

戲

譜

絲竹不絕・好戲連臺

國劇臉譜藝術

下

曹操、周倉、尉遲恭、魯智深
各類國劇臉譜精繪圖鑑

高戈平◎著

J80/1.5
2007.2.2
2

國劇臉譜藝術

高戈平著

蜀郡侯戈平題

國劇臉譜藝術／高戈平著．——二版．——臺北

市：書泉，2003〔民92〕

冊：公分．——（典藏藝術系列）

參考書目：面

ISBN 986-121-053-9（上冊：平裝）．—— ISBN

986-121-054-7（下冊：平裝）

1.國劇-臉譜

982.42

92014277

典藏藝術系列

國劇臉譜藝術(下) (3X39)

作 者／高戈平 (189)

發行人／楊榮川

責任編輯／林小雲

助理編輯／許麗苓

顧問／財團法人資訊工業策進會科技法律中心

出 版／書泉出版社

台北市和平東路2段339號4樓

電話 • (02)27055066 傳真 • (02)27066100

郵撥 • 0130385-3 書泉出版社

網址 • <http://www.wunan.com.tw>

e-mail • shuchuan@shuchuan.com.tw

製 作／知識風

經 銷 商／創智文化有限公司

台北縣中和市中山路2段327巷3號4F

電話 • (02)22421566 傳真 • (02)22422922

排 版／亞帛電腦製作有限公司

製 版／永華照相製版有限公司

印 刷／容大印刷事業有限公司

裝 訂／慶翔裝訂廠

版 次／1993年10月初版一刷

2003年9月二版一刷

平裝定價 350 元（如有缺頁、破損、倒裝請寄回更換）

行政院新聞局局版臺業字第1848號

※本書保留所有權利，欲利用本書全部或部分內容，須徵求書泉出版社同意。

※本書初版書名為：粉墨登場【貳】

人之不同如
其面然

以象外不為環者烏有象外
先生妙於逸思恨馬筆

斯畢於索未及見之起而大師而息之必一步一揖一步一揖
月度而持其重信其神大味曰多情種只多生乃緣者如

七十日
七月八日
庚午
庚午
庚午

宋・蘇漢臣「五瑞圖」
國立故宮博物院所藏

概說國劇臉譜的特色

中國傳統劇曲，一向朝著「類型」方面發展，同時也會有對歷史人物的評判，在臉譜勾繪方面最爲真切明顯。質言之，每個舞台淨角人物的忠奸善惡形象，不用說明，而靠舞台造型，讓觀眾一望而產生一種「人品概念」。在此種要求下和美的觀點上，誇張再誇張，於是形成一套特殊的淨角化粧勾臉藝術來。由於它的運用成功，儘管有些不符合人的本來面目，卻仍爲廣大的觀眾所喜愛，而且歷久不衰，形成了世界上獨特的一門藝術。

舉例來說，三國的曹操，本是瀟灑漂亮的人物，因爲在舞台上必須刻畫出一副奸雄的舞台形象，因此，就把曹操的臉譜勾成三角眼、細長奸紋、面無血色、冷酷無情的大白奸臉，表現他奸詐陰險的形象來。由此，凡是歷史上的奸佞權臣，也依了這個原則，塑造一張大白奸臉，像董卓、趙高、嚴嵩、秦檜等的臉譜，莫不如此。還有像「勾踐復國」的吳國太宰伯嚭、「大登殿」的魏虎，他們的臉譜是介乎大花臉和小花臉之間的一種譜式，只把臉上的白粉塊畫在顴骨以外位置，「吊角短眉子」、「三角垂眼」，不但說明了賣國求榮的奸臣，也是卑鄙無恥和輕佻可笑的小人。

國劇臉譜的象徵意味，在整個譜式中也佔了相當重要的地位。這種象徵圖紋的由來，不一而足，有的用一事或一物來顯示；有的則依了某一個人物的名字或特殊形狀而表現；還有的本來沒有特殊意義，由於求美、求顯，長期演化或摹仿而成了固定的圖紋；更有對某一個人物褒貶所造成，諸如楊七郎的「一筆虎」、姜維的「太極圖」、孟良的「火葫蘆」、蔣忠的「金壽字」、張天師的「卦象」、北斗星君的「七星北斗」、謝虎的「一枝桃」、包公的「月牙」、黃巢的「一字眉」、項羽的「鋼叉臉」、司馬師的「血瘤」、關羽的「丹鳳眼、臥蠶眉」之類圖紋勾法，都有其特殊的象徵意義。還有臉譜上的各種顏色，大半有其一定的象徵意味。至於以流派來說，則各有各的詮釋了。

此外，臉譜中，國劇人物勾臉有「象形」的一類，演員扮演神怪、精靈時，只要把那鳥、獸、精怪形狀，用寫意的手法，利用人的眉、眼、鼻、嘴在臉上加以變化，直接畫出它的一部分或全部形象來，使觀眾一眼就能看出爲龍、爲虎、爲豹、爲猴、爲鳥、爲獸，甚至於連些水族、小動物如龜、蝦、蟹、蛇、蝎、蜈蚣、蜘蛛、螞蟻了。換言之，僅以概括的形象，和在不妨礙唸唱、歌舞表演的原則下，達成追求識別效果的目的，同時透過寫意的手法達到了寫實的目的。

總之，劇曲的臉譜是幫助表演的一種烘托條件，依了戲劇的需要，凸顯出不同人物

的面貌、性格和行爲，解決了「千面一人」和「人扮異類」的兩大難題。此外，更做到了舞台上求顯求美的藝術要求，助長了戲劇感染效果，並發揮中國倫理的道德歷史精神，這在欣賞臉譜時，值得注意。

國劇臉譜的數量，很難作詳確的統計，一般說來，大約有五、六百個之多。作者所繪的只有二百多個，未及半數。但各類常見的譜式，已具代表性。而二百年來，各流派、各名家的譜式畫法，如錢寶峯、徐寶成、穆鳳山、何桂山、金秀山、黃潤甫、錢金福、楊小樓，與稍後的郝壽臣、金少山、侯喜瑞、范寶亭、許德義、裘盛戎、袁世海等都包羅無遺。至取材方面，或來自名家的面授，或根據名伶的畫像攝影仿繪而成。其中要特別提出者，四十多年以前在大陸，由三十年代至五十年代的名家，像富連成出身的陳富瑞、宋富亭、高盛麟，還有李春恆、姜少奎、劉硯亭諸先生提供者。來台以後，又承老伶工朱殿卿以及大鵬劇團孫元彬、元坡兄弟所贈劇照爲多，尤其趙榮來兄贈我自畫臉譜，對我繪製時，幫助最多，謹致謝意！

高戈平

八十一年七月於台北

自繪國劇臉譜說明

作者自繪臉譜二百多個之中，多半是近百年來成名淨行演員所勾之譜式。一般說來，皆有根據，與舞台之形象，也最接近。可是在紙上畫和臉上勾，多少還有其差異，尤其鼻窩部分，不易畫得與臉上勾的一模一樣。因為在臉上勾，有固定肌理紋路可循，而在紙上畫，爲了突顯人物的表情神氣，大都將鼻窩定位，離開鼻翼較靠外。尤其「三塊瓦」、「十字門」的鼻窩，更需要這種畫法，這是平面繪畫的技法問題。希望青年演員朋友注意：遇到這種情形，可以參考所拍名演員劇照上所勾者爲準則，萬不可百分之百照紙上所畫的定位來摹仿，以免流於錯誤。特此鄭重提出，供識者參考。

序 曲

燈光漸亮，戲將上場，上演一齣至情至性的戲碼。今夜，你不須身著錦衣華服、不須濃妝艷抹，不論你是孤獨一人或是攜老扶幼而來，都可以進入藝術現場。

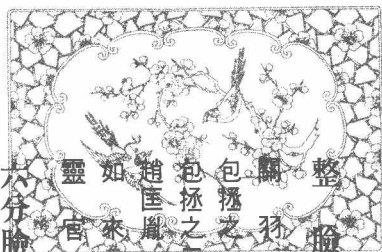
你也許不懂繪畫、雕塑、音樂、建築等藝術形式；你也許手不會畫，只能唱段五音不全的歌，但是，你仍可以成為藝術家，成為欣賞藝術的藝術家。

今夜，中國書籍深情舒卷，謙謙君

子其溫如玉、中國建築濃淡相宜，鬼斧神工的雕塑是場景，玉石乾坤是舞臺，上了妝，清了嗓，屏氣凝神，生命在此刻粉墨登場，舞盡藝術生活的歡喜悲傷。

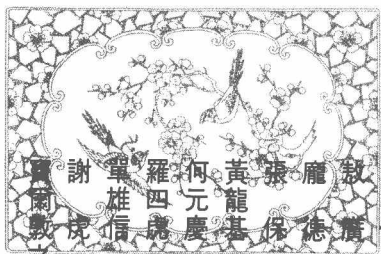
好戲即將開鑼，不用票根，無須對號，哪兒有空位，就請隨處坐坐。主角在等待戲幕開啓，就要來占領你的心情，上戲的前一刻，先溫暖你的熱情。就在此刻——藝術現場，好戲開

鑼！

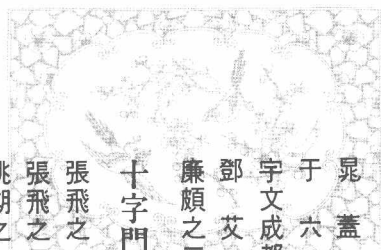
狄龍康	趙天君	聞仲	李克用	嚴顏	徐延昭	黃蓋	尉遲恭之一	尉遲恭之二	六分臉	靈官	如來	趙匡胤	包拯之一	包拯之二	關羽	整臉
0 1 8	0 1 7	0 1 6	0 1 5	0 1 4	0 1 3	0 1 2	0 1 1	0 1 0	0 0 9	0 0 7	0 0 6	0 0 5	0 0 4	0 0 3	0 0 2	0 0 1

常遇春	曹仁	專諸	公孫勝	須賈	徐晃	花德雷	武文華	高登	李典	馬謖	姜維	關太	三塊瓦	計都	迷當	蘇獻	廉頗之二
0 3 6	0 3 5	0 3 4	0 3 3	0 3 2	0 3 1	0 3 0	0 2 9	0 2 8	0 2 7	0 2 6	0 2 5	0 2 4	0 2 3	0 2 2	0 2 1	0 2 0	0 1 9

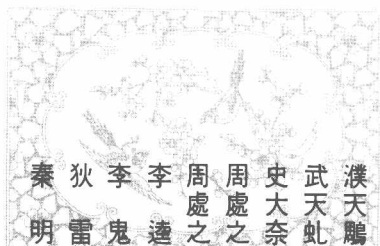
寶爾敦之一	謝虎	單雄信	羅四虎	何元慶	黃龍基	張保	龐德	敘鷹	姬僚	郝士洪	花振芳	李俊	鄧九公	黃三太	鮑自安	蔡慶	北斗星君	張天師
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	8	7	7

張郃	漢鍾離	楊戩	馬天君	太乙真人	李天王	劉天君	單于王	焦振遠	張順	楊廣	夏侯德	夏侯惇	樊噲	龐統	索超	費德恭	典韋	寶爾敦之二
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5
4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6

牛	屠	夏	先	高	姚	孟	焦	姚	張	張	十	廉	鄧	宇	于	晁
阜	岸	侯	蔑	旺	剛	良	贊	期	飛	飛	字	頗	艾	文	六	蓋
卓	賈	淵	一					之	之	之	門	之		成		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7
3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	1	9	8	7	6	5

徐	徐	碎	黃	項	項	無	葫	焦	孟	張	魏	尉	關	李	廉	李
世	世	臉	巢	羽	羽	雙	蘆	玉	強	苞	延	遲	越	密	頗	剛
英	英	與		之	之	臉	大					寶	椒		一	
之	之	花		二	二		王					林				
二	一	臉														
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	9
1	0	9	8	7	6	5	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4

秦明	狄雷	李鬼	李逵	周處之二	周處之一	史大奈	武天虬	濮天鵬	周倉之三	周倉之二	周倉之一	劉唐	馬武	王彥章	李元霸	楊延嗣	秦尤	倪榮
1 3 0	1 2 9	1 2 8	1 2 7	1 2 6	1 2 5	1 2 4	1 2 3	1 2 2	1 2 1	1 2 0	1 1 9	1 1 8	1 1 7	1 1 6	1 1 5	1 1 4	1 1 3	1 1 2

劉國珍	胡大海	何路通	彭越	許褚之二	來護	烏禮黑	沐英	辛文禮	秦英	武城黑	許褚之一	兀朮	呼延贊	寶一虎	蓋蘇文	曹洪	巴杰	程咬金
1 4 9	1 4 8	1 4 7	1 4 6	1 4 5	1 4 4	1 4 3	1 4 2	1 4 1	1 4 0	1 3 9	1 3 8	1 3 7	1 3 6	1 3 5	1 3 4	1 3 3	1 3 2	1 3 1

神話臉譜	打英雄臉之四	打英雄臉之三	打英雄臉之二	打英雄臉之一	郝文	于七	夏侯淵之二	鄭子明	李七	李自成	司馬師	破臉與歪臉	蘇永祿	蘇永福	王伯超	蔣忠
1 6 7	1 6 6	1 6 5	1 6 4	1 6 3	1 6 2	1 6 1	1 6 0	1 5 9	1 5 8	1 5 7	1 5 6	1 5 5	1 5 3	1 5 2	1 5 1	1 5 0

柳仙	大鵬金翅鳥	猩猩膽	雷震子	孔宣	白虎	青龍	鶴童	鹿童	蛤蟆精	蝎虎精	蝎子精	蜈蚣精	牛魔王	金錢豹	白猿	墨猴	攔猴	孫悟空
1 8 6	1 8 5	1 8 4	1 8 3	1 8 2	1 8 1	1 8 0	1 7 9	1 7 8	1 7 7	1 7 6	1 7 5	1 7 4	1 7 3	1 7 2	1 7 1	1 7 0	1 6 9	1 6 8