

京剧人物

赵梦林



朝华出版社

京剧人物

撰文·绘画：赵梦林



朝华出版社·北京

(京)新登字 138 号

京剧人物

撰文·绘画：赵梦林

朝华出版社出版

中国北京车公庄西路 35 号 邮政编码 100044

深圳雅昌彩色印刷有限公司印刷

中国国际图书贸易总公司发行

中国北京车公庄西路 35 号

北京邮政信箱 399 号 邮政编码 100044

新华书店经销

开本：787 × 1092 1/16 印张：8

1999 年第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-5054-0648-5/J · 0335

定价：68.00 元

目 录

妙笔丹青现梨园(代序)	(1)
翁偶虹先生题词	(3)
李万春先生赠画	(4)
著者简历	(5)
京剧人物的造型艺术	(7)
京剧的行当与化妆	(7)
发式、头饰、髯口及巾、帽、冠、盔...	(18)
京剧服装的分类和色彩	(41)
道具的运用与象征性	(45)
京剧中的特殊扮相	(46)
舞台的整体效果	(47)
京剧人物图谱	(48)
生行	(49)
旦行	(63)
净行	(79)
丑行	(91)
戏画	(92)
京剧人物扮相与剧目简介	(114)
图谱索引	(122)



妙笔丹青现梨园(代序)

——赵梦林和他的京剧人物画

桑 诚

得知赵梦林刚刚与台北某出版公司签订了《中华国剧脸谱大全》一书的出版合约，大家都为他艺术生涯中取得的新成绩向他表示祝贺。

赵梦林痴情京剧人物画和脸谱艺术可谓苦心孤诣。或许是受了极善说书讲戏并常给他买戏曲故事连环画、带他去看戏的爷爷的影响。赵梦林五岁时画的第一张画就是一幅歪歪扭扭的京剧人物。在以后三十多年的绘画艺术生涯中，他的画几乎从未离开过京剧。

赵梦林一九五二年出生在内蒙古草原，幼时因家境贫寒，没钱买画具，他就常常用手指在地上画，蘸着墨水在玻璃上画，把捡来的香烟盒翻过来画。那时的赵梦林有个幼稚的想法，就是要把那些看过了再也看不到的东西用自己的画笔保留下来。于是在小学三年级的时候，他就画出了一套“水浒一百单八将”。到了一九六七年，十五岁的赵梦林就已成为远近闻名的小画家了。初中毕业以后，赵梦林回到了乡下。为了练笔，他常常带着画笔走村串户，为农民画炕围子和炕上铺的油布。为了画，他曾夜以继日，一度患上了中心性视网膜炎。一九八二年，痴心不改的赵梦林毅然辞掉了他在内蒙古呼和浩特市의公职，开始了专业创作。这些年来，赵梦林先后在人民美术出版社、天津杨柳青画社等几十家出版社和报刊、杂志发表各种作品二百余件，总印数达两千余万张(套)。其中《三国人物绣像》、《昭君与呼韩邪》、《孙悟空大闹天宫》分别入选一九八四年、一九八八年和一九八九年全国美展。一九九二年，饱含赵梦林多年心血的《京剧脸谱》一书用中、英、法文三种版本同时出版。这是中国第一部较为完整、系统地介绍京剧脸谱艺术的著作，包括了二百七十二个京剧人物脸谱，在读者中产生了广泛的影响。今年，应海内外读者的要求，又再版发行。

或许早在一九八一年，当著名京剧艺术家李万春看到赵梦林的一幅《闹天宫》并发出“你要在北京，早画红了！”的感叹时，赵梦林就梦想着

有一天让自己的画堂而皇之地进入北京。一九九四年一月中旬里的一周，他的梦想终于变成了现实，《赵梦林京剧人物画展》在中国美术的最高殿堂北京中国美术馆展出。一百余幅生动传神、精美绝伦的京剧人物画吸引了大批海内外观众。中国美术家协会年画艺术委员会副主任沈家琳先生亲自为画展作序。当时已八十六岁高龄的中央文史馆馆员、著名戏曲作家、京剧理论家翁偶虹先生虽已不能亲临画展，却也深为这位倾心于京剧人物画创作的青年画家所感动，破例收他为“关门弟子”，并亲题“五光十色、各有千秋”鼓励这位“贤契”。

《中国京剧脸谱大全》这部书文字稿近十万，收入了赵梦林创作的京剧人物造型八十余幅、脸谱一千一百一十六幅，几乎包括了他近十年作品的全部精华和代表作，系统地介绍了京剧脸谱发展的历史、艺术特色以及勾脸技巧等等，是目前海内外有关京剧脸谱最全面、最系统的一部专著。

(原载 1994 年 10 月 29 日《中国新闻》第 13450 期 12 页)



《白蛇传·断桥》

林夕林賢契存念

五光十色各有千秋

翁偶虹

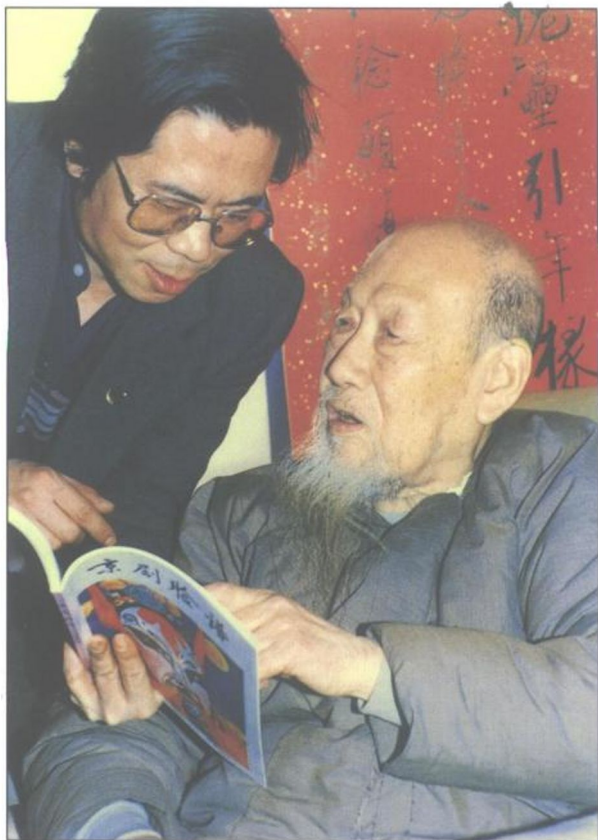


一九九四年五月



李万春先生赠画《菊花图》 1976

京剧大师翁偶虹先生为“关门弟子”赵梦林传授脸谱艺术
叶金中 摄



著者简历

赵梦林，男，汉族，一九五二年生于内蒙古察右前旗，祖籍山西忻州。

五岁习画，犹喜戏曲人物及京剧脸谱。一九七〇年参军，在部队从事美术宣传、创作工作十二年。一九七一年始发表作品，在全国各地出版社、报刊发表作品三百余件。作品多次入选全国美展及军队、省、市美展，并被海内外人士收藏。

代表作有：《三国人物绣像》(五十幅，天津人民美术出版社)；《京剧脸谱》(中、英、法三种版本，朝华出版社)；《三国人物》电话磁卡(十枚，天津市电话公司)；《中国国剧脸谱大全》(脸谱一一一六幅，人物造型八十余幅，台北淑馨出版社)。

一九八三年拜著名画家沈家琳先生(月份牌年画大师金梅生入室弟子)为师。

一九九四年一月在中国美术馆举办《赵梦林京剧人物画展》，展出作品一百余幅。同时被京剧大师翁偶虹先生收为“关门弟子”。

《京剧人物》一书是作者近期推出的又一力作。与《京剧脸谱》一书可称姊妹篇，由朝华出版社用中、英两种版本出版，向国内外发行。

赵梦林是中国著名画家，专业从事美术创作，现为中国美术家协会会员。



《野猪林》 林冲

京剧人物的造型艺术

中国的京剧艺术以其丰富的剧目、优美的唱腔念白、精湛的武功技巧、神奇的脸谱艺术、美妙的化妆、流光溢彩的戏装头饰和夸张的舞台艺术形象，深受广大观众及国际友人的喜爱。京剧角色经扎扮已不是演员本人而成为一件艺术品，角色上台未曾唱念表演，观者就知道他是何许人物，这就是所谓的“扮相”。扮相好即占演出成功的一半。曾有一位外宾观看京剧中武将扎大靠开打的场面后说：“大将军背后插无数面小旗，比我们的三军总司令检阅部队还要威风。”实则靠旗只有四面，只因在演员的舞蹈动作中，飘带、翎尾飞扬，以及华丽的盔头、服饰，使外宾产生五彩缤纷的神秘感觉。

本书就京剧中人物的扮相造型做一系统的全面介绍，力求做到具有艺术性、科学性和趣味性，以图文并茂的形式达到雅俗共赏的效果。

京剧的行当与化妆

京剧的行当大致可分为生、旦、净、丑，各行中还有细微的分工(过去曾有“末”行，后已归入“生”行)。下面分类介绍：

生 行

生行中包括老生、武生、红生、小生、娃娃生等。

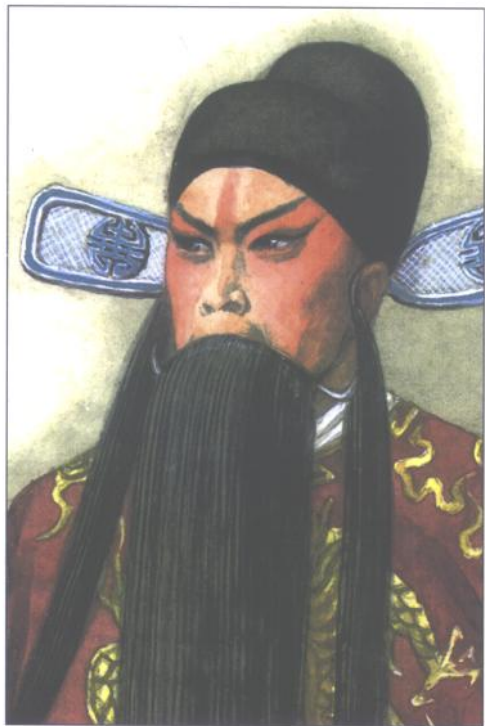
老生：亦名须生。扮演中、老年男性角色，均挂髯口(胡须)。分文老生与武老生，化妆均为俊扮。俊扮为相对于勾画脸谱的化妆手法，接近于生活真实。即吊眉、眼并夸张勾画、抹彩、抹红色印堂纹的化妆方法。《连环计》中的王允(图一)为文老生中的袍带老生；《甘露寺》的刘备(图二)为文老生中的王帽老生；《美良川》中的秦琼(图三)为武老生中的靠把老生；《打登州》的秦琼为箭衣武老生(短打老生)。还有重唱工的安工老生，如《二进宫》的杨波；重做工

的为衰派老生，如《四进士》的宋士杰。

武生：扮演武艺高强的男性角色。分长靠武生、短打武生与勾脸武生。《挑滑车》的高宠(图四)为长靠武生；《恶虎村》的黄天霸为短打武生；《四平山》的李元霸(图五)为勾脸武生；《闹天宫》的孙悟空(图六)亦为武生行扮演(亦有武丑扮演)。

有些名角唱念、武功俱佳，称文武老生。

红生：专指勾红色脸谱的老生，主要扮演关羽及赵匡胤等人物。《水淹七军》的关羽(图七)为红生扮相，重工架，威武庄严。关羽亦可由净行扮演，称红净。



一、《连环计》王允



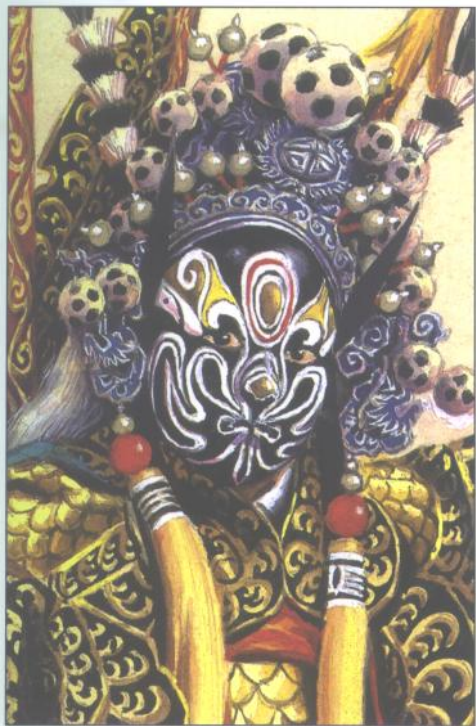
二、《甘露寺》刘备



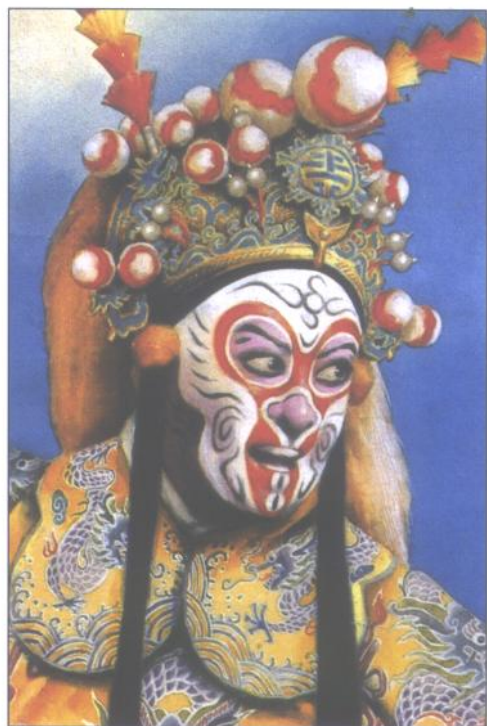
三、《美良川》秦琼



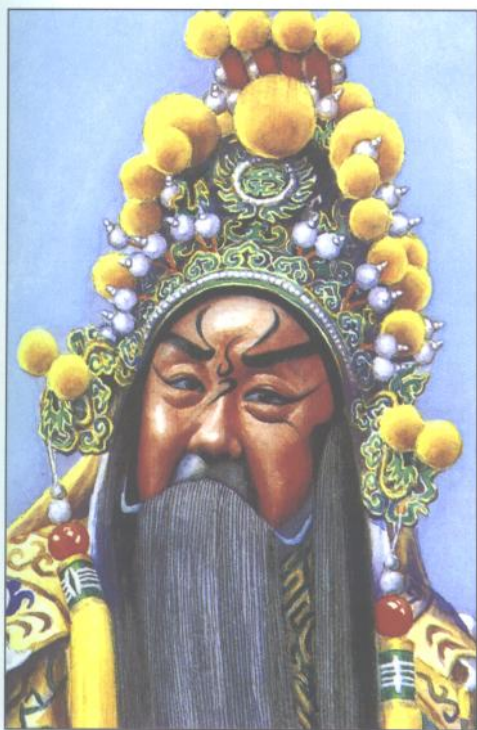
四、《挑滑车》高宠



五、《四平山》李元霸



六、《闹天宫》孙悟空



七、《水淹七军》关羽



八、《玉堂春》王金龙

小生：扮演年轻英俊的青年男性角色，化妆较老生艳丽秀美。有文小生与武小生之分，《玉堂春》中的王金龙(图八)为文小生中的袍带小生；《牡丹亭》中的柳梦梅(图九)为文小生中的扇子生；《八大锤》中的陆文龙(图十)为武小生中的雉尾(翎子)生。扮演穷困书生的角色称穷生，如《连升店》的王明芳。

娃娃生：用于扮演儿童角色，化妆色彩强烈，眉心点红点，形象稚气可爱，均戴孩儿发，梳双抓髻。如《空城计》的琴童、《哪吒闹海》的哪吒(图十一)为娃娃生扮相。

旦 行

旦行中包括青衣、花旦、武旦、刀马旦、老旦、彩旦等。

青衣：又称正旦。扮演端庄稳重的女性角色，青年与中年均可。扮相为梳大头、贴片子(化妆方法)，俊扮画眉勾眼，搽腮红，涂红唇。

化妆特点为三白，即白脑门、白鼻梁、白下巴。《甘露寺》的孙尚香(图十二)为正工青衣。扮演穿青褶子、生活贫苦角色的青衣又名苦条子旦，如《武家坡》的王宝钏。扮演未出嫁女子的角色称闺门旦，如《牡丹亭》中的杜丽娘(图十三)，表现出大家闺秀风范。

花旦：扮演性格开朗、活泼伶俐的青春少女，化妆较青衣行艳丽。如《花田错》的丫环春兰(图十四)、《红娘》中聪明机智的小红娘(图十五)。另有扮演放荡、淫邪女子的角色亦属花旦行，称泼辣旦、刺杀旦，如《翠屏山》的潘巧云。花旦中亦有闺门旦，扮演如《拾玉镯》的孙玉姣等小家碧玉一类的角色。此外，还有花旦与彩旦两门抱的玩笑旦等。

武旦：扮演精通武艺的女性角色，化妆较青衣、花旦具英武之气，开打须干净利落。如《雏凤凌空》的杨排风(图十六)、《虹霓关》的东方氏(图十七)。



九、《牡丹亭》柳梦梅



十、《八大锤》陆文龙



十一、《哪吒闹海》哪吒



十二、《甘露寺》孙尚香



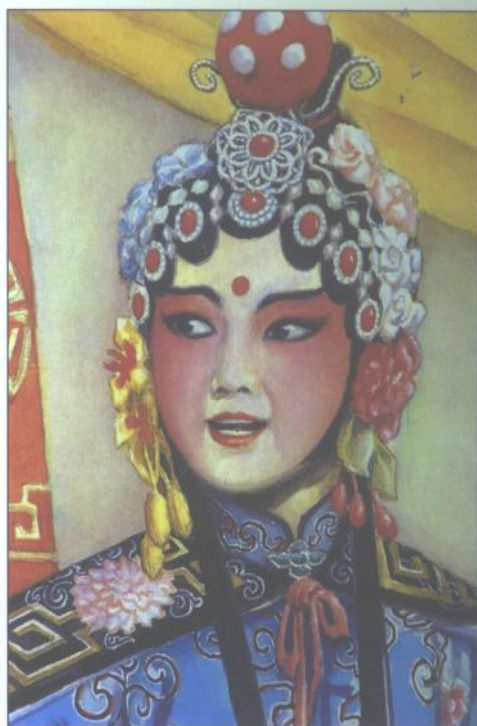
十三、《牡丹亭》杜丽娘



十四、《花田错》春兰



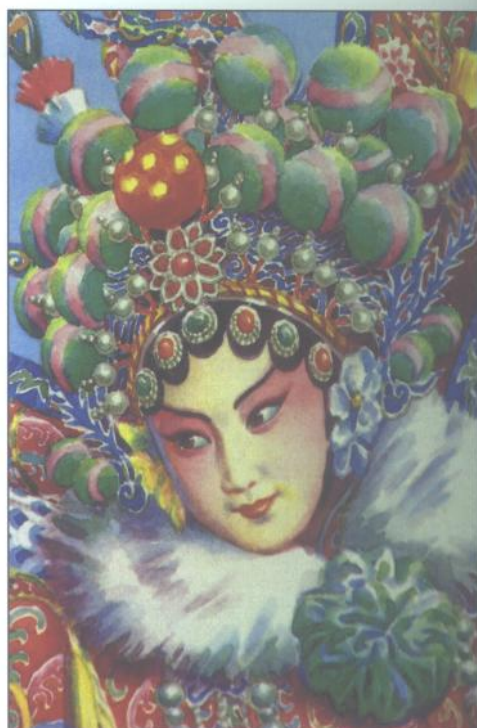
十五、《红娘》红娘



十六、《雏凤凌空》杨排凤



十七、《虹霓关》东方氏



十八、《竹林计》刘金定

刀马旦：扮演精通韬略、武艺高强的女将军、女元帅。扮相英武，开打须靠旗不乱。如《竹林计》的刘金定(图十八)、《樊江关》的樊梨花(图十九)。

熔青衣、花旦、武旦、刀马旦于一炉的全才演员,称为花衫。

老旦：扮演老年女性角色。不施脂粉，勾画眉、眼极淡，以区别于中青年女子。此种化妆手法被称为清水脸。《甘露寺》的吴国太(图二十)为老旦标准扮相;《对花枪》的姜桂枝(图二十一)为唱功、武功俱佳的文武老旦。

彩旦：俗名丑婆子。扮演滑稽诙谐的喜剧性人物，多为丑行扮演，化妆夸张，形象可笑，故名彩旦。如《四进士》的万氏、《铁弓缘》的陈母等。



十九、《樊江关》樊梨花



二十、《甘露寺》吴国太



二十一、《对花枪》姜桂枝