

幻化大千
川剧艺术脸谱

A Miracle World
—The Artistic Masks of Sichuan Opera

四川出版集团 四川民族出版社

川
剧
艺
术
脸
谱

蜀道难

四川出版集团 四川民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

幻化大千：川剧艺术脸谱 / 《幻化大千：川剧艺术脸谱》
编委会编著 - 成都：四川民族出版社，2007.5
ISBN 978-7-5409-3441-5

I.幻… II.幻… III.川剧 - 脸谱 - 图集 IV.J825.71 - 64

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第062031号

幻化大千

HUANHUA DAQIAN

川剧艺术脸谱

策 划 罗 勇 陈智林
责任编辑 邹景阳 朱 兰
责任校对 伍登富
装帧设计 邹小工 柏小坡
出版发行 四川出版集团·四川民族出版社

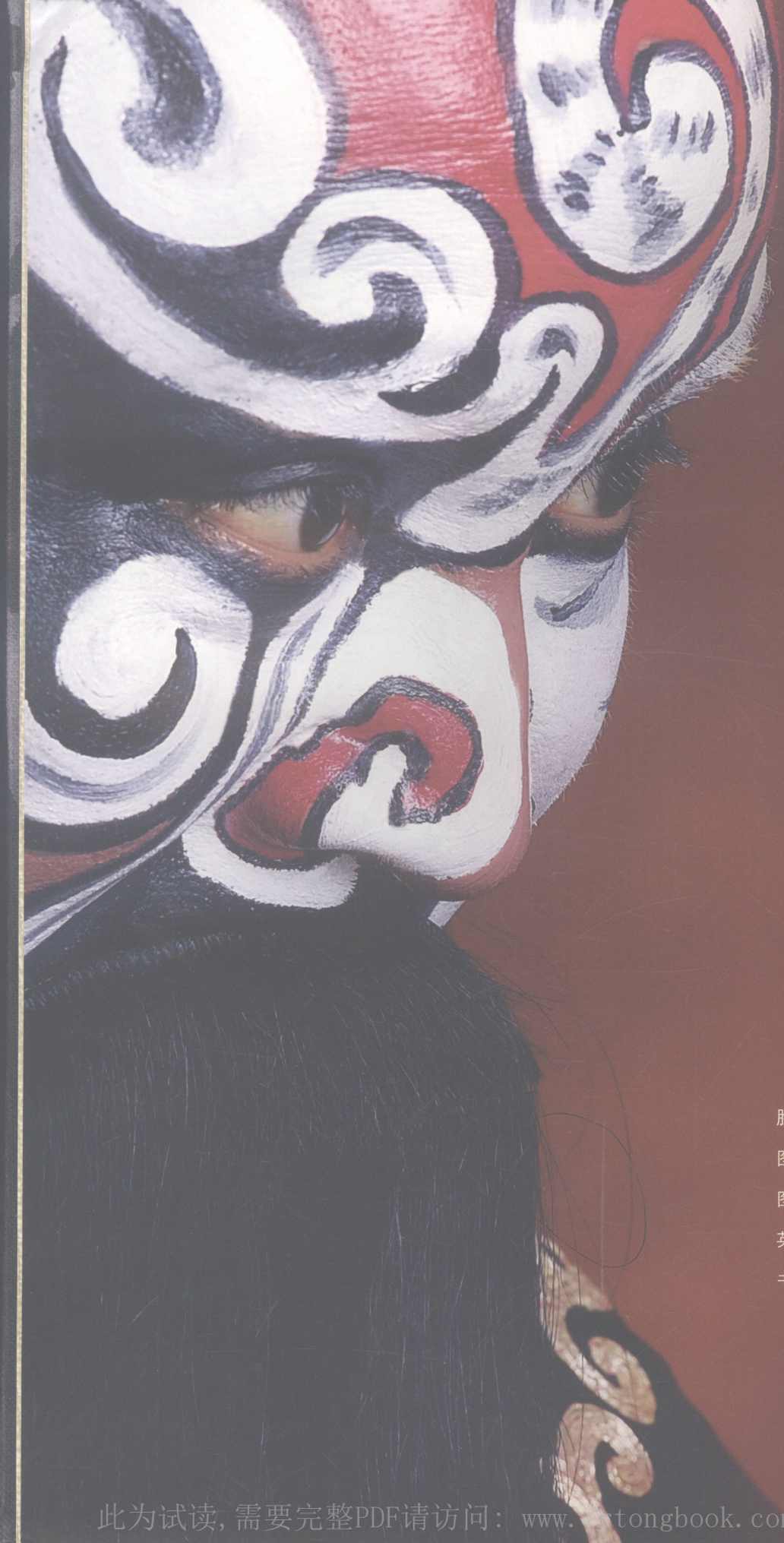
制 作 经典记忆文化传播有限公司
印 刷 深圳雅昌彩色印刷有限公司
成品尺寸 270mm×280mm
印 张 17
插 图 276幅
版 次 2007年5月第一版
印 次 2007年5月第一次印刷

地 址 中国·四川·成都市三洞桥路12号
邮政编码 610031
电子邮箱 ZhuLan6688@163.com
联系电话 86-028-87734661
86-028-87734290

ISBN 978-7-5409-3441-5

560.00元

脸谱制作：刘忠义 任高龙 徐 朗

图片摄影：文长智 张 杰 余小武

图片文字：刘忠义 朱 兰 余洪川 陈国福

英文翻译：欧阳旦 张思宇

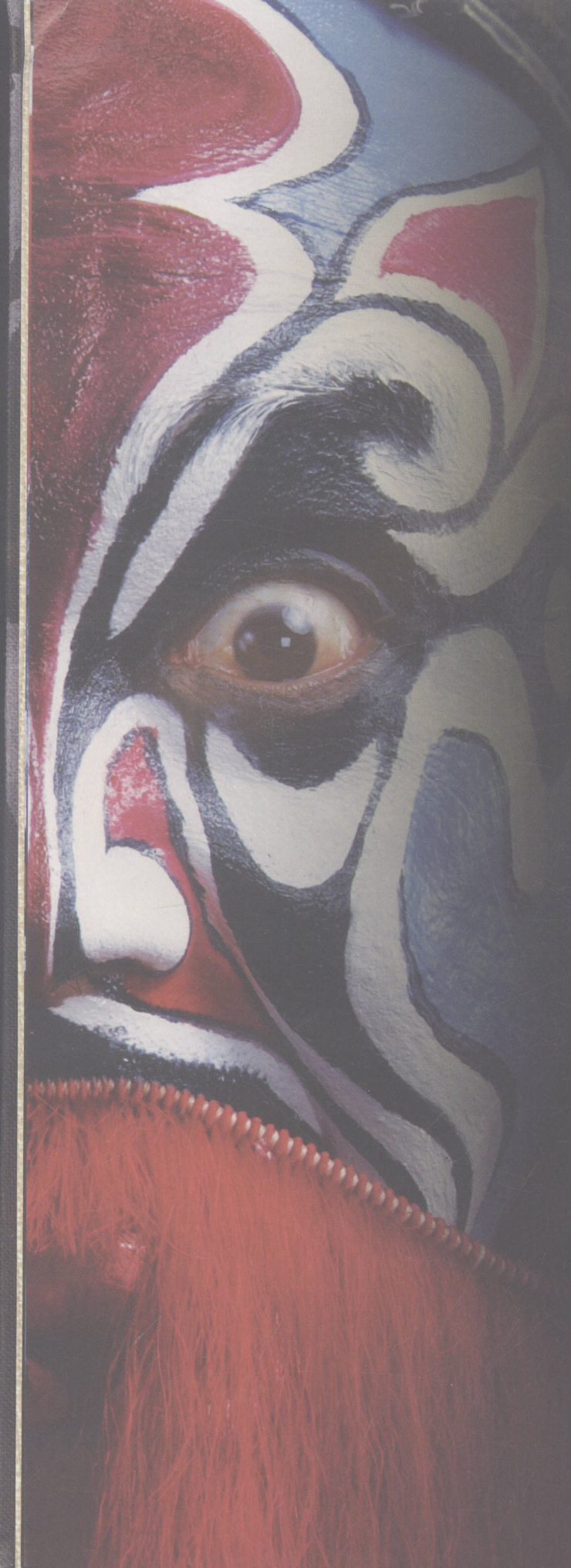
书名题字：汪晓灵

Contents 目录

Preface.....	008	序
The hero besieged on the Wu River.....	012	乌江逼霸
Cutting the ghost hand	016	斩鬼手
Zhong Kui accompanying his sister to wedding.....	019	钟馗嫁妹
The true and false maps	020	真假图
Yang Ren going downhill	024	杨任下山
Beheading Shifan	026	斩世藩
Going along downhill	027	双下山
The fight between the dragon and tiger.....	028	龙虎斗
The God of Learning selling brushes.....	030	魁星卖笔
Subduing the dark tiger.....	032	收黑虎
Losing a handkerchief in the garden.....	035	游园拾巾
Subduing Yin Hong	036	收殷洪
Baogong touring the hell.....	039	包公游地府
The thundering message	046	雷霆报
Flooding the Jinshan Temple.....	048	水漫金山
Tricking the bat spirit.....	052	戏蝠
Adopting the tiger fighter.....	054	打虎收孝
Shoals formed by looking back at the mother	058	望娘滩
A drunk servant.....	060	醉隶
Beheading the dragon	062	斩龙台
Zhang Fei cross-examining the melon case.....	064	张飞审瓜

双旗门.....	066	The double-flagged gate
五台会兄.....	067	The reunion of brothers at the Wutai Temple
黑白争差.....	068	Contesting the job by both the black and white
斩单通.....	072	Beheading Shan Tong
文武打.....	074	Cross fighting between the civil and military
争功.....	076	Contesting the meritorious service
朱仙镇.....	078	Zhuxian Town
射白虎.....	080	Shooting the white tiger
审子踏尸.....	082	An outrageous interrogation
背榜下山.....	084	Carrying the celestial assignments downhill
火焰山.....	086	The flaming mountain
捉旱魃.....	092	Capturing the evil monster of drought
闻仲归天.....	095	Wenzhong passing away
秉烛待旦.....	098	Reading throughout the night with a candle
瓜娃赶场.....	100	The silly boys fighting and making friends at market
彩衣娱亲.....	102	Being in colors to amuse parents
不二法门.....	104	The Leading Buddhist Monastery
三星图.....	106	The scene of three deities
跳加官.....	107	Celebration dancing
收滥龙.....	110	Subduing the abusing dragon

Composing an essay.....	112	做文章
Subduing the witch	114	收鼋妖
Giving way to the mother's remarriage	116	张浪子嫁妈
Attacking the palace.....	117	打龙棚
Assassinating Tang, the wicked.....	118	刺汤
Cunxiao revealing his soul.....	120	存孝显魂
Exercising divination	122	打大卦
Repaying the benefactor by knotting cogongrass	124	结草报
Locking up the dragon	130	锁蛟龙
Entering the Biyou Palace for three times	134	三进碧游宫
The worldly karma.....	136	红尘缘
Subduing wicked worms.....	137	收蟒虫
The old carrying the young	138	老背少
A marital knot tied up by the chest	139	柜中缘
The fairy touring the human world	140	别洞观景
The Muhu Pass.....	141	牧虎关
Li Qi in custody	142	李七起解
Persuading her husband	143	劝夫
Pijin rolling with a lamp	144	皮金滚灯
The map of western Sichuan.....	146	西川图
A marital knot tied up by a fighting	147	打瓜招亲

五子告母	148	A mother accused by her five children
秋江	150	The autumn river
法门寺	152	The Famen Temple
花仙剑	155	The flower-fairy sword
祭灶	156	Worshipping the kitchen
刘海戏金蟾	157	Liu Hai tricking the gold toad
拦马	158	Stopping the horse
疯猴夺印	160	A lunatic monkey grabbing away the seal
盗银壶	161	Stealing the silver pot
打判官	164	Beating the judge
麻姑祝寿	166	Birthday Celebration
步月杀熊	167	Killing Xiong Hu in the moonlight
天台封神	170	Celestial assignment at the heavenly platform
掀洞	173	Making way through the vally
灵官镇台	176	Opening ceremony of a new Sichuan opera stage
水擒庞德	177	Capturing Pang De on water
时尚的传统 传统的时尚	186	The fashionable tradition and the traditional fashion
花絮	188	Side lights
关于川剧 (英文)	191	About Sichuan Opera Masks <i>in English</i>

序

一部绚烂的大书《幻化大千——川剧艺术脸谱》问世了。这是令人欣慰的事。

出版者用十分简洁的两句话，介绍了这本书的立意和内容：“一项振兴川剧、抢救传统戏曲艺术遗产的举措；一本精彩、鲜活的梨园脸谱写真。”说得真不错。

说到四川，人们会想起千古之谜三星堆，想起惠及苍生的都江堰，想起秀色甲天下的峨眉山，想起童话世界九寨沟，也会想起成都街上的老茶馆、龙门阵和各种诱人的特色小吃……但是如果缺少了对川剧的印象，那也实在有些遗憾。

川剧真好看！它有着号称“唐三千、宋八百”的丰富剧目，它有着令人击节称赏的优美声腔，它有着让你匪夷所思的神奇特技，它充满了四川人特有的智慧与幽默。你只要看过一次川剧，就再也忘不了舞台上那些活生生的人物，无论角色是生是旦，是净是丑。同川剧舞台人物密不可分的还有一绝，那就是绚丽多彩的川剧脸谱。

脸谱是中国戏曲艺术人物造型的独特方法，是戏曲演员面部化装的一种特殊形式。脸谱用写实和象征相结合的图案化手法，夸张地、鲜明地表现某些人物的面容、性格、品质、年龄等综合特征。

脸谱的出现和运用体现了中国戏曲特有的舞台观念和舞台原则。和写实派戏剧不同，戏曲舞台上的一切都是有意识地与生活的原型拉开距离。人物的对话和独白追求音乐化，人物的动作

追求舞蹈化。与此相适应，人物的化装和服饰也要求表现出鲜明强烈的节奏感，而不是照搬生活的自然样式，于是形成了戏曲化装极富装饰性的图案化。生旦的化装也是图案化的，脸部不仅要打上底色、涂上红晕，而且描画浓重的眉眼。武生的脑门上还要画出“枪尖”，小生的额头要画上“过桥”，旦角还要贴“片子”，这都是在描画图案，和实际的面容有了很大差异。化装图案化最为鲜明、最为彻底的则是净丑两行。

前辈艺术家们根据自己对戏剧人物的理解和想象，对人物性格和行为的道德评判，遵照“立象以尽意”的原则，以写意与工笔相统一的笔法，描画出形形色色的面部图案来，实现了鲜明的装饰性和强烈的褒贬倾向性，和戏曲歌舞化的表演达到了和谐统一。

戏曲脸谱体现了中国美学的传神论。从魏晋南北朝时代流行的“以形传神”的艺术主张，到中唐以后提倡的“离形得似”的美学精神，在戏曲脸谱上都得到了生动的表现。成功的脸谱能表现符合戏曲人物性格的基本神气和基本特征，结合剧情、服饰和表演，收到动人的效果，达到性格化的要求，从而进入传神的境界。进入这个境界，往往需要经过漫长的创作和加工的过程。川剧脸谱就是历代川剧艺人在长期的艺术实践过程中，不断创新、不断提炼的艺术成果。

绘制脸谱是一种艺术创作。勾脸要讲究整齐工致、对称准确等构图原则。如何垫底、如何定位，如何变形、如何取相，有许多学问。如何指揉、如何笔勾，如何渲染、如何勾勒，有一定的

“大学士”的身份。

川剧还有许多为别的剧种所没有的奇特脸谱。如《五子告母》中阎王的“鞋底板脸”就是川剧特有的。《斩鬼手》中陈仓老魔的“阴阳脸”，一半绘旦角脸，表现女子的美丽迷人；一半绘大花脸，展示魔鬼的凶狠毒辣。一脸双面，体现了陈仓老魔的两面性。这种图案设计为其他剧种所罕见。《真假图》中马俊的“蝴蝶脸”，以红、绿、黑、白四种颜色勾画成一只蝴蝶，因为马俊绰号“玉蝴蝶”。这也是川剧特有的脸谱。《收鼋妖》中“水火墩”的脸谱更是奇特无比。为表现这一妖物，在演员的肚子上画脸谱，人手代替了脚，做成了倒立的姿势。这种脸谱在别的剧种中也未曾见过。

第三是川剧脸谱的戏剧性。川剧脸谱的绘制，特别注重戏剧情境。因为剧情不同，人物性格的变化，同一个人物的脸谱也往往发生变异。比如，书中的两个赵公明，脸谱各不相同：《收黑虎》中的财神赵公明威武正义，额头和脸上绘有赵公明的法宝——三枚“落宝金钱”；《魁星卖笔》里的赵公明，变成了一个贪婪的财神，视财如命，其脸谱就改为粉脸与二饼饼相结合，额头上还清晰地画出“三元”——金元、银元、铜元，尽现其丑态。《祭灶》中吕蒙正穷困潦倒，累及他家的灶神也跟着受苦，灶神脸谱就成了烂花脸，用黑色勾画，呈现一副哭相。这副尊容再挂上丑扎，穿上残缺不全的腿靠，斜戴官帽，肩扛钢鞭，活脱脱一个穷灶王，极具川剧特有的幽默感。从戏剧性出发，川剧还使用拟人化的手法，给非人

乌江逼霸
The hero besieged on the Wu River

《九里山》之一折。楚汉相争，霸王项羽兵败垓下，单人独骑杀出重围，来到乌江岸边，悲怆愤慨，深感无颜见江东父老。叛将吕马通追至，项羽仰天长啸，刎颈自杀。

