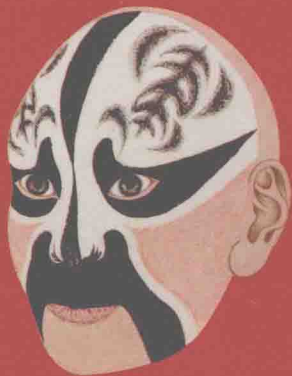

看脸谱 识人心
看脸谱 辨兽形

李孟明脸谱设计作品集

脸谱设计、脸谱绘画：李孟明

可作卡通形象参考资料

传奇人物

神仙动物

十二生肖

二十八宿

南开大学出版社

脸谱设计、脸谱绘画：李孟明

李孟明脸谱设计作品集

南开大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

李孟明脸谱设计作品集 / 李孟明著. —天津: 南开大学出版社, 2015.7

ISBN 978-7-310-04853-3

I. ①李… II. ①李… III. ①脸谱—绘画—作品集—中国—现代 IV. ①J528.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 152792 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 孙克强

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

天津市蓟县宏图印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

210×148 毫米 32 开本 4.375 印张 2 插页 60 千字

定价: 28.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

我的脸谱设计(代前言)

什么是脸谱设计？往好听说是创造，往难听说是瞎编。因为脸谱历来由艺人所勾、所用，是台上的东西。自视我的创造或瞎编，当然不是台上东西，所以从理念上就先矮一头，心里发虚。

我设计了六十个脸谱，除了《取荥阳》项羽、《打郑屠》鲁达等少数人物脸谱外，大部分是“二十八宿”“十二生肖”等象形、神怪脸谱。

搞脸谱设计的起因，是上世纪 90 年代，天津的脸谱画家顾杰先生有一套二十八宿脸谱黑白复印稿，他让我在此基础上完善出着色成谱。当我看到角木蛟、斗木獬、壁水獬、井木犴等生疏的动物名称时，决定一查究竟。经查《辞海》终于一一弄清了它们的大体形象。于是画了一套彩稿交给顾先生，顾先生进一步画为成稿。二十多年过去，我心下一直以不是台上东西，只是玩一玩为念而始终未予公开。然而脸谱的设计与创造活动却屡有“吃蟹”者：杨鸣庆先生、高荣奎先生、田有亮先生、邓元昌先生……他们的脸谱设计作品或流传开来，或出版发行，开脸谱绘画之新生面，令人生雅玩之兴。欣赏之

余,我也动了献丑之念。

我设计脸谱守三原则。一、重像。即画谁像谁,画什么像什么。这个像不是相貌,而是神气;画人物脸谱尤其注重此点。而画动物脸谱,也一定像那种动物。所以我要弄清蛟、獬、犴、獬等究竟是什么形象;即使画虎、羊、猪,也一定尽量贴近形象。二、兼顾图案。画脸谱不是写生,而是写意,重意象,有美感。因此,不能只重像而不顾图案美。所以我的脸谱设计也学习图案擅长者的经验和手法,比如杨鸣庆先生。三、尽量简洁,避免过分繁复。图案是为像服务的,过分繁复就影响了像,不能以图害像。唯简洁才能使脸谱形象突出、生动。

但是,这不影响我喜爱并欣赏其他脸谱画家的图案复杂的作品,特别是他们上佳的勾线敷色技巧,我时常啧啧称奇,叹为观止。脸谱绘画,应提倡不同主张、不同画法、不同风格的共荣、共存、共发展,这样,脸谱艺术庶几发扬光大,传承不绝。

我的脸谱设计或许可以为台上所用,那就再好不过了,我会有很大的成就感。如不能为台上所用,也未尝不可,最初愿望就为玩一玩嘛。我以为无论是为台上所用,还是玩一玩,脸谱设计都是一项艺术创造。

目录

人物脸谱..... 1

一、《取荥阳》项羽脸谱 2

二、《造白袍》张飞脸谱 4

三、《打郑屠》鲁达脸谱 6

四、《翠屏山》杨雄脸谱 8

五、《三打祝家庄》病尉迟孙立脸谱 10

六、《三打祝家庄》小尉迟孙新脸谱 12

七、《战宛城》夏侯惇脸谱 14

八、《凤仪亭》董卓脸谱 16

九、《蜈蚣岭》王飞天脸谱 18

神怪、象形脸谱..... 21

十、《牡丹亭》花判脸谱 22

十一、《泗州城》水妖脸谱 1 24

十二、《泗州城》水妖脸谱 2 26

十三、《智激美猴王》黄袍怪真身脸谱 28

十四、《水帘洞》青狮脸谱 30

十五、《闹天宫》白虎脸谱 32

十六、《棋盘会》白猿脸谱 34

十七、《闹天宫》孙悟空脸谱 36

十八、《闹天宫》罗喉脸谱 38

十九、《五庄观》守山大神脸谱 40

二十、《百草山》白鹦鹉脸谱 42

十二生肖脸谱..... 45

设计思路..... 46

二十一、生肖鼠脸谱 48

二十二、生肖牛脸谱 50

二十三、生肖虎脸谱 52

二十四、生肖兔脸谱 54

二十五、生肖龙脸谱 56

二十六、生肖蛇脸谱 58

二十七、生肖马脸谱 60

二十八、生肖羊脸谱 62

二十九、生肖猴脸谱 64

三十、生肖鸡脸谱 66

三十一、生肖狗脸谱 68

三十二、生肖猪脸谱 70

二十八宿脸谱..... 73

二十八宿脸谱成画记..... 74

三十三、角木蛟脸谱 76

三十四、亢金龙脸谱 78

三十五、氐土貉脸谱 80

三十六、房日兔脸谱 82

三十七、心月狐脸谱 84

三十八、尾火虎脸谱 86

三十九、箕水豹脸谱 88

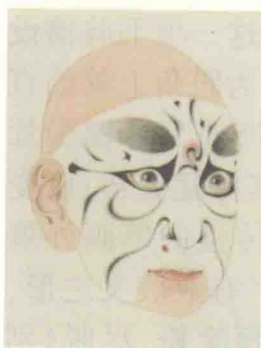
四十、斗木獬脸谱 90

四十一、牛金牛脸谱 92

四十二、女土蝠脸谱	94
四十三、虚日鼠脸谱	96
四十四、危月燕脸谱	98
四十五、室火猪脸谱	100
四十六、壁水獬脸谱	102
四十七、奎木狼脸谱	104
四十八、娄金狗脸谱	106
四十九、胃土雉脸谱	108
五十、昂日鸡脸谱	110
五十一、毕月乌脸谱	112
五十二、觜火猴脸谱	114
五十三、参水猿脸谱	116
五十四、井木犴脸谱	118
五十五、鬼金羊脸谱	120
五十六、柳土獐脸谱	122
五十七、星日马脸谱	124
五十八、张月鹿脸谱	126
五十九、翼火蛇脸谱	128
六十、轸水蚓脸谱	130

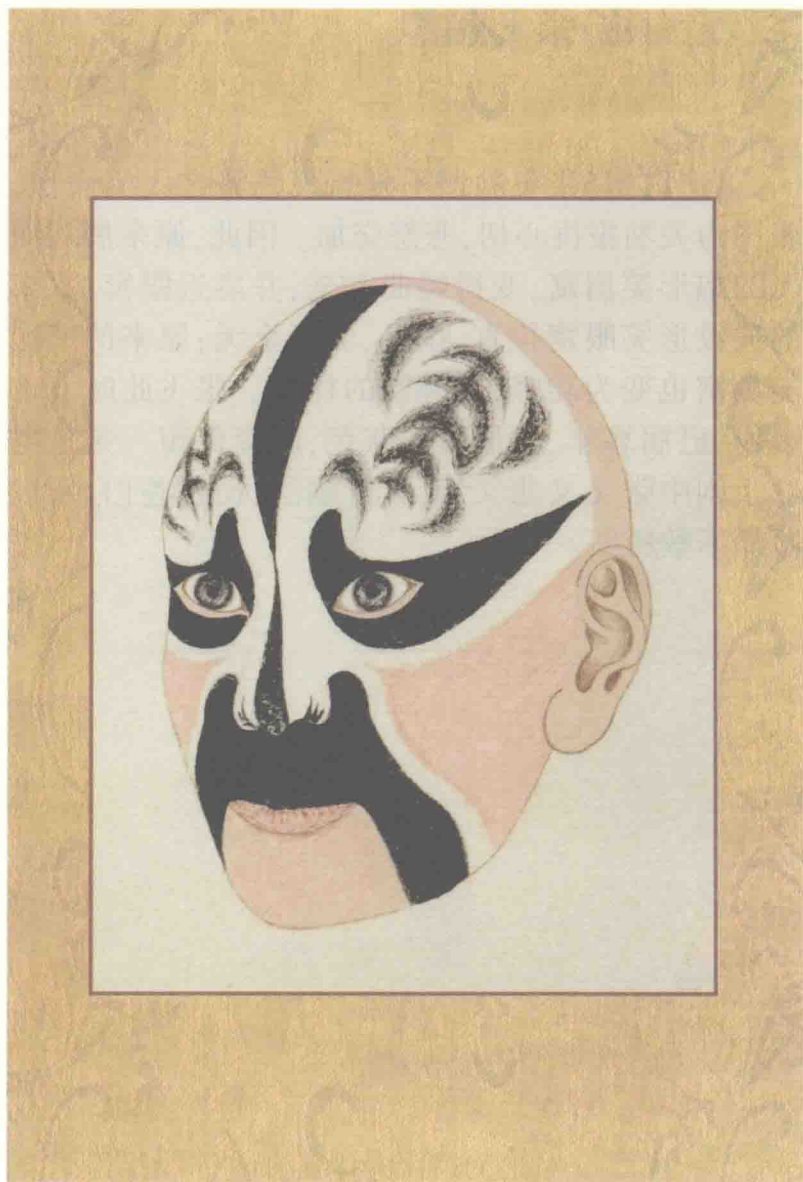
附錄四 附錄五

人物脸谱

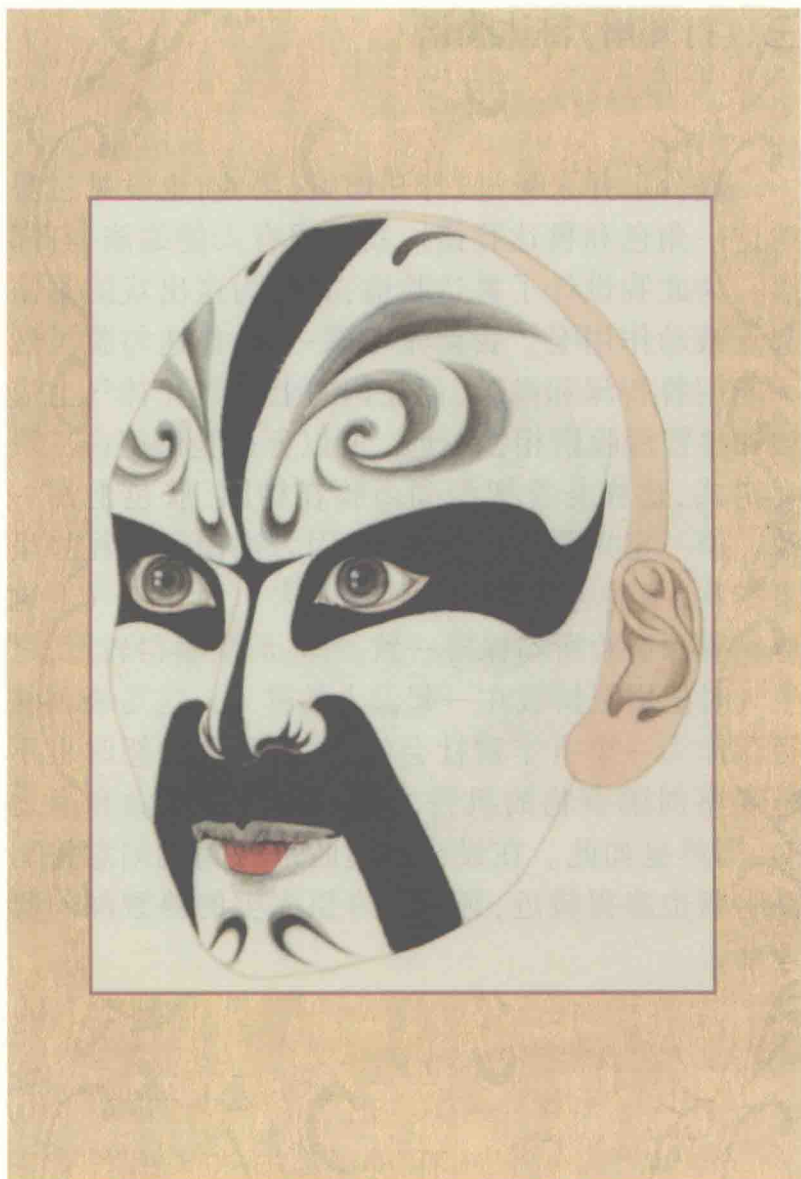
一、《取荥阳》项羽脸谱

现在留传的《别姬》项羽脸谱是大哭之像。郝寿臣先生曾说,如果排演《取荥阳》《鸿门宴》,应该创出个霸王耀武扬威的脸谱来。我的这一项羽脸谱设计就是这样的尝试。改凹形哭眼窝为眼角上耸的直眼窝,以状其发威之像;改白鼻头、竖直哭鼻窝为耸起鼻翅,扳紧牙关之凹鼻窝,以状其勇猛表情;以变形篆写寿字写其眉,将郝寿臣、沈传锷的笔画外展改为收束,变散乱为整饬,篆写寿字有双股叉之形,以副项羽脸谱“钢叉脸”之说。脸颊涂粉,尽脱《别姬》之悲剧色彩。

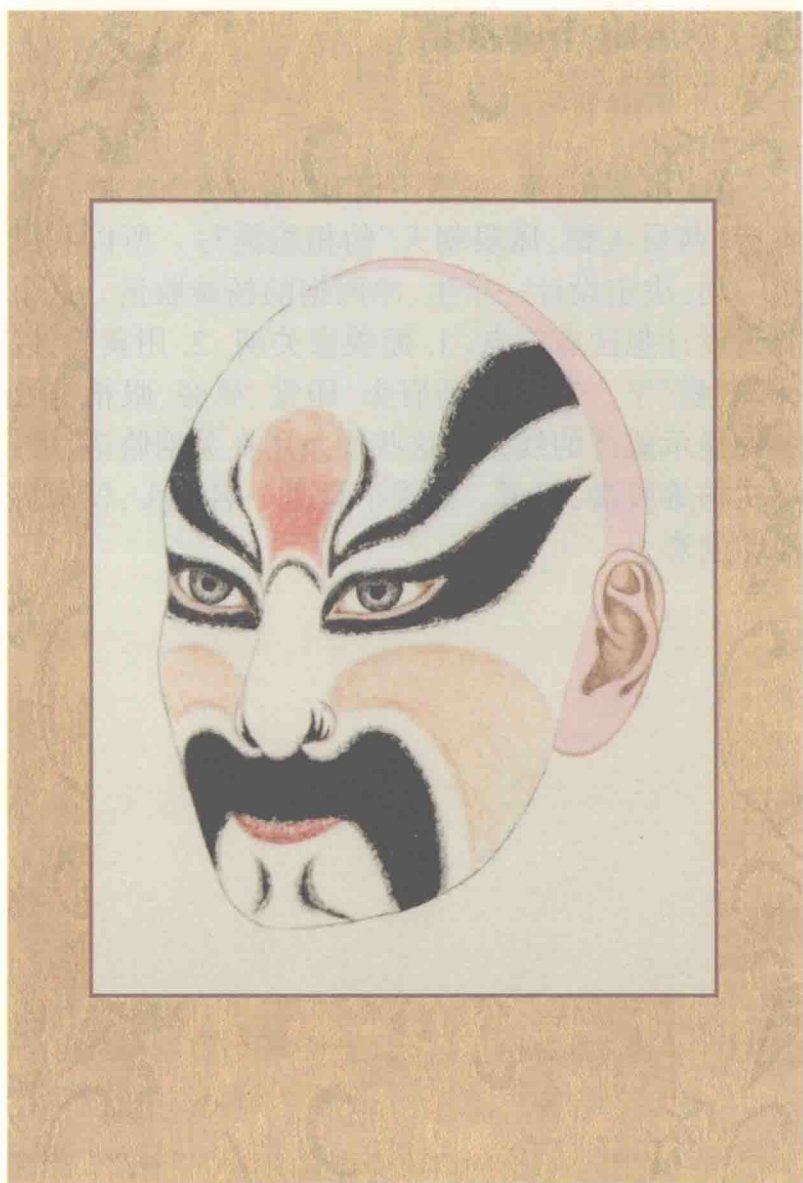
二、《造白袍》张飞脸谱

《造白袍》张飞脸谱不复眉飞色舞之大笑表情。张飞为关羽报仇心切，悲怒交加。因此，原来展翼而飞的蝠形笑眉窝，变得蜷曲起来，并凑近眼窝；原来的波纹形笑眼窝拉直，拉平，笑意全无；原来的凹形笑鼻窝也变为陡竖，是绷脸的样子。张飞此时五十多岁，已届暮年，故眉窝作灰色，眼窝保留一条鱼尾纹。剧中张飞又悲又怒，日日酗酒，面色苍白，所以脸颊不敷粉红。

三、《打郑屠》鲁达脸谱

舞台上并未见过《打郑屠》这出戏,也没见过鲁达这一角色和鲁达脸谱。我希望有人能编演《打郑屠》,为此我设计了鲁达脸谱,算是为这出戏的编演起点鼓动作用吧。我首先考虑一点,鲁达勾脸虽然不能用鲁智深和尚脸,但在构图上尤其在神气上应该和鲁智深脸谱相去不远。所以鲁达脸谱用白三块瓦谱式,这样与鲁智深和尚脸在构图、肤色上都一致。但一定用粉白三块瓦脸,因为油白三块瓦脸呈肃煞状,不适合鲁达天性纯良之人。而在神气上也应和智深僧脸所勾保持一致。即:眉眼凑得较近,是生气时把眉眼挤皱在一起看人的样子。这是表现鲁智深作为一个有丰富社会经验的军官,发怒时也不忘观察周围事物的机警之状。而鲁智深做和尚之前,当然也如此。在设计鲁达脸谱时我就刻意将眉窝眼窝也凑得较近,延续郝寿臣先生的鲁智深勾脸理念。

四、《翠屏山》杨雄脸谱

在《水浒传》里,杨雄不仅有“病关索”的绰号,而且有“两眉入鬓,凤眼朝天”的相貌描写。所以我灵机一动,决定设计一个生、净两抱的杨雄脸谱。这个脸谱设计想法有三点。1. 面貌像关羽。2. 用黄脸,以体现“病”字。3. 不能画眉头、印堂、鼻旁、眼梢等处各种显示威严的线条。这些线条用在关羽脸谱,可;用在杨雄脸谱,不可。杨雄毕竟是一名捕头,仅画桃形印堂彩。

