

京剧之美

脸谱演变

LIANPUYANBIAN

李孟明 著

天津出版传媒集团

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

京剧之美

脸谱演变

LIANPUYANBIAN

李孟明 著

天津出版传媒集团

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

脸谱演变 / 李孟明著. —天津: 天津教育出版社,

2013. 12

(京剧之美)

ISBN 978-7-5309-7492-6

I. ①脸… II. ①李… III. ①京剧—脸谱—青年读物

②京剧—脸谱—少年读物 IV. ①J821.5-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第307686号

京剧之美·脸谱演变

出 版 人 胡振泰

作 者 李孟明

选题策划 王轶冰

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 5

定 价 18.00元

我的庆幸——代前言

我庆幸，1963年，京剧净行艺术大师郝寿臣先生的《郝寿臣脸谱集》刚出版不久，父亲就买了回来。从此我研读这本书数十年，今天已稍具“翻译”脸谱的能力；且不限于郝寿臣的脸谱，也能领悟其他净行艺术家的勾脸。虽然成功的脸谱饱含艺术家的生活积累与审美体悟，饱含艺术家的才情与心血，但并不等于说观众特别是不大进剧场看戏的人就能一目了然。戏曲脸谱有自己的特殊规律，有自己特定的艺术语言，是需要“翻译”出来告诉大家的。

我庆幸，1993年我敲响了剧学专家刘曾复先生的门，从此我问道数十年，向刘先生学习脸谱流派知识，懂得了章法、笔法、位置、地方对流派脸谱风格的重要性。

我庆幸，我对脸谱成因充满了疑惑，所以我下了笨工夫——尽量多地搜集各时代的脸谱，并比较、辨析、归纳、求证。1993年我发表了第一篇脸谱研究的学术论文，并相继于2003年、2008年出版了两部脸谱研究的著作。我终于寻觅到脸谱的演变途径，寻觅到脸谱动态而非静止的，相联系而非孤立、割断的发展规律。

我庆幸，我对脸谱的求知欲有巨大的好奇心。须知，无论是闭门苦读、独立探索，还是敲专家的门，都要有勇气和韧力；而这两样我并不比谁更多。是好奇心在后面顶着我干这些事儿的。

我还庆幸，当我想综合脸谱研究的长度——演变知识，广度——流派知识，深度——美学知识做成一个普及型读物奉献给读者的时候，天津教育出版社与我的想法不谋而合，一拍即成。真是“英雄所见略同”。我感谢时任天津教育出版社领导、副总编辑李勃洋、策划编辑王轶冰、美术编辑郭亚非的大力支持和付出的努力。

李孟明

2013年10月8日

目 录

- 一、脸谱的起源 / 001
- 二、脸谱的孕育 / 015
- 三、脸谱的形成 / 019
- 四、脸谱的发展演变 / 029
- 五、脸谱的成熟 / 061
- 六、脸谱发展演变总结 / 073

一、脸谱的起源

提示语：人物脸谱的来源，是取自不同性格的人的外貌特点；而鬼怪、动物脸谱，来源于古代驱鬼仪式中的面具。

脸谱并不神秘：尽管发展到现在，有些脸谱很花，我们难以明白图案的用意。脸谱的发展也并不复杂：只是没有一个脸谱演变的全过程呈现在我们面前。那么，我试着做做这个工作，希望通过我的讲解，能让读者朋友们对脸谱有一个比较全面、正确的认识。

一、脸谱的起源

简单说，我们知道今天戏曲舞台上用脸谱来化装面部的有小花脸和大花脸；在生、旦、净、丑这四个行当里，小花脸就是丑，大花脸就是净。当然，也有少数的生和个别的旦用脸谱化装，在这里就不介绍了。说到小花脸和大花脸的来源，其实就在生活里，就在我们每个人的周围。你看到不小心弄到脸上一块白或一道黑了吗？你看到有一类人惯于挤眉弄眼爱说俏皮话了吗？这就是丑的原型。你看到高声大噪，沾火就着的人了吗？你看到粗眉毛、大胡子的相貌了吗？他们就是净的原型。

你相信吗？宋、金时代的人与我们今天的观察是一致的，所以那时就产生了最初的丑的化装；而元代的人也与我们今天的观察一致，所以元杂剧就产生了最初的净角的化装。不信看看下面这两个图：

图一 宋、金杂剧的滑稽角色

义马宋金杂剧砖雕

稷山苗圃金墓杂剧砖雕

图二 元杂剧净、副面部化装

洪洞明应王殿元杂剧壁画

说到这儿可能有的朋友会问：据我们了解的知识，脸谱应该是源于面具呀，按你的说法也不是这么回事啊。

没错，的确有一部分戏曲脸谱来源于面具——我说的是一部分，不是全部。如果把脸谱分成人物脸谱和鬼怪、动物脸谱两部分，这问题就可以说明白了。人物脸谱的来源，就像上面说的，是取自不同性格的人的外貌特点；而鬼怪、动物脸谱，来源于古代驱鬼仪式中的面具。古代戏曲扮演鬼怪和动物的角色一直使用面具，直到明代才把面具的形象转画到演员脸上。这一时期留下了许多鬼怪脸谱和阴曹地府——鬼的管理、统治机构各级官员的脸谱（我们把这部分脸谱称为判官脸。扮演阎王、判官的演员都画这样的脸谱，人们熟知的钟馗就是一个典型）。还有走兽、飞禽等动物的象形脸谱也不少。下面这些图可以反映鬼判、象形脸谱与面具之间的联系。

图三 各地遗存鬼神面具

图三-1 四川阳戏面具：牛头

图三-2 贵州傩戏面具：土地

图三-3 藏头面具：哈江面具

图三-4 藏戏面具：蓝罗刹面具

图三-5 黄南藏戏面具：哲蒙（熊头）

图四 明代鬼脸脸谱

图四-1 鬼脸

图四-2 鬼脸

图四-3 鬼脸

图四-4 小鬼

图四-5 鬼脸