

京
剧
之
美

脸谱流派

LIANPU LIUPAI

李孟明 著

天津出版传媒集团

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

014041218

J821.5
04

脸谱流派

LIANPU LIUPAI

李孟明 著

剧
之
美

天津出版传媒集团

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

北航

C1724831

J821.5/04

815120210

图书在版编目(CIP)数据

脸谱流派 / 李孟明著. —天津: 天津教育出版社,
2013. 12

(京剧之美)

ISBN 978-7-5309-7494-0

I. ①脸… II. ①李… III. ①京剧—脸谱—中国—青年读物
②京剧—脸谱—中国—少年读物 IV. ①J821.5-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第307721号

京剧之美·脸谱流派

出版人	胡振泰
作者	李孟明
选题策划	王铁冰
责任编辑	张洁
装帧设计	郭亚非
出版发行	天津出版传媒集团 天津教育出版社 天津市和平区西康路35号 邮政编码 300051 http://www.tjeph.com.cn
经销	新华书店
印刷	天津市圣视野彩色印刷有限公司
版次	2014年1月第1版
印次	2014年1月第1次印刷
规格	16开(787毫米×1092毫米)
字数	80千字
印张	9.5
定价	32.00元

目 录

京剧流派脸谱概说 / 001

一、净行面部化装的特殊性 / 001

二、流派脸谱产生的背景 / 002

三、流派脸谱的传承与创新 / 003

附：钱金福、金少山、郝寿臣、侯喜瑞艺术成就 / 025

一、钱金福艺术成就 / 025

二、金少山艺术成就 / 027

三、郝寿臣艺术成就 / 030

四、侯喜瑞艺术成就 / 033

京剧流派脸谱绘画作品赏介 / 037

钱金福（1862—1937年） / 037

1. 李虎脸谱 / 038

2. 钟馗脸谱 / 040

3. 马武脸谱 / 042

4. 颜佩韦脸谱 / 044

5. 鲁智深脸谱 / 046

6. 煞神脸谱 / 046

7. 杨七郎脸谱 / 048

8. 窦尔墩脸谱 / 048

9. 夏侯渊脸谱 / 050

10. 黄巢脸谱 / 050

11. 王灵官脸谱 / 052

金少山 (1890—1948年) / 053

12. 窦尔墩脸谱 / 054

13. 项羽脸谱 / 056

14. 李密脸谱 / 058

15. 吴王僚脸谱 / 060

16. 屠岸贾脸谱 / 062

17. 李七脸谱 / 064

18. 窦尔墩脸谱 / 066

郝寿臣 (1886—1961年) / 068

19. 马武脸谱 / 070

20. 李七脸谱 / 072

21. 司马师脸谱 / 074

22. 曹操脸谱 / 076

23. 伊立脸谱 / 078

24. 周处脸谱 / 080

- 25. 马武脸谱 / 082
- 26. 姚刚脸谱 / 084
- 27. 荆轲脸谱 / 086
- 28. 单雄信脸谱 / 088
- 29. 专诸脸谱 / 090
- 30. 窦尔墩脸谱 / 092
- 侯喜瑞 (1892—1983年) / 095
- 31. 蝙蝠精脸谱 / 096
- 32. 黄隆基脸谱 / 098
- 33. 罗四虎脸谱 / 100
- 34. 郝文脸谱 / 102
- 35. 殷洪脸谱 / 104
- 36. 李佩脸谱 / 106
- 37. 郎如豹脸谱 / 108
- 38. 蔡天化脸谱 / 110
- 39. 费德功脸谱 / 112
- 40. 花判脸谱 / 114
- 41. 马武脸谱 / 116
- 42. 张飞脸谱 / 118
- 43. 巴杰脸谱 / 120
- 44. 曹操脸谱 / 122

45. 窦尔墩脸谱 / 124

杨小楼 (1878—1938年) / 126

46. 金钱豹脸谱 / 126

侯玉山 (1893—1996年) / 128

47. 火判脸谱 / 128

48. 鲁智深脸谱 / 130

49. 巨灵神脸谱 / 132

许金修 (1883—1939年) / 134

50. 冯茂脸谱 / 134

沈传锟 (1911—1987年) / 136

51. 屠岸贾脸谱 / 136

52. 惠明脸谱 / 138

53. 铁勒奴脸谱 / 140

54. 达摩脸谱 / 142

55. 假李逵脸谱 / 144

京剧流派脸谱概说

一、净行面部化装的特殊性

一般情况下戏曲角色分生、旦、净、丑四个行当。除旦与生、净、丑之间是以性别区分，生、净、丑这三个同为男性的行当，实质上是不同性格的分类。生，包括老生（成年人）、小生（青年人），是性情温和，至少是不爆烈的一类；丑，包括文丑、武丑，则是或卑琐，或滑稽，或伶俐的一类；净，细分可分为唱工花脸、做工花脸、武花脸、摔打花脸，则一律是性格粗犷、豪迈或鲁莽、爆烈的一类。这当然是在外观上大致的性格区分，要完成角色的性格刻画，还要靠各行当演员的表演、演唱、道白和程式等多种手段。

这样的行当分类，形之于面部化装就产生了一个很有意思的现象——对比生、旦的在不破坏演员本来面目的基础上加以美化和丑行比较简单有限的勾抹，净行在面部化装上却得到了极大的自由，无论是色彩还是形象都极尽夸张的能事。这固然有渲染舞台的实际效用，但更是表现人物神态，创造角色意象，进而丰富角色表演的主要手段。净行演

员得天独厚地在自己的脸上尽情创造着角色神态，竟自把自己对人物的理解、体悟和情感勾描于肌肤，渗透于心底。他们以勾脸的独特方式倾注对角色的喜爱甚至是宠爱之情。例如净行演员把张飞脸谱昵称为“飞子”，把黑脸的焦赞脸谱昵称为“黑儿”，把红脸的孟良脸谱昵称为“红儿”。

二、流派脸谱产生的背景

本丛书中的《脸谱演变》一书曾谈到，脸谱在清乾隆徽班进京后进入了发展演变期。这一时期的脸谱，由整脸谱式发展了多种谱式，进而健全了所有沿用至今的谱式。但这一时期各谱式的脸谱在表情呈现方面却是单一、雷同的——统统是竖眉立目，耀武扬威。直至清末，脸谱表情单一的局面被打破，净行演员在仍然使用原来谱式的基础上开始尝试喜、怒、哀、乐各种情感的刻画与勾描。

但是我们不能孤立地局限于脸谱的变化，脸谱进入成熟期是伴随着京剧成熟的大背景。这一时期不但产生了程长庚、张二奎、余三胜等老生行泰斗，而且净行也大家迭出，流派纷呈。钱宝峰、庆春圃、何桂山、黄润甫、穆凤山、金秀山、刘永春、裘桂仙、李连仲等脱颖而出，相继成名。民国后，至京剧辉煌期，继起者钱金福艺冠梨园，随后，金少山、郝寿臣、侯喜瑞三足鼎立，相映争辉。同样金、郝、侯是伴随着梅兰芳、杨小楼、余叔岩这些菊坛巨匠应运而生的。这一

时期，京剧空前繁荣，梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云四大名旦，马连良、谭富英、杨宝森、奚啸伯四大须生都兴盛于此时。所以金、郝、侯的三足鼎立是京剧繁荣局面的必然结果。脸谱，则是净行流派艺术家表演能力、创造能力的一部分。武净演员除钱金福外，还有范宝亭、许德义，铜锤花脸金少山，架子花脸郝寿臣、侯喜瑞等都是勾脸圣手。此外武生勾脸戏的发展又使脸谱家族增添了新力量，代表人物是杨小楼、尚和玉。

三、流派脸谱的传承与创新

前面我们历数了从清末至民国诸多净行勾脸大家。今天，随着时光流逝，我们已无法再睹这些勾脸杰作了。而且那一时代的艺术家，自幼贫穷，卖身梨园，大多没有识文断字的学习机会。而口传心授的方式无法保证脸谱艺术的传承。幸运的是，上世纪60年代初有一部重要的脸谱著作问世，那就是《郝寿臣脸谱集》。这本书不仅有四十多个郝寿臣的化装照，书后的《脸谱说明及谱法》尤其珍贵。因为这里谈到了大量的脸谱与生活观察之间的关系，谈到了大量的脸谱与表演实践（即表情体验）的关系，使得脸谱艺术第一次获得了审美深度，第一次上升到美学研究的理论高度。

不仅如此，我们还从这本书中获取了流派脸谱是如何传承、如何创新的大量细节。所以说幸运，是因为除郝寿臣外，其他净行流派大师尽

管也有人留下了表演总结，比如侯喜瑞的《学戏和演戏》，却绝无脸谱方面的详尽介绍和系统论述。所以《郝寿臣脸谱集》就是唯一一部为内行学习深造，为外行解惑释疑的脸谱知识的重要著作。郝寿臣成为侯喜瑞、金少山、钱金福等所有净行艺人的代言人。

因此在谈流派脸谱的传承与创新问题时，我们就要借助《郝寿臣脸谱集》这部重要著作了。它好比一座宝库，供我们珍藏和发掘。下面，我们就摘出《郝寿臣脸谱集》中的一些语录，从中我们可以具体感知流派脸谱创建人是如何在前人经验中感悟和认知脸谱的，是如何继承和创新脸谱的。

“京剧演员管勾宽脑门的叫‘扬头晃脑英雄样儿’，管勾窄脑门的叫‘低头汉算计的样儿’。”*（《郝寿臣脸谱集》，1962版，《脸谱说明及谱法》第2页，《曹操》）

《青梅煮酒论英雄》曹操

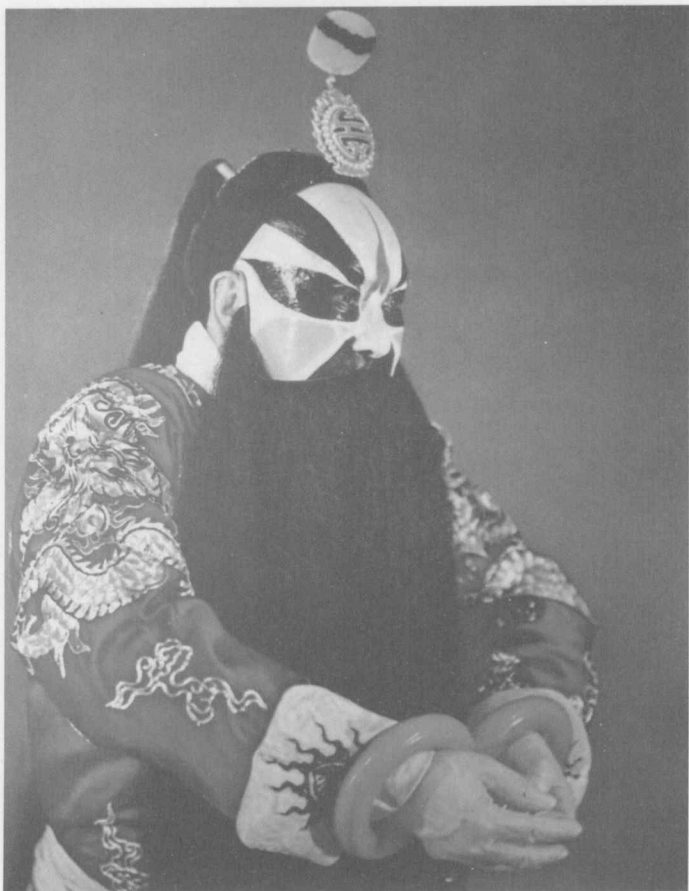
* 所谓宽脑门，是指角色戴盔头帽檐儿很高，就如006页图专诸那样。所谓窄脑门，是指角色戴盔头帽檐儿压得较低，就如本页图曹操那样。

“这个脸谱勾出的形象是花脸界老先生常说的‘忠正人不乐’的样子。”（《郝寿臣脸谱集》，1962版，《脸谱说明及谱法》第11页，《专诸》）

《鱼肠剑》专诸

“在印堂通到脑门上勾一个鲜红长长的三尖样子的‘印堂脑门纹’，据老先生谈，也是形容马谡尖刻、心中多刺的意思。”（《郝寿臣脸谱集》，中国戏剧出版社1962版，《脸谱说明及谱法》第14页，《马谡》）

《斩马谡》马谡

“我在年轻的时候领教过金秀山、黄润甫和李连仲三位老先生勾的窦尔墩脸谱，他们都是在眼窝下面留出两个白眼珠形象。”（《郝寿臣脸谱集》，1962版，《脸谱说明及谱法》第31页，《窦尔墩》附记）

《连环套》窦尔墩

“这个脸谱完全是师法金秀山老先生的勾法，自己没什么改动。”

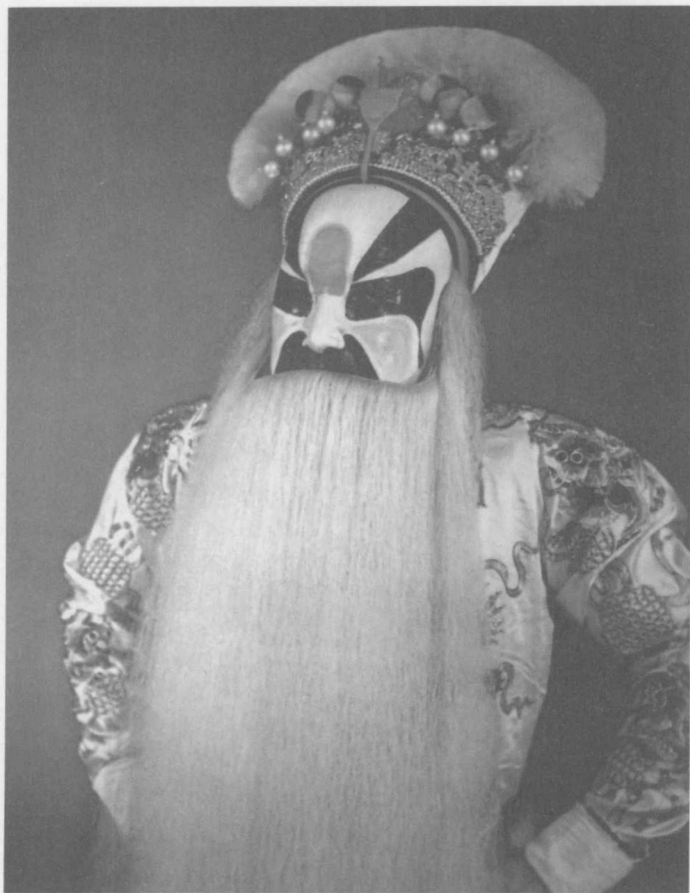
（《郝寿臣脸谱集》，1962版，《脸谱说明及谱法》第34页，《姬僚》

附记）

《鱼肠剑》姬僚

“这个脸谱我是师法李连仲老先生。每一勾画，就想起李先生当年勾的远看着实在有‘头如笆斗、阔眉宽目’的惊人形象。”（《郝寿臣脸谱集》，1962版，《脸谱说明及谱法》第36页，《鲍自安、蔡庆》附记）

《嘉兴府》鲍自安