

海
伦
市
文
化
馆
著

剪纸 京剧 脸谱

黑
龙
江
美
术
出
版
社

图书在版编目(CIP)数据

剪纸京剧脸谱 / 海伦市文化馆 著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2002.1

ISBN 7-5318-1003-4

I. 剪… II. 海… III. 京剧—脸谱—剪纸—作品—中国 IV. J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第096779号

主 编: 姚明远

作 者 名 单

刘卫平 毕再生 于忠厚 胡庆发 张慧敏 吕 晖 刘旭辉 苏振林 姜长林
毕鼎坤 孙景海 张秀华 苑 飞 宋丽媛 袁大影 李红爽 王晓敏 荆雅宏
李浩仁 孙丽娟 周长义 袁 枫 赵春爽 郭玉田 杨念劬 邹旭艳 张静波

艺术指导: 徐宝铭

责任编辑: 李文越

装帧设计: 李正刚

译 文: 王桂芝

中文审校: 陈 澈

剪纸京剧脸谱

出版发行 / 黑龙江美术出版社

地 址 / 哈尔滨市道里区安定街225号 邮编: 150016

经 销 / 全国新华书店

制 版 / 黑龙江龙美彩色制版有限公司

印 刷 / 黑龙江新华印刷二厂

版 次 / 2002年1月第1版

印 次 / 2002年1月第1次印刷

开 本 / 889 × 1194 1/16

印 张 / 21.5

印 数 / 1-4000

书 号 / ISBN7-5318-1003-4/J · 1004

定 价 / 130.00元

2019.10

“民粹”与“国粹”的精彩融合

姚明远

这里汇集的三百余幅以京剧脸谱为创作题材的剪纸作品,是黑龙江省海伦市文化馆的剪纸艺术家们大胆创新、反复锤炼、精心创作的。这是久负盛名的“海伦剪纸”在新世纪的春天推出的力作,是这朵风格独具的艺术奇葩的最新展示。

京剧脸谱是具有固定谱式的京剧角色化妆艺术,主要用于“净”行。演员用各种色彩在面部勾画成一定的图案,借以显示剧中人物的性格特征或其他特点。所谓“花纹分善恶,五彩辨忠奸”,观众一看脸谱即知其为何角色。京剧脸谱是从中国古老的戏剧脸谱基础上历经二百多年的演化完善而形成的一种独特的艺术形式,是中华民族的艺术瑰宝,同京剧一道被誉为“国粹”,剪纸则是一种传承久远、流行广泛的民间装饰艺术,是利用纸张和剪刀刻成的各种形象或图案。在过去,剪纸开幅很小,图案简约,主要用于美化生活环境或作纸样,如窗花、檐花、挂钱、灯彩以及鞋云子、枕头顶等。现代剪纸在开幅、剪刻技巧、表现题材、应用范围乃至艺术品位上都较过去有了巨大的发展和变化,已经成为独具特色的艺术和工艺品类。它的根始终深植于民间的沃土之中,是具有深厚群众文化底蕴的民间艺术,因此堪称“民粹”。这本展示给读者的《剪纸京剧脸谱》作品集,体现了“民粹”与“国粹”的精彩融合。

由于人们特别喜爱京剧脸谱的缘故,街市上早就有了很多表现京剧脸谱的工艺制品,其中也不乏脸谱剪纸。然而,海伦的京剧脸谱剪纸作品,却有其与众不同之处。

首先,它不是原封不动地描摹京剧脸谱,而是在遵循谱式的原则下,发挥剪纸艺术特点,进行再创作。比如在处理髯口(胡须)和盔头上的绒球时,就运用了剪纸图案造型,既克服了呆板的写实感,又增添了画面的艺术情趣;又如在服饰及陪衬物的处理上也力求突出人物的个性特征,金钱豹铠甲上的金钱、缝人氏胸前的火光、牛皋服饰上的牛头等等,都设计得别具匠心,恰与京剧脸谱“以貌取神,离形得似”的艺术手法不谋而合。再如包拯脑门上的“月牙”、姜维额头上的“太极图”、王彦章脸上的“蛤蟆”等,在揭示人物精神气质方面都有标新立异之妙。

其次,它并不囿于民间剪纸传统手法的窠臼,而是博采众长,为“我”所用,将各种新的艺术理念和表现手法融入剪纸艺术之中,增强了剪纸艺术的表现能力,丰富了剪纸的艺术语言,也适应了现代人的审美需求。在这些脸谱剪纸中广泛地运用了绘画技巧,用线条构成黑白灰调子,增强了层次感、空间感,突出了主题;巧妙运用了构成艺术的形式法则,在整体构图中讲究对称与平衡,在图案组合上讲究重复和群化;在点、线、面的处理上讲究节奏韵律、对比变化、谐调统一,从而加强了作品的形式美,更加赏心悦目。

总之,海伦的剪纸艺术家们创作的这些京剧脸谱剪纸,并非单纯地用剪纸来再现京剧脸谱,也不只是把京剧脸谱用来体现剪纸技巧,而是匠心独运,使两种艺术形式珠联璧合、相得益彰。

海伦剪纸的风格是古朴工细、浑厚博大、细而不腻、刚中有柔;于稚拙中见华丽,于朴实中见情趣。剪纸作品集《剪纸京剧脸谱》正体现了这种艺术风格,是海伦剪纸艺术在不断创新中又一次成功的跨越。

祝愿海伦剪纸艺术随着新世纪的脚步不断向前迈进。

A Splendid Integrity of National and Local Quintessence

Yao Mingyuan

These paper cutting works based on the facial makeup of Beijing opera have been created and polished by the artists from Hailun municipal cultural center. The publication of the well-known local paper cutting in Hailun has unfolded vividly the innovators' special ingenuity of the art style.

The facial makeup (masks) in Beijing opera has its own set characteristic style mainly used to decorate the category of "Jing" characters of warriors or bandits in the opera. With different colors and lines the actors have painted on their faces special set patterns, which show the character traits or other dispositions of the roles they play. That is "the patterns reveal the characters' virtue or vice; the colors loyalty or treachery". When the character appears on the stage, the audience gets to know the role's nature from his facial mask. The facial makeup art in Beijing opera is a special artistic form, which has evolved from the makeup of Chinese ancient operas and has been improved and perfected during the two hundred years' development. This art together with Beijing opera is considered "national quintessence". The paper cutting as a folk art form on the other hand has a long tradition and it is widely spread and become a very popular folk art. In the past the paper cutting, which was smaller in width with simple patterns, was mainly used for decoration or as paper patterns, such as window decorations, ceiling decorations, hung up festoons, colored lights, toecaps and pillow decorations, etc. At the present time it has been improved and varied greatly in paper width, techniques, subject matters, its application as well as in esthetic tastes, and has become a special type of artworks and handicrafts. The paper cutting deeply rooted in regional areas is deserved to be called "local quintessence". This album of the paper cuttings based on Beijing opera masks represents the splendid integrity of national and local quintessence.

People embellish Beijing opera makeup so much that there are many types of handicrafts of Beijing opera masks on sale in markets, among which paper-cutting masks are often found. However, paper cuttings of Beijing opera facial masks from Hailun are distinctive from them.

First, the artists do not indiscriminately copy Beijing opera masks, but recreate them

with special touch of the paper cutting, keeping their original features. For example, when they deal with beards and pompons on the headpieces, they employ special paper cutting patterns, which overcome the stiffness and add appeal to the cuttings. When they transform adornments and foils into paper cutting patterns, they try to highlight the character's traits with certain ornaments, such as the gold coin on the Leopard, the fire on the chest of Sui Renshi, and the bull head on Niu Gao, etc., the designs of which show their ingenuity and harmonize perfectly with the artistic means of Beijing opera facial makeup. The crescent moon on Bao Zheng's forehead, Taiji diagram on Jiang Wei's forehead and the frog on Wang Yanzhang's face are all new and original in revealing the character's disposition and moral manner.

Second, Hailun paper cutters are never satisfied with their works, nor limit them to the traditional forms, but absorbs what is good in other artistic forms and fuses it in paper cutting. Therefore, this artistic form finds full expression in its works, becomes more revealing and attractive and meets the needs of people's appreciation. In the cuttings of this album, painting techniques and the lines are used to form black, white and gray backgrounds to achieve the special multi-dimensional effect, so as to highlight the theme of the work. The symmetrical balance of the structure of these works, the integrity of the whole composition of these works, the application of dots, lines and surface in harmonious contrast all enhance the beauty of this art form.

In short, the artists, who have completed this album, do not simply transform Beijing opera facial masks into paper cutting art forms, nor do they use the masks as means to show paper cutting techniques. What they intend to accomplish is to combine the two forms creatively and make each shine more brilliantly in the other.

The style of Hailun paper cutting is at the same time lucid and delicate, resplendent and simple. The publication of the album *The Paper Cuttings of Beijing Opera Facial Masks* is another milestone in the development of the art of paper cutting.

It is my sincere wish that the art of Hailun paper cutting will advance greatly in the new century.

【上古】

1	遂人氏	《开天辟地》	神	怪	脸
2	神农氏	《开天辟地》	神	怪	脸
3	后羿	《嫦娥奔月》	神	怪	脸
4	青背龙君	《衔石填海》	神	怪	脸
5	长耳大仙	《嫦娥奔月》	神	怪	脸

【殷商】

6	黄龙真人	《九曲黄河阵》	神	怪	脸
7	姜子牙	《摘星楼》	神	怪	脸
8	金吒	《封神榜》	神	怪	脸
9	木吒	《封神榜》	神	怪	脸
10	杨戩	《封神榜》	神	怪	脸
11	白龙	《陈塘关》	神	怪	脸
12	雷震子	《攻潼关》	神	怪	脸
13	龙须龙	《攻潼关》	神	怪	脸
14	陈九公	《封神榜》	神	怪	脸
15	曹宝	《封神榜》	神	怪	脸
16	赵公明	《封神榜》	神	怪	脸
17	魔里红	《封神榜》	神	怪	脸
18	魔里青	《封神榜》	神	怪	脸
19	魔里海	《封神榜》	神	怪	脸
20	魔里寿	《封神榜》	神	怪	脸

21	元始天尊	《九曲黄河阵》	神 怪 脸
22	广成子	《乾元山》	神 怪 脸
23	太乙真人	《乾元山》	神 怪 脸
24	崇侯虎	《进姐己》	花 三块瓦脸
25	清虚道德真君	《九曲黄河阵》	神 怪 脸
26	通天教主	《三进碧游宫》	神 怪 脸
27	紂王	《摘星楼》	水 白 脸
28	闻仲	《大回朝》	六 分 脸
29	金头大仙	《封神榜》	神 怪 脸
30	飞廉	《摘星楼》	碎 脸
31	周纪	《摘星楼》	三块瓦脸
32	常昊	《梅花岭》	神 怪 脸
33	孔宣	《梅花岭》	神 怪 脸
34	吕岳	《瘟阵》	神 怪 脸
35	马元	《青龙关》	神 怪 脸
36	邱引	《青龙关》	神 怪 脸
37	郑伦	《青龙关》	神 怪 脸
38	陈奇	《青龙关》	神 怪 脸
39	鄂顺	《摘星楼》	三块瓦脸

【周 秦】

40	颖考叔	《伐子都》	三块瓦脸
41	斗越椒	《清河桥》	花 三块瓦脸

42	先 茂	《摘 樱 会》	花三块瓦脸
43	崔 抒	《海 潮 珠》	三块瓦脸
44	魏 绛	《赵 氏 孤 儿》	三块瓦老脸
45	叔 梁 纥	《取 逼 阳》	六 分 脸
46	田 开 疆	《二桃杀三士》	碎 脸
47	武 城 黑	《战 樊 城》	碎 脸
48	毛 贲	《五 雷 阵》	碎 脸
49	吴 起	《湘 江 会》	三块瓦脸
50	伊 立	《火 牛 阵》	太 监 脸
51	柳 盖	《棋 盘 会》	碎 脸
52	廉 颇	《将 相 和》	六 分 脸
53	荆 轲	《荆 轲 传》	三块瓦脸

【 两 汉 】

54	项 羽	《霸 王 别 姬》	十 字 门 脸
55	周 勃	《监 酒 令》	三块瓦老脸
56	刘 长	《十 老 安 刘》	花三块瓦脸
57	牛 邈	《闹 昆 阳》	花三块瓦脸
58	姚 期	《上 天 台》	十 字 门 老 脸
59	马 武	《取 洛 阳》	碎 脸
60	英 布	《九 里 山》	碎 脸
61	姚 刚	《太 行 山》	十 字 门 脸
62	樊 哙	《鸿 门 宴》	三块瓦脸

63 彭 越 《九 里 山》 碎 脸

【 三 国 】

64 关 平 《博 望 坡》 花三块瓦脸

65 关 羽 《千 里 走 单 骑》 整 脸

66 周 仓 《卧 牛 山》 碎 脸

67 吕 布 《吕 布 与 貂 蝉》 俊 脸

68 貂 蝉 《吕 布 与 貂 蝉》 俊 脸

69 马 谡 《失 街 亭》 三 块 瓦 脸

70 姜 维 《天 水 关》 三 块 瓦 脸

71 魏 延 《战 长 沙》 花三块瓦脸

72 张 苞 《连 营 寨》 十 字 门 脸

73 孟 获 《七 擒 孟 获》 碎 脸

74 沙 漠 柯 《连 营 寨》 碎 脸

75 文 且 《磬 河 战》 碎 脸

76 徐 盛 《借 东 风》 元 宝 脸

77 太 史 慈 《战 合 肥》 碎 脸

78 典 韦 《借 赵 云》 花三块瓦脸

79 许 褚 《战 宛 城》 碎 脸

80 张 郃 《失 街 亭》 三 块 瓦 老 脸

81 乐 进 《战 宛 城》 花三块瓦脸

82 夏 侯 惇 《博 望 坡》 三 块 瓦 脸

83 夏 侯 渊 《定 军 山》 花三块瓦脸

84	蒋 干	《群英会》	小花脸
85	孟 潭	《过五关》	碎 脸
86	毛 阶	《赤壁之战》	碎 脸
87	淳于导	《金锁阵》	三块瓦脸
88	曹 洪	《长坂坡》	碎 脸
89	蔡 瑁	《群英会》	花三块瓦脸
90	于 禁	《水淹七军》	花三块瓦脸
91	夏侯霸	《铁笼山》	三块瓦脸
92	蔡 阳	《过五关》	三块瓦老脸
93	黄 盖	《群英会》	六分脸
94	程 普	《群英会》	六分脸
95	周 泰	《连营寨》	三块瓦脸
96	袁 绍	《磐河战》	三块瓦老脸
97	吕 蒙	《走麦城》	花三块瓦脸
98	丁 奉	《回荆州》	三块瓦老脸
99	华 雄	《斩华雄》	碎 脸
100	李 典	《战宛城》	三块瓦脸
101	颜 良	《白马坡》	三块瓦脸
102	淳于琼	《官渡之战》	元宝脸
103	蒋 钦	《甘露寺》	三块瓦脸
104	孙尚香	《甘露寺》	俊 脸
105	司马师	《红遍宫》	花三块瓦脸
106	徐 晃	《走麦城》	三块瓦老脸

107	孔秀	《过五关》	三块瓦脸
108	秦琪	《过五关》	歪脸
109	孔明	《空城计》	老生脸
110	张飞	《长坂坡》	十字门脸

【两晋、南北朝】

111	周处	《除三害》	花三块瓦脸
112	火判	《九莲灯》	神怪脸

【隋唐】

113	红拂	《红拂传》	俊脸
114	杨广	《骂杨广》	三块瓦脸
115	杨林	《打登州》	六分脸
116	宇文成都	《南阳关》	三块瓦脸
117	辛文礼	《虹霓关》	碎脸
118	李密	《断密涧》	花三块瓦脸
119	单雄信	《锁五龙》	碎脸
120	尉迟恭	《白良关》	六分脸
121	尉迟宝林	《白良关》	花三块瓦脸
122	薛贤徒	《独木关》	花三块瓦脸
123	葫芦大王	《摩天岭》	花三块瓦脸
124	童环	《贾家楼》	碎脸
125	肖月	《四杰村》	和尚脸

126	巴 杰	《酸 枣 岭》	碎	脸
127	苏 宝 童	《界 牌 关》	碎	脸
128	窦 虎	《棋 盘 山》	碎	脸
129	薛 刚	《徐 策 跑 城》	花 三 块 瓦	脸
130	秦 英	《金 水 桥》	碎	脸
131	孙 悟 空	《闹 龙 宫》	神 怪	脸
132	雷 公	《闹 天 宫》	神 怪	脸
133	东海龙王	《水 帘 洞》	神 怪	脸
134	南海龙王	《水 帘 洞》	神 怪	脸
135	西海龙王	《水 帘 洞》	神 怪	脸
136	北海龙王	《水 帘 洞》	神 怪	脸
137	虾 米 精	《水 帘 洞》	神 怪	脸
138	牛 魔 王	《水 帘 洞》	神 怪	脸
139	狮 陀 王	《水 帘 洞》	神 怪	脸
140	哮 天 犬	《安 天 会》	神 怪	脸
141	北 斗 星 君	《安 天 会》	神 怪	脸
142	观 世 音	《西 游 记》	神 怪	脸
143	蝙 蝠 精	《西 游 记》	神 怪	脸
144	青 龙	《安 天 会》	神 怪	脸
145	天 罗	《安 天 会》	神 怪	脸
146	上 地	《安 天 会》	神 怪	脸
147	昂 日 鸡	《琵 琶 河》	神 怪	脸
148	白 虎	《安 天 会》	神 怪	脸

149	千里眼	《石猴出世》	神	怪	脸
150	顺风耳	《石猴出世》	神	怪	脸
151	玉帝	《弼马温》	神	怪	脸
152	如来佛	《斗悟空》	神	怪	脸
153	伏虎罗汉	《斗悟空》	神	怪	脸
154	守坛罗汉	《斗悟空》	神	怪	脸
155	猪八戒	《高老庄》	神	怪	脸
156	沙悟净	《流沙河》	神	怪	脸
157	金钱豹	《红梅山》	神	怪	脸
158	雾里云	《火云洞》	神	怪	脸
159	蜘蛛精	《盘丝洞》	神	怪	脸
160	百眼神魔	《盘丝洞》	神	怪	脸
161	蜈蚣精	《盘丝洞》	神	怪	脸
162	鼠精	《无底洞》	神	怪	脸
163	猫神	《无底洞》	神	怪	脸
164	钟馗	《钟馗嫁妹》	神	怪	脸
165	魍魉鬼	《钟馗嫁妹》	神	怪	脸
166	魍魉鬼	《钟馗嫁妹》	神	怪	脸
167	蚌精	《廉锦枫》	神	怪	脸
168	鹿童	《百草山》	神	怪	脸
169	孔雀精	《西游记》	神	怪	脸
170	蝴蝶精	《西游记》	神	怪	脸
171	白日鵝	《百草山》	神	怪	脸

172	白 猿	《八仙斗白猿》	神 怪 脸
173	金翅鸟	《百草山》	神 怪 脸
174	郭子仪	《打金枝》	六 分 脸
175	升平公主	《打金枝》	俊 脸
176	安禄山	《太真外传》	花 三块瓦脸
177	郭 涌	《昆仑剑侠传》	碎 脸
178	昆仑奴	《昆仑剑侠传》	碎 脸
179	昆仑奴勒	《昆仑剑侠传》	碎 脸
180	黄 巢	《祥梅寺》	三块瓦脸
181	李克用	《飞虎山》	六 分 脸
182	孟觉海	《雅观楼》	三块瓦脸

【 五代 】

183	王 颜 章	《双 观 星》	碎 脸
184	契 丹	《白 兔 记》	碎 脸
185	郑子明	《打 瓜 园》	花 三块瓦脸

【 宋 代 】

186	赵匡胤	《斩 黄 袍》	整 脸
187	郑子明	《斩 黄 袍》	歪 脸
188	崔子健	《紫 金 带》	十 字 白 脸
189	欧 阳 芳	《下 河 东》	水 白 脸
190	呼延赞	《龙 虎 斗》	碎 脸

191	孟良	《雁门关》	花三块瓦脸
192	焦赞	《穆柯寨》	十字门脸
193	穆桂英	《穆柯寨》	俊脸
194	杨延德	《五台山》	和尚脸
195	呼延庆	《肉丘坟》	花三块瓦脸
196	铁镜公主	《四郎探母》	俊脸
197	韩昌	《杨排风》	花三块瓦脸
198	高旺	《牧虎关》	十字门脸
199	樵夫	《问樵》	老旦脸
200	包拯	《铡美案》	整脸
201	陈世美	《铡美案》	俊脸
202	秦香莲	《铡美案》	俊脸
203	赵虎	《铡美案》	碎脸
204	作官王	《普天乐》	神怪脸
205	阎罗王	《普天乐》	神怪脸
206	判官	《普天乐》	神怪脸
207	金牛神	《天河配》	神怪脸
208	樊梨花	《樊江关》	俊脸
209	阮桂英	《打渔杀家》	俊脸
210	巨灵神	《琼林宴》	神怪脸
211	油流鬼	《铡判官》	神怪脸
212	徐庆	《三侠五义》	花三块瓦脸
213	欧阳春	《北侠传》	三块瓦脸

214	马 强	《霸王庄》	十字门脸
215	花 冲	《花蝴蝶》	碎 脸
216	邓 车	《花蝴蝶》	三块瓦脸
217	鲁智深	《野猪林》	和尚脸
218	周 通	《桃花村》	碎 脸
219	杜 迁	《夜 奔》	三块瓦脸
220	徐 宁	《夜 奔》	三块瓦脸
221	杨 志	《生辰纲》	碎 脸
222	阮小七	《生辰纲》	碎 脸
223	公孙胜	《生辰纲》	道士脸
224	刘 唐	《刘唐下书》	花三块瓦脸
225	雷 横	《花田八错》	碎 脸
226	秦 明	《大名府》	碎 脸
227	蔡 福	《大名府》	三块瓦脸
228	李 俊	《芦林坡》	三块瓦老脸
229	时 迁	《巧连环》	武丑脸
230	汤 隆	《雁翎甲》	碎 脸
231	蒋 忠	《快活林》	花三块瓦脸
232	李 逵	《清风寨》	花三块瓦脸
233	祝 龙	《祝家庄》	元宝脸
234	祝 虎	《祝家庄》	花三块瓦脸
235	祝 彪	《祝家庄》	三块瓦脸
236	杨 林	《探 庄》	花 脸