

中国民俗文化从书

脸谱密码

民间剪纸中的变脸游戏

The Code of Drama Mask

The Chinese Folk Paper Cutting in Face Changing Game

舒惠芳
沈泓 著

江苏文艺出版社
Jiangsu Literature and Art Publishing House

1840577

J815-64
SH820

J815-64
SH820

脸谱密码

民间剪纸中的变脸游戏

The Code of Drama Mask
The Chinese Folk Paper Cutting
in Face Changing Game

1840577

浙江古籍出版社

4

图书在版编目(CIP)数据

脸谱密码:民间剪纸中的变脸游戏/舒惠芳,沈泓著.
—杭州:浙江古籍出版社,2011.7
(中国文化密码民间图解丛书)
ISBN 978-7-80715-745-8

I. ①脸… II. ①舒… ②沈… III. ①脸谱—中国—
图解 IV. ①J528.3-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第166821号

脸 谱 密 码

民间剪纸中的变脸游戏

舒惠芳 沈 泓 著

出版发行 浙江古籍出版社
(杭州市体育场路347号)

责任编辑 关俊红

封面设计 刘 欣

激光照排 杭州立飞图文制作有限公司

印 刷 富阳美术印刷有限公司

开 本 880×1230 1/32

印 张 7.375

字 数 26千字

版 次 2011年10月第1版

印 次 2011年10月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80715-745-8

定 价 20.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

序 Preface

京剧，被视为中国的国粹，脸谱就是国粹的眼睛和神采，是国粹灵魂形式化和形象化的表现。

每一个脸谱都是有寓意的，但很多人对脸谱的寓意并不了解，或知之甚少，所以脸谱也是神秘的。本书以笔者多年收藏的大量剪纸脸谱和戏曲年画等藏品为线索，从脸谱的艺术特征、历史源流、文化内涵切入，描述脸谱的种类、流派、色彩、图案谱式，对常见的戏剧人物脸谱逐一介绍。

脸谱品类纷繁，多如牛毛，因为中国地方戏数量众多，每一地方戏剧种都有自己的脸谱，于

是形成了庞大的脸谱家族，所以了解脸谱，也需要了解地方戏的情况。故本书围绕脸谱，对各地地方戏剧种也作了概貌勾勒。

对于初涉戏曲脸谱的爱好者，可以从脸谱类别入门。著名戏剧家、脸谱艺术大师翁偶虹将脸谱门类科学地划分为十六种：整脸、三块瓦脸、花三块瓦脸、六分脸、十字门脸、花脸、元宝脸、花元宝脸、歪脸、象形脸、神仙脸、僧道脸、太监脸、揉脸、英雄脸、小妖脸。这些种类虽并未穷尽所有脸谱类别，但仅仅这十六种脸谱，对于初学者，要一眼认出是哪一种脸谱，也还是很不容易的。

脸谱是一种舞台表演技巧，也是一门值得钻研的学问，比如关于脸谱的色彩，一些专家学者归纳有主、副、实、界、衬五色，而每一种色彩本身，都有独特的寓意，用以表现特定人物。

脸谱构图匠心独具，色彩绚丽多姿，种类五花八门，内涵丰富多彩，脸谱艺术不仅是一种大众鉴赏的艺术，而且已升华为一种奥妙无穷的理论，吸引着中外学者寻幽探奇。学习和研究脸谱艺术，主要应从脸谱的构图、色彩、分类、内涵这四个方面入手。

戏剧脸谱表现的大多是历史上真实的人物，通过这些脸谱，我们可以了解中国古代一些著名人物的人生经历，透过他们的性格命运，可见人生哲理；分析他们的功过得失，可获历史感悟。

一套戏剧人物脸谱，犹如一条串珠，串起我们耳熟能详的各具性格的古代人物，他们或驰骋疆场，金戈铁马；或指点江山，叱咤风云；或运筹帷幄，决胜千里；或无名小卒，活泼生动……

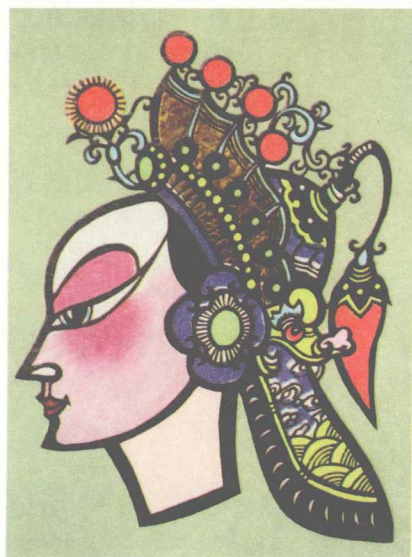
历史是人物创造的，可以说，一部脸谱，就是一部中国历史文化的缩影。

戏曲脸谱不仅仅是用来欣赏的，还是戏曲艺术家与观众进行对话的一种极富表现力的文化语言。小小脸谱，凝聚着中国古典文化精髓，透过赏心悦目的脸谱，我们可以走近幽深迷人的中国传统文化，形象地把握我们民族的性格特征。

舒惠芳 沈泓

2011年5月10日于深圳

注：本书中的剪纸、年画等图全部为作者收藏的藏品原作。

剪纸脸谱。

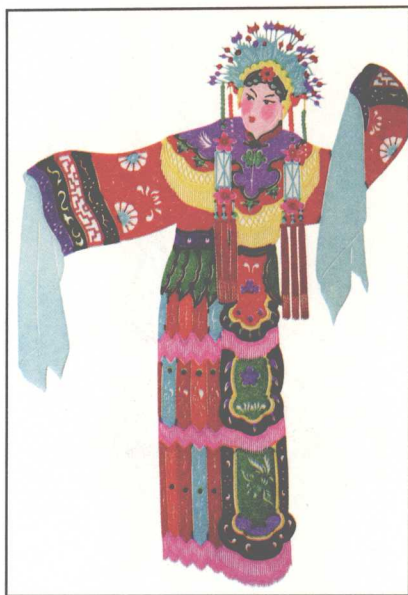
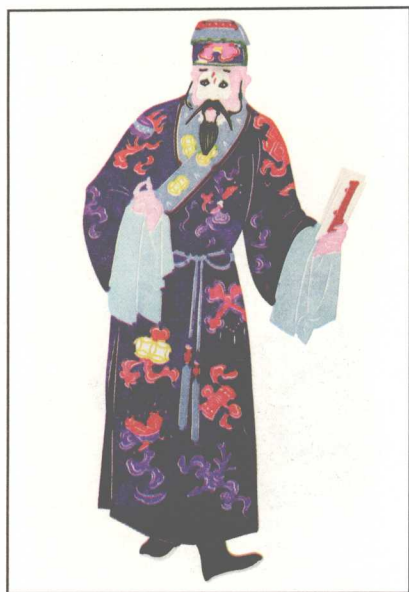
剪纸脸谱。

剪纸脸谱。

水浒人物书签。

戏剧人物剪纸。

戏剧人物剪纸。

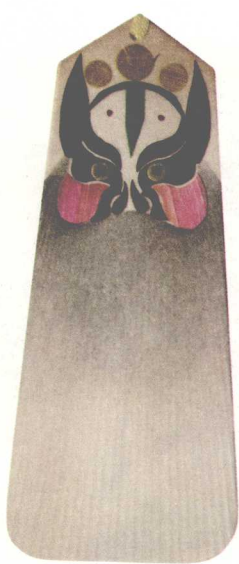
红船口年画。

拿一枝兰。开封年画。

孟津口。开封年画。

手工布艺书签脸谱。

目录 Contents

2 序 Preface

3

第一章 脸谱的历史源流 The Origin of Drama Mask

27

第二章 脸谱的艺术特征 Artistic Characteristic of Drama Mask

53

第三章 中国脸谱文化 Chinese Drama Mask Culture

77

第四章 各地方戏中的脸谱 Drama Mask in Local Opera

119

第五章 脸谱的种类

The Types of Drama Mask

135

第六章 脸谱的色彩

The Colour of Drama Mask

147

第七章 脸谱的流派

The Genre of Drama Mask

179

第八章 脸谱的图案谱式

The Design of Drama Mask

197

第九章 代表性脸谱

Representative of Drama Mask

218

后记

Postscript

马勺脸谱。