

中國裝飾臉譜

CHINESE DRAMA MASKS

郭金洲 宋秉武 编著

陕西人民美术出版社

中国装饰脸谱

郭金洲 编著
宋秉武

陕西人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国装饰脸谱 / 郭金洲编著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2005.10
ISBN 7-5368-1967-6

I . 中 ... II . 郭 ... III . 戏曲—脸谱—中国
IV . J528.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 115943 号

责任编辑: 叶岐生

摄影: 马心凭

封面设计: 白云

装帧: 白云

封面题字: 刘平

扉页题字: 刘平

中国装饰脸谱

ZHONGGUO ZHUANGSHI LIANPU

郭金洲 宋秉武 编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街 131 号)

新华书店经销 陕西省印刷厂印刷

889 × 1194 毫米 16 开本 7 印张 10 千字

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1-2000

ISBN7-5368-1967-6/J · 1537

定价: 78.00 元

作者简介

郭金洲，1932年生，陕西华阴市人。1949年考入西北军政大学艺术学院（西安美术学院前身）获本科学历。曾在西安美术学院工作13年。现为中国美术教育研究会会员，东方书画家协会理事，陕西省美术教育研究会理事。曾任西安市美术教育研究会秘书长，西安市碑林区美术教育研究会副会长兼秘书长，陕西省九年义务教育中小学美术课本编委，西安市碑林文化艺术培训学校校长。在西安市碑林区教师进修学校任教并兼任美术教研员期间，结合美术教学的实际，积极从事美术课程教学的研究，编著了《郭金洲版画选》《美丽的折纸》《智力折纸》《智慧板》《折纸艺术》《启智折纸》《儿童美术作品选》《多彩折纸》《神奇折纸》《快乐神奇折纸》《儿童折纸大全》等书籍并获奖，指导的手工折纸课获全国中小学美术教学比赛小学组一等奖，在碑林区设置的10个美术课试验点均被陕西省美术教育研究会评为先进教学单位。多年从事美术教学研究，先后有50多篇（幅）论文、教学经验总结、教材辅导文章和美术作品发表于省级以上刊物。近年来，潜心研绘装饰脸谱一千多种，在国内外受到多家媒体报导。

创装饰脸谱之路
展民间艺术之美

賢金酒至師創然臨譜 盧曉祥

中惡不姑流
過山為世醒
名不虛傳

臉譜 現美 術民 戲藝 俗頤

序

卢兆祥

2005年7月

美术教育家、版画家郭金洲先生的新著《中国装饰脸谱》终于出版了。这本专门研究我国脸谱艺术的册子是郭先生长期坚持收集、整理、研究，经过精心绘制的个人专著，渗透着他热爱脸谱艺术的深情，是他多年辛勤劳动的结晶，亦为弘扬民族传统文化做出了自己的贡献。

郭先生从上世纪50年代在西安美术学院工作伊始就爱上了脸谱艺术，从那时起开始陆续收集流传于民间的面具、社火脸谱和戏曲脸谱，至80年代初，他已收集了大量的脸谱资料。这一时期，国家已实行改革开放，外来美术流派、思潮大量涌入国内，当时美术界的一批人，特别是年青人非常崇拜西方美术，把中国传统的、民间的美术看作是落后的东西，没有学习、继承的必要，民间美术一度无人问津。面对这种状况，郭先生看在眼里、急在心上，他暗下决心，一定要扬我国风、励我民魂、保住传统、教育后人，萌生了创作编绘装饰脸谱的想法。他在广泛收集资料的基础上于上世纪90年代后期，在夫人宋秉武的大力协助下，开始探索用石膏做面具材料绘制装饰脸谱的方法，经过几年的努力，终于完成了一千多幅脸谱作品。本书就是在这一千多幅作品中选编而成的。

本书由两部分组成：一是以秦腔戏剧脸谱和关中社火脸谱造型为主，并吸收了京剧、徽剧、昆剧、川剧等各种戏曲脸谱的特点，综合创作出来的古装戏剧脸谱；另一部分是以描写现代人生活的装饰脸谱。这两部分作品既有古风又有民风，是传统、现代的融合体。作品视角新颖、内涵丰富、雅俗共赏，给人以审美的震撼和心灵的愉悦。

中国脸谱艺术是在古代面具和涂面的基础上,从古时用于巫术、礼仪活动,后逐渐演变为戏剧人物面部的化装,有三千多年的历史。脸谱的最大特点是具有中国美学传神论的突出表现功能,是具备“形神兼备”明显特征的民间绘画艺术形式之一。它的造型夸张变形,色彩对比强烈,大胆借用寓意手法,突出图案特色,写意传神,工整描绘,逐步形成了固定谱式和装饰意味。在传统的审美认知理念基础上,充分表现出人物的忠奸、善恶、美丑及其性格特征,给人以深刻的爱憎分明的视觉形象感受。

脸谱作为装饰图案,不但用于中国戏曲人物面部的化装上,而且广泛运用于工艺品、绘画、瓷器、风筝、玩具、纪念品、生活用品、广告宣传和室内装饰上,有很高的欣赏价值和广泛的实用价值。它虽花开在中国民间,但现已流传于东南亚乃至整个欧美,已成为世界文化艺术遗产的组成部分。

郭先生这部装饰脸谱专著,最引人关注和深思的应该是在传统脸谱绘制的基础上创作了一批活灵活现的现代人装饰脸谱。他根植于民族土壤,放眼于当代意识,以昂扬的激情,开阔的审美视野,关注现代社会人生,以人民的忧乐而忧乐的情感意识,抓住社会脉搏,对现时生活中百姓痛恨的贪官、小偷、赌徒等丑恶行为给予形象化地揭示,对不同职业人(工、农、兵、学、商等)的特征进行了生动而又夸张的描绘,引导人们在审美情境中去评说、褒贬社会现象,以达到推动社会变革、净化心灵之目的。这是一个真正艺术家的社会责任,而郭先生恰恰就是这样的艺术家。

郭先生的装饰脸谱是旧形式与新内容的很好结合,可以说是个创新,也是中华传统民族艺术在当代社会发展中继承与弘扬的新尝试。我衷心祝愿郭先生再接再厉,继续发扬孜孜不倦、刻苦钻研的精神,为人民创作出更多更好的艺术作品,为社会主义的和谐发展贡献力量。

目 录

序	卢兆祥 1
大中小号脸谱	1
现代脸谱	20
传统脸谱	29
谱式分类:	
六分脸	32
十字门脸	34
象形脸	35
三块瓦脸	40
歪 脸	41
元宝脸	43
阴阳脸	44
碎花脸	45
整 脸	54
色彩分类:	
白 脸	54
红 脸	55
紫 脸	61
黑 脸	63
蓝 脸	70
绿 脸	77
粉红脸	85
黄 脸	87
金银脸	92
小花脸	98
浅谈中国戏剧脸谱艺术	100

窦尔墩（京剧）

关云长（京剧）

窦尔墩（京剧）

天王李靖 (陕·社火)

许 褚 (陕·社火)

曹 仁 (陕·社火)

曹 洪 (陕·社火)

文 丑 (陕·社火)

颜 良 (陕·社火)

华 雄 (陕·社火)

盖苏文 (陕·社火)

颜 严 (陕·社火)

郭子仪 (京剧)

韩 玄 (陕·社火)

宇文成都 (陕·社火)

二郎杨戬 (京剧)

猩猩胆 (陕·社火)

金 鸟 (京剧)

黄毛童 (京剧)

段金柱 (陕·社火)

鲁智深 (陕·社火)

风 神 (川剧)

火 神 (川剧)

赛尔墩 (京剧)

周 通 (京剧)

灵 官 (川剧)

徐世英 (京剧)

赛尔墩 (京剧)

牛 皋 (京剧)

焦 赞 (京剧)

魁 星 (京剧)

典 书 (京剧)

胡 里 (京剧)

武天虬 (京剧)

李天霸 (京剧)

钟 馗 (京剧)

钟 馗 (京剧)

钟 馗 (秦腔)

钟 馗 (豫剧)

钟 馗 (川剧)

钟 馗 (京剧)

中号脸谱 (高 25cm、宽 19cm)

周 仓(秦 腔)

太乙丙(陕·社火)

关 羽(秦腔)

刘宗敏(秦 腔)

王灵官(陕·社火)

包 公(陕·社火)

赵匡胤(秦 腔)

包 承(秦 腔)

周 太(秦 腔)

颜良(秦腔)

李克用(秦腔)

周仓(秦腔)

杨七郎(秦腔)

郑伦(秦腔)

白天佐(秦腔)

单廷贵(陕·社火)

索超(陕·社火)

孟良(陕·社火)