

關羽、張飛、秦始皇、孫悟空
歷代國劇臉譜源流及名伶劇照欣賞

高戈平◎著

鑼鼓喧天・粉墨登場

國劇臉譜藝術

上

高戈平著

國劇臉譜藝術

蜀郡侯大千題

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(上) (3X38)

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227巷3號4F

電話・(02)22421355 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【壹】

人心之不同如

其面然

以象外不為環者為有象外 先生妙於遠思恨馬車

所舉如索未及見之起而大師之見之必一步一揖一步一揖

其度而持其度信其神大哉曰多情種只多生身緣者如

戈平先生出示大德國劇

臉譜實為圖案而抽象

者皆賢而稱乃其環中起

七十後集

西七月八十三

庚午年

庚午年

庚午年

庚午年

庚午年

宋·蘇漢臣「五瑞圖」
國立故宮博物院所藏

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，玉石乾坤是舞台，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！

彩圖一

上圖：「蘭陵王破陣」舞像。下圖：（左）胡飲酒假面像。（右）撥頭假面像。這三個「寶物」均在日本宮內省收藏。

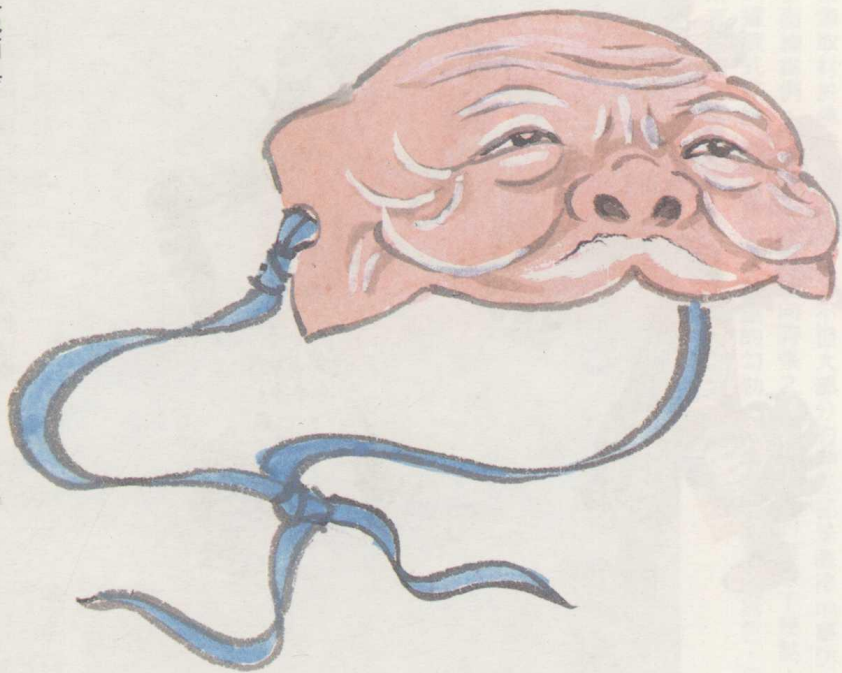

彩圖三 雷公面具

(雷公面具具有兩種顏色，一是藍色，一是淡紅。這個是淡紅色，還有綠色的，這三種顏色都有根據。)

彩圖四
土地面具

彩圖五
女鬼面具

彩圖六 皮影戲臉譜

此圖係古代皮影戲所繪的臉譜形象，其臉譜畫法可能是國劇臉譜之前身。

彩圖七 傀儡戲木偶

此圖係懸絲傀儡戲木偶所繪的臉譜形象。其所繪之臉譜，即為國劇臉譜之遠源。

彩圖八 佛像造型與臉譜形象

創造臉譜的來源取材於佛像形象者頗多，不但大部分的神怪都是直接地摹仿，甚至一部分人物的譜式，也受其間接的影響。以此幅敦煌帛畫力土面繪為例，除了五官儘量趨向誇張之外，最顯著的有以下幾點：（一）眉毛四周所留的白空隙與早期的臉譜勾畫有類似之處。（二）臉上的螺旋式花紋，直接影響了臉譜的勾勒。（三）鼻窩雖無填滿黑色，但已有鼻窩的輪廓，如果把這些特徵與臉譜仔細比對，就可以見出兩者密切的關係。

彩圖九 寺中天王象廟繪

此圖係在山西省華嚴寺「天王殿」之壁畫——諸天王之畫象，其臉色有紅、藍、綠、黑、赭等五色，有的畫紅眉、紅鼻尖。其臉部的造型都呈凶惡、莊嚴，且額頭較高，還有不同顏色的耳毛子，眼與鼻又隱現出類似「眼窩」、「鼻窩」的線條和陰影，襯托出「鼻窩」、「眼窩」的主體感，極為生動。與舞台的花臉勾勒，尤其是仙佛鬼怪的臉譜，相同之處頗多，足證淨角的造型與敷色和神像有莫大關係。此圖係公元九一六——一二五年間所繪，那時是五代至北宋，正值中國戲曲發展和改良之際，所以戲曲人物的造型受廟繪的影響極大，也是神佛與人物互助摹仿的創造時代，即連帽盔甲冑，也深受影響。故此畫對於研究臉譜者特不可等閑視

彩圖十 五瑞圖

此圖中的五個兒童，正在摹仿時人扮演戲劇，或帶面具，或塗面，著華麗戲裝。這一戲嬰圖，從表面上看，似宋代《夢梁錄》所記的：「禁中除夕呈大驅儼儀……」又云：「街市貧丐三五人裝鬼神，沿門乞錢，俗稱「打夜胡」，亦驅儼之意也。」惟深入研究，還值得商榷。因為圖中除一塗綠臉、帶紅髻，有判官鍾馗造型，其餘四人，有二個帶「皮面具」，一老一少，另一個是錦衣的官宦，絕不像所謂「打夜胡」沿門乞錢的乞丐。最突出的一人，以粉墨勾臉，也穿繡花直綴，似是主角。圖中一班只有五人，故稱「五瑞圖」，而其扮相表演，舞蹈性很高，絕非「驅儼」、「打夜胡」。這幅畫可能是宋代的「變」戲，所謂「天下太平變」，它起源於宋徽宗見藝人來朝，令伶人學他們的化粧表演、演出時，以五人一班，又名「踏變」。

元杜善夫《莊家不識勾欄》散曲中，對「變」有過生動的描寫：「中間有個央人兒，裹著枚皂頭巾，滿臉石灰，更著些黑道兒，穿領花布直綴，是個滑稽的角色，又唱又唸插科打諢，然後退場。」這個人物就是「五瑞圖」中粉墨登場的滑稽角色。圖中五個人物在宋什劇中，各有各的造型和表演的程式，這與「行檔」有密切的關係。「南村輟耕」所載金院本，解各種角色，亦是五人。一、副淨，二、副末，三、引戲，四、末泥，五、裝孤，又說「五花變弄」，與宋什劇的角色基本相同。這些角色的演變與變戲有關。

宋代崇尚寫實畫風，儘管是兒童模仿變戲，然蘇漢臣乃宮廷的畫家，既以「五花變弄」為畫題，則應與當時演出的情形維妙維肖。

這就是「五瑞圖」與古代戲劇的關聯。就研究古代戲曲人物造型的立場而言，確是第一手的資料，也是文字以外唯一的戲劇民俗畫。

（本圖係國立故宮博物院所提供。）

彩圖十一 元代雜劇壁畫

此畫係山西趙城縣廣勝寺明應吳王殿內一張元人演戲彩色大壁畫，上面畫著元雜劇和奏樂人，寫著：「大行散樂忠都秀在此作場」十一大字，畫中，共有十一個人，是演戲的打扮。其中之淨角勾臉形象，與梅蘭芳綴玉軒收藏元代之臉譜，如出一轍。

彩圖十二 元代臉譜

此幀係梅蘭芳綴玉軒所藏古代臉譜，原以為明代所繪，現經與山西趙城縣廣勝寺明應吳王殿內一張元人演戲彩色大壁畫中勾紅臉之人物相互對照後，證實為元代臉譜。

