接再厉开始了《富

连成京剧脸谱集》的彩绘工作,因刘老年事已高,视力下降,我把原稿放大成拳头大小请他校对,把我不清楚的地方用铅笔注明颜色。刘老毕竟已是90多岁高龄了,有时见他一脸倦意,我也真不忍心再来打扰,后来就传来了他患食道癌的消息,我想我要和刘老一道与时间赛跑,与病魔赛跑,我从每天画两三张到争取画完四五张,因还有其他工作缠身,有时画到深夜一两点。经过这样一番夜以继日的苦战后,本书的彩绘部分终于完成了。当我和刘老的大弟子盛华约好时间带着书稿去友谊医院看望刘老时,他的病情已经恶化,食管内插了管子,每天只能进点流食,他的小女儿亲自看护,遵医嘱谢绝一切探视。那是2012年4月26日的上午,前天夜里刘老的痰里咳出了血,约10点钟,我们轻手轻脚进了病房,刘老正闭目坐在沙发上休息,似乎睡着了,我们静静地等着,两个多月未见,他似乎消瘦了很多,食道癌病人不能正常进食,等于在慢慢消耗自己的生命,这该是一段多么痛苦的日子!过了约10分钟,刘老慢慢睁开眼睛,见到我他很高兴,连说:老街坊来了!听他女儿讲,前一阵有时一些老朋友来刘老已认不清了,今天却一眼就认出了我,我问候了病情、安慰了他后,拿出了画稿,他精神一振坐直了身子,拿起放大镜一幅幅仔细看起来,边看边点头,甚至向我竖起拇指表示赞许,说起《界牌关》这出戏,说着说着竟轻声地唱起来,并说他曾演过这出戏,他女儿问:“我怎么不知道?”“那时我才20几岁,还没你哪。”说完我又听到他那爽朗的笑声,这时他已完全不像一个98岁身患重病的老人,京剧艺术使他仿佛又回到了青春年华。他女儿用眼色示意我们不要让他太激动,我们怕他太劳累了就起身告辞,没想到这

一别竟是永诀！

2012年6月26日，盛华电话告之刘老已与世长辞了，后来《中国京剧》杂志社与北京京剧脸谱研究会在湖广会馆召开了“刘曾复京剧艺术研讨和追思会”，与会者对刘老一生为京剧艺术做出的巨大贡献及他博学强记、平易近人、诲人不倦的长者之风充满赞许与崇敬。本人虽未发言，但已暗下决心：一定争取早日将此书出版以告慰刘老在天之灵。后来因资金问题，以及与出版方要求不一致等问题，此书的出版事宜便搁置起来……谁知这一放就又放了3年！笔者虽已年过七旬，但对一生的爱好——彩塑京剧脸谱仍然割舍不下。另外还有一些社会工作（因本人是北京工美集团、北京工艺美术行业协会常务理事，北京王府井工美博物馆民间艺术顾问、北京民间文艺家协会理事、艺术委员会副主任等）也占据了一些时间，更重要的是虽然平时有点积蓄，但要自费出版本书目前

恐怕还没这个能力。有时想起这些，历经了多少不眠之夜，想到刘老带病校对的书稿，心中也愧对刘老对我的一番苦心与托付，我不只一次地暗下决心：只要还有三分气在，有生之年一定要让此书问世，一是回报刘老知遇之恩，二是为京剧行业发展史的研究做点贡献。

今天在北京燕山出版社的鼎力支持下，《富连成京剧脸谱集》终于问世了！在此除了要向那些为本书出版做出贡献的出版界朋友深表谢意外，也可以告慰刘老在天之灵：您5年前的托付我终于完成了！朦胧中我眼前浮现出这样一组画面：近100年前富连成的徐盛达先生在紧张的学习、演出之余抓紧一切时间认真记录下富连成净角脸谱；几十年前刘曾复先生潜心研究临摹，著书立说；几年前笔者挑灯夜战为恢复这套历史史料的原貌熬过多少不眠之夜……愿我们中华民族优秀的传统文化就这样世世代代薪火相传、永生不灭。

序
01

前言
05

富 连 成 京 剧 脸 谱 图 录

角色名称 剧目

关圣帝君	《青石山》	002
张飞	《芦花荡》《长坂坡》	003
姜维	《铁笼山》《天水关》	004
魏延	《战长沙》	005
曹操	《群英会》《捉放曹》	006
蔡天化	《北极观》《淮安府》	007
张顺	《秦淮河》《神州擂》	008
郑子明	《打瓜园》《打龙棚》《打黄袍》	009
孟良	《穆柯寨》《打焦赞》《洪洋洞》	010
焦赞	《穆柯寨》	011
鲁智深	《醉打山门》《野猪林》	012
金兀术	《八大锤》《挑华车》	013
关泰	《霸王庄》《连环套》《骆马湖》	014
黄三泰	《打敦》《九龙杯》	015
金大力	《盗印》《招贤镇》《八蜡庙》	016
何路通	《盗印》《骆马湖》	017
殷洪	《殷家堡》	018

角色名称 剧目

胡礼	《巴骆和》	019
李元霸	《千金闸》《晋阳宫》《四平山》	020
狄龙康	《得意缘》	021
李靖	《安天会》	022
高登	《艳阳楼》	023
黄胖	《巴骆和》	024
刘瑾	《法门寺》	025
金眼和尚	《二龙山》	026
银眼和尚	《二龙山》	027
黑风僧	《能仁寺》《弓砚缘》	028
大眼和尚	《二龙山》	029
后羿	《奔月》	030
小乙道人	《乾元山》	031
专诸	《鱼肠剑》	032
王僚	《鱼肠剑》	033
武天虬	《恶虎村》《八蜡庙》	034
濮天雕	《恶虎村》	035

角色名称 剧目

王彦章	《苟家滩》	036
杨戬	《安天会》	037
蔡阳	《古城会》	038
典韦	《战宛城》	039
孙权	《甘露寺》	040
欧阳芳	《下河东》	041
项羽	《十面埋伏》《霸王别姬》	042
尉迟敬德	《慈悲愿·北伐》《御果园》	043
周仓	《单刀会》《青石山》	044
夏侯渊	《定军山》	045
张邦昌	《挑华车》	046
魏虎	《大登店》《银空山》	047
姚刚	《上天台》《太行山》	048
包公	《遇后龙袍》《铡美案》	049
姚期	《取洛阳》《草桥关》《上天台》	050
马武	《取洛阳》《草桥关》	051
煞神	《打棍出箱》	052

角色名称 剧目

雷祖	《天雷报》	053
李克用	《沙陀国》	054
牛魔王	《芭蕉扇》《火焰山》	055
金眼豹	《百草山》	056
李刚	《庆阳图》	057
北斗星	《百寿图》	058
温天君	《安天会》	059
王八精	《水帘洞》	060
虾米精	《水帘洞》	061
孙悟空	《安天会》《闹天宫》《无底洞》	062
长耳大仙	《嫦娥奔月》	063
李佩	《骆马湖》	064
苏宝童	《界牌关》	065
单雄信	《锁五龙》	066
黄龙基	《霸王庄》	067
常遇春	《武当山》《采石矶》《状元印》	068
李逵	《闹江州》《丁甲山》	069

角色名称 剧目

赛一虎	《棋盘山》	070
费德功	《招贤镇》《八蜡庙》	071
焦振远	《剑峰山》	072
李七	《白绫记·审七·长亭》	073
窦虎	《八蜡庙》	074
宇文成都	《南阳关》《晋阳宫》	075
黄起	《巴骆和》	076
王班超	《界牌关》	077
孟爵海	《雅观楼》	078
赵公明	《泗州城》《安天会》	079
刘彪	《法门寺》	080
秦英	《金水桥》	081
马龙	《山海关》	082
于六	《洗浮山》	083
于七	《霸王庄》《洗浮山》	084
于亮	《骆马湖》	085
蒋忠	《状元印》《百凉楼》	086

角色名称 剧目

倪荣	《打渔杀家》	087
牛毛	《飞钗阵》	088
杨七郎	《撞幽州》《托兆》	089
赛尔敦	《英雄会》《连环套》	090
米龙	《八蜡庙》	091
颜良	《斩颜良》	092
文丑	《磐河战》	093
司马师	《铁笼山》《红逼宫》	094
夏侯惇	《定军山》《战宛城》	095
肖安	《刺巴杰》	096
蜈蚣精	《混元盒·五毒传》《五花洞》	097
虎面僧	《能仁寺》	098
金钱豹	《红梅山》	099
朱温	《太平桥》	100
徐世英	《艳阳楼》	101

富连成京剧脸谱简析

103

附录

111

富 连 成 京 剧 脸 谱 图 录

關聖帝君

《青石山》

張 飛

《芦花荡》
《长坂坡》

