

中国京剧人物

赵梦林

撰文·绘画

中国国际出版集团
China International Publishing Group

朝華出版社
BLOSSOM PRESS

中国京剧人物

赵梦林

撰文·绘画

中国国际出版集团
China International Publishing Group

朝華出版社
BLOSSOM PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国京剧人物 / 赵梦林著. - 北京: 朝华出版社, 2014.8

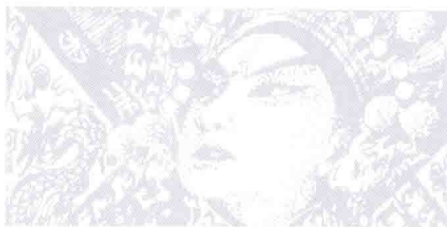
ISBN 978-7-5054-3698-5

I. ①中… II. ①赵… III. ①京剧-人物造型 (舞台演出)-中国 IV. ①J821

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第171674号

中国京剧人物

- 作 者 赵梦林
选题策划 王景伟 郭林祥
责任编辑 郭林祥 王 磊
装帧设计 神州鸿儒书艺坊◇刘金川
责任印制 张文东
出版发行 朝华出版社
社 址 北京市西城区百万庄大街24号 邮政编码 100037
订购电话 (010) 68413840 68996050
传 真 (010) 88415258 (发行部)
联系版权 j-yn@163.com
网 址 www.blossompress.com
印 刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司
经 销 全国新华书店
开 本 850mm×1168mm 1/16 字 数 80千字
印 张 15.25
版 次 2015年6月第1版 2015年6月第1次印刷
装 别 平
书 号 ISBN 978-7-5054-3698-5
定 价 88.00 元

中国京剧人物

赵梦林

撰文·绘画

CIPG 中国国际出版集团
China International Publishing Group

朝華出版社
BLOSSOM PRESS

ISBN 978-7-5054-3698-5

定价：88.00 元

中国京剧人物

赵梦林

撰文·绘画

中国国际出版集团
China International Publishing Group

朝華出版社
BLOSSOM PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国京剧人物 / 赵梦林著. — 北京: 朝华出版社, 2014.8

ISBN 978-7-5054-3698-5

I. ①中… II. ①赵… III. ①京剧—人物造型 (舞台演出)—中国 IV. ①J821

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第171674号

中国京剧人物

作 者 赵梦林

选题策划 王景伟 郭林祥

责任编辑 郭林祥 王 磊

装帧设计 神州鸿儒书艺坊◇刘金川

责任印制 张文东

出版发行 朝华出版社

社 址 北京市西城区百万庄大街24号 邮政编码 100037

订购电话 (010) 68413840 68996050

传 真 (010) 88415258 (发行部)

联系版权 j-yn@163.com

网 址 www.blossompress.com

印 刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 850mm×1168mm 1/16 字 数 80千字

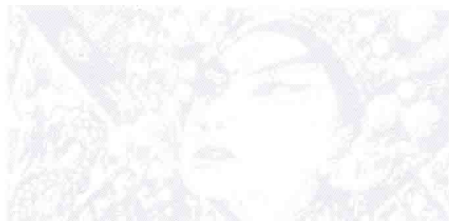
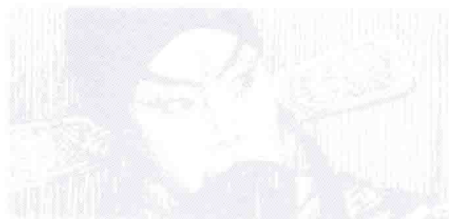
印 张 15.25

版 次 2015年6月第1版 2015年6月第1次印刷

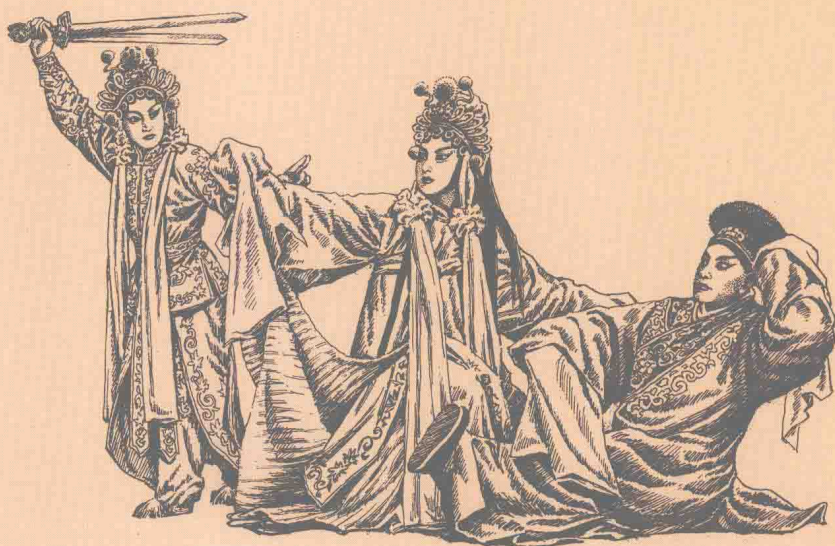
装 别 平

书 号 ISBN 978-7-5054-3698-5

定 价 88.00 元

目 录

弘扬与传承	8
翁偶虹先生题词	10
李万春先生赠画	11
早期习作	12
艺术活动	14
著者简历	16
京剧人物的造型艺术	18
京剧的行当与化妆	19
发式、头饰、髯口及巾、帽、冠、盔	31
京剧服装的分类和色彩	58
道具的应用与象征性	72
京剧中的特殊扮相	77
舞台的整体效果	78
京剧人物图谱	81
生行	83
旦行	124
净行	158
丑行	180
戏画	186
图谱索引	244

弘扬与传承

三十多年前，我在天津人民美术出版社和天津杨柳青画社就看过赵梦林画的戏曲年画，印象很深。由于笔者也是研究中国戏曲脸谱的，所以对梦林的情况有所关注。印象深的另一件事就是 20 世纪 90 年代初，朝华出版社出版梦林的一本《京剧脸谱》，虽然是一本小册子，以现在的眼光和出版印刷技术来看未免有些古拙，但在当时市面上见得最多的还是这本小册子，可见朝华出版社的慧眼。随即他的京剧人物、京剧脸谱等画册不断出版、再版，受到了广大读者的欢迎。特别是得知梦林拜在我的老友翁偶虹先生门下，甚感欣慰。最近，梦林的又一大作《中国京剧人物》将由朝华出版社出版，承蒙社长信任，嘱我为其写序，便欣然应允。

中国戏曲是包含文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及人物扮演等多种因素的综合艺术结晶，在我国文化史、世界文化史上闪烁着灿烂的光辉。经过唐、宋、元、明，京戏在祖国各地方剧种发展成熟的基础上形成了这一剧种，它的发展与清廷对戏曲的喜好关系甚大。以清末到民国初期，是中国京剧发展的盛期，由于京剧脸谱、服饰、道具附属于京剧表演的一种化装手段，使得京剧人物扮相华丽照人，让人爱看，加之脸谱的艺术特色与京剧演员有着直接的关系，京剧演员有师承及角色行当的不同，由此形成了中国京剧脸谱的艺术流派，便成为画家、演员画戏画的对象，脸谱便成了演员的必修课和画家的绘画标示，同时京剧人物服装、造型等也成为许多画家的创作主题。

在笔者近六十余年的研究和创作过程中，接触到的专职或兼职创作戏曲画，京剧人物画的画家很多，可谓各具特色。有的画家由于是画国画写意的，所以京剧人物造型夸张变形，用墨随意，运笔洒脱多变，注重意境，他们往往只是把京剧人物作为创作的一种题材，敏感地捕捉了戏剧人物的神情动态，时有妙手偶得的神来之笔。在这些题材当中，按照他们自己的艺术理念，把人类美好的理想和对丑恶行径的鞭答作为自己艺术创作的主线。所以他们的创作随意性很大，才情有余而规范性不足，文人画的气质偏重。

而赵梦林的京剧人物画却与之相反，虽才情不如他们，甚至有时未免有“匠气”之嫌，但这恰恰是他的特点。由于他从小受戏曲故事连环画、民间年画及月份牌年画的影响极深，所以他的京剧人物画有着极重的年画基因。

中国传统年画是中国传统审美观念与民俗民风的综合体现，它随着中国年节风俗的演变而产生和发展，形成我国特有的一种民间美术形式，在广大民众中有着深厚的基础，在一定程度上反映了中国民众的思想情感、道德观念、宗教信仰及民俗活动。在造型上，为了突出事物的特征，民间艺人们往往采用夸张变形的方式，抓住事物的主要特点，进行大胆的夸张、概括、取舍；在构图上，不讲纵深空间，只讲平面构成，以形象的组合、线条和颜色的节奏，造成画面的装饰美感；在线条的运用方面，民间木版年画的艺人们根据不同的题材，内容，使用不同的线条，以表现不同的构造、质感、量感、形态和神态，同时也表达出艺人的个人情感；在色彩的使用上，民间木版年画的艺人充分掌握了色彩的使用规律，对色彩的运用非常科学。首先是强调不同色彩所表达的不同的感情效果；其次是注重色彩中各种对比的运用，如色彩明度、纯度、冷暖、所占面积大小的对比等。所有这些都为赵梦林巧妙地汲取和应用到他的京剧人物画创作中，经过多年的探索，逐渐走出了一条不同于他人的新路。

新作《中国京剧人物》即将付梓。该画册以京剧人物造型艺术为主，着重刻画了京剧各行当的特点，从化装、发饰、头饰、髯口及巾、帽、冠、盔、服装、道具等相互组合入手，构成舞台的整体艺术效果。虽然仅仅是绘出某一出戏中的某一个人物或一组人物群体，但塑造得栩栩如生，手、眼、身、法、步，准确到位，寓动于静，忠实于现场，一招一式均有出处，可谓“画中有戏，戏现画中”。这种“忠实的再现”在一般的写意画家来说可能不屑一顾，但作为一种资料性、史料性的艺术画种来说，确是难能可贵的。对于不太了解中国京剧的设计人员，比如舞台美术及服装设计、图案设计等专业，以及一些外国的艺术家而言，如果想要在创作中融入中国元素，那么，这本画册是最好的教材。

另外，使我最有感触的还是梦林和这本画册的传承性。众所周知，翁偶虹大师在中国戏曲艺术方面的造诣是少有的全才，听戏、学戏、演戏、写戏、评戏、画戏（画戏曲脸谱）无所不能。他于晚年在画戏这个领域培养和提携了一大批青年人才，赵梦林就是其中较有代表性者之一。值得欣慰的是梦林始终高擎大师的旗帜，成为这个领域的佼佼者，翁偶虹老友在天有灵也会感到欣喜的。

天津市艺术研究所研究员

天津戏剧博物馆首任馆长

上海戏剧学院客座教授 黄殿祺

林夕林贤契存念

五光十色各有千秋

翁偶虹

一九九四年五月

李万春先生赠画（1976年）

早期习作

包公 (1957年)

后台速写 (1983年)

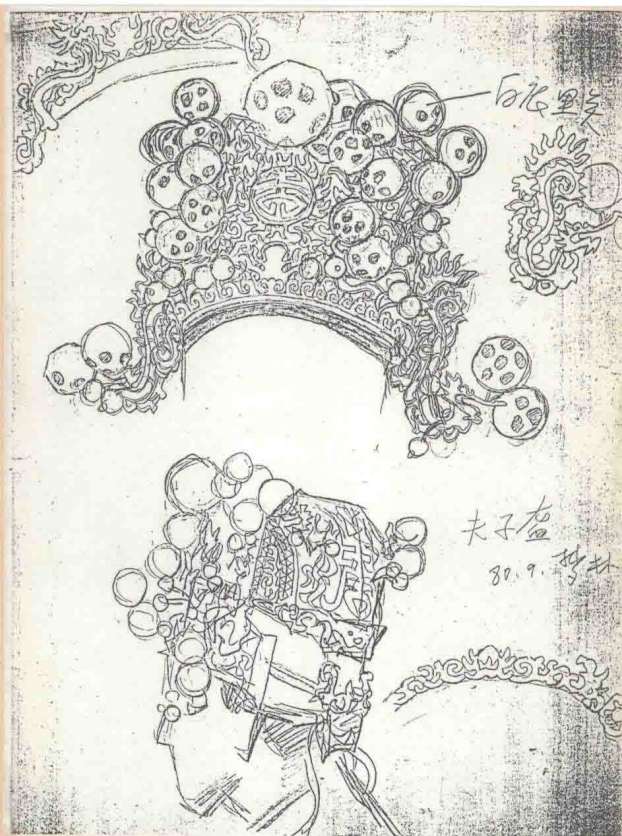
曹操 (1958年)

周瑜 (1959年)

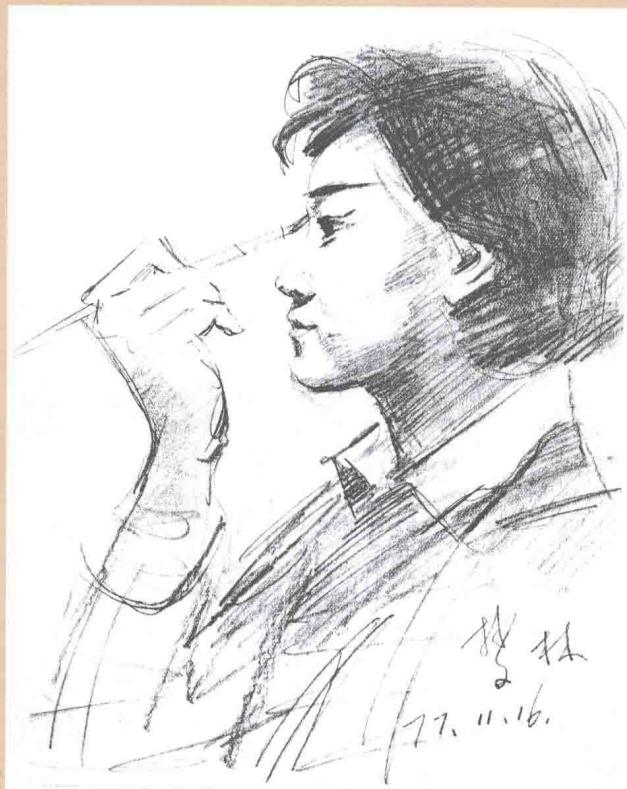
《红灯记》铁梅 (1969年)

盔头速写 (1980年)

脸谱速写 (1976年)

后台速写 (1977年)

艺术活动

与恩师翁偶虹先生，中为师兄
翁武昌 (1994年)

叶金中 摄

与京剧名家李小春先生 (1985年)

与京剧名家刘曾复先生 (2001年)

叶金中 摄

ZHAO MENGLIN'S BEIJING OPERA
FIGURE PAINTING EXHIBITION

趙夢林
京劇人物畫展
沈家琳

画展请柬 (1994年)