

豫剧唱腔集

编绘 关 朋

YUJU LIANPUJI

GUAN PENG

HENAN SHENG XIQU GONGZUOSHI

河南省戏曲工作室

1980

豫剧脸谱集

编绘：关朋
题字：沈正祥
装帧：观世襄
审定：河南省戏曲工作室

(内部资料)

豫剧脸谱集说明

中国戏曲的花脸，是一个具有民族风格的独特创造。为戏曲艺术增添了绚丽夺目的光彩，引起中外观众的极大兴趣。在各个剧种之间，由于既有纵的渊源，又有横的交流，脸谱的画法，便也有同有异。豫剧的脸谱，就曾受秦腔、弋阳腔、京剧的影响，从而日益丰富多采，蔚为大观。早期豫剧脸谱，设色勾绘较简单，有竖眉、象鼻等画法，配合豪放的舞姿，十分古朴可爱。可惜过去很少有人收集整理，许多老脸谱未有记录。随着岁月的流逝，老艺人越来越少，再不抢救就有失传的危险。我利用职业之便，向老艺人请教，多年来收集近千个脸谱，从中选绘五百多个，编印成册，一来这是豫剧的历史资料，二来可以作为脸谱化妆创造的参考，即或作为图案欣赏，也颇有玩味的价值。

脸谱的设色，大都富有一定的象征意义。红色表示忠义、耿直，黄色表示干练、猛烈，白色表示阴鹭、奸诈。黑色表示刚正、勇敢。蓝色表示妖邪、盗寇，绿色表示草莽、好汉，紫色表示热情、忠谨。灰色表示阴险、少壮。粉色表示老臣、宿将。赭色用于兵丁、酒徒，金银色象征神怪仙佛之类。

脸谱的勾绘，主要根据人物个性和传说的特征进行创作。但细分起来，也还有“特异”“特长”“寓意”“会意”“绰号”“象形”“假借”等多种构思方法。

“特异”系指古来传说人物面部的特点，如司马师的眼漏，二郎神、马王爷的三只眼，尉迟恭、郭光卿的面黑、关羽的丹凤眼、卧蚕眉、大红脸等，在脸谱上表现出来。

“特长”是把剧中人的特殊技能，形象的画在脸上。如孟良能放火，便画了火葫芦，再如典韦画双戟，窦尔墩画虎头勾。武将画刀枪等均属此类。

“寓意”是利用脸谱的图形，来表达一种与剧中人命运、性格、职能有关的涵意。如姜维头上画太极，是表示他懂兵法，知韬略。赵匡胤左眉勾龙、右眉间勾日，是显示龙颜日角，有九五之尊，包拯额头上的月牙痕是寓意他清正廉明。

“会意”是从某些花脸上，可以领会到某种性格特征。如娄阿鼠在鼻子上画个老鼠，表示他是个惯于鼠窃狗盗的窃贼。殷纣王画一双匕首眉和奸笑的鼻窝，表示他笑里藏刀。杨广额头上画了个蜘蛛，示意其阴险狠毒。

“绰号”系指把剧中人的外号，形象的画在脸谱之中。如一枝桃谢虎，额头上就画一枝桃，霹雳火秦明，脸上就画火苗。

“象形”系指鸟兽精灵之类，如孙悟空、猪八戒就画猴形和猪形。鹤童画尖咀丹顶。龟精、蟹将，亦象形而画。

“假借”系指后来出现的花脸，依据角色的性格、血统、姓氏、年龄、资望、地位等条件，参考借鉴原有脸谱中近似者，进行再创造，如焦赞、李逵等人性格接近张飞，皆仿张飞的脸谱来画。孟良之子孟定国，其孙孟强、焦赞之子焦廷贵、其孙焦玉，张飞之子张苞，尉迟恭之子尉迟宝林等，具随父祖辈的脸谱勾画。再如《水浒传》中的关胜，《施公案》中的关太等关姓武将，所勾之脸谱，皆有些类似关羽。再如黄忠、周忱、黄袍、杨衮均是老将，其脸谱也多接近。再如赵高、李良、詹宏纪、严嵩等太师奸相之类，脸谱也多仿似。

戏曲的化妆十分夸张并加以美化，生旦净丑面部皆花，但习惯认为，一般生旦末的化妆不叫花脸。早期豫剧的分行叫五生、五旦、五花脸。其中的红脸、马上红脸（武将）都属于生行，也开花脸。旦行的彩旦也有画面。当然净行的黑脸、白脸、大花脸、二脸花（武净）、三花脸（丑），以及棒打、杂把是画花脸的。除此之外，还有戴假面、穿假形的化妆。

由于人物的年龄变化，其花脸也随着变化，老年人多为白脑门，眼下有皱纹，以示其衰老之像。由于同一角色在各个剧中所处的地位不同，演唱特点不同，其花脸也会随着改变，如赵匡胤在造反时画红脸，而坐了皇帝之后，有的便不勾脸了。沉香在《二堂舍子》中为娃娃生，到《劈山救母》中就是金花脸的扮象了。由于演员本身条件的不同，也可能导致一些角色调整行当。如李克用、董宣，就有用生角演唱的。因此，所谓脸谱，只是一个相对的定型，在一些不同脸形的演员脸上绘画，非有一个相适应的修整不可。但在那些主要的角色，早已被广大群众所熟悉的角色化妆上，却不能离谱太远。

脸谱系封建社会时的产物，难免要受到封建、迷信思想的影响。尤其对一些农民革命领袖，往往丑化为青面獠牙，对少数民族中的人物形象，也多丑化，神鬼戏更是恐怖。这些都是糟粕，应当给予改革纠正。本书已做了大量的剔除，但作为研究资料，各类都少量的保留了一些。

本书所绘的人物和所涉及的剧目，纯系为收集整理脸谱资料服务的，绝无赞扬和肯定之意。这些剧目的审订和改编，以及这些人物的评价，将是史学界、剧作家们用历史唯物主义观点，长期研究的事情，本书将无能为力了。此外还需说明的是，书中所收集的的脸谱，涉及面较宽，其中有一部分系老艺人的传说，一时尚难全部查对准确。加上编选者的学识有限，差错难免，欢迎广大读者在发现谬误时来信指出，以便再版时订正。

在收集、绘画、鉴别、整理的过程中，多蒙李斯忠、卢恭安、田来印、李自正等同志热情帮助，在此表示感谢。

附：图中特殊脸谱简介

12 页殷郊本是小生，后变成三头六臂，过去演出有两种表现方法，一是在脸上画三个头，一是在左右两耳前，各戴上一个假面。

15 页《黑下山》的赵公明，第一次登场时，脸谱只勾个大概，每次出场都要添几笔，最后还要戴眼泡，撇撇牙，有些老艺人同时可要三对撇牙。

16 页《反冀州》的呼将口中吐水，哈将口中喷火，这些特技，在近来的戏中是极为少见的。

16 页《诛仙阵》中的杨任，有四句唱词是：“眼里长手长眼，下观地就上观天，怀里抱着阴阳扇，我与武王保江山。”因此脸谱中有眼中长手、手中长眼的形象。

17 页申公豹相传能割头换项。有一次与姜子牙打赌，姜与他开玩笑，叫仙鹤将申割下的头叼走了，眼看时辰快过，鹤才从云中把头抛下来，申公豹怕过时按不上头，轮惶间将头按翻了。豫剧演出上也有两种表现方法，一是在脸上罩个髯口，代表头发，后脑勺上戴个假面。但这样看不见演员的面部表情了，因而也有在脸上画个娃娃头的。

20 页二郎神杨戬是三只眼，大都直接画在脸上，但也有些功夫好的演员，把另一眼画在纸上，顶在靴子尖上，出场亮像时，观众会误认为演员少画了眼瞎，可演员不慌不忙，用脚一踢，脑门上忽的出现了第三只眼，使观众惊喜，从而加强了神话的色彩。

21 页阎王是司地獄、掌生死之神，一般都画的森严可怕。然而在《阎王乐》一剧里，却画的一半喜一半怒，很有风趣。

23 页南极仙翁就是老寿星，他的脑门特别大，有用半个球贴在前额的塑形化妆术，也有用色彩区分的画法。

24 页猪悟能的化妆，用半个假面罩住鼻子，脸的其它地方，画的与鼻子接住，再戴个有猪耳朵的帽子，看去很像猪头，又不影响张嘴唱戏和面部表情。此图画的则是不戴假鼻的一种脸谱。正面看去还相似，侧面看去，就不及假形化妆好了。

46 页曹操在《华容道》这场戏里，脸上要画出烟熏火燎的样子。

54 页《四平山》中的李元霸，相传是雷公下凡，因此脸谱中的嘴要画成雷公锤，脸上有火焰的图案。

55 页豫剧的程咬金，脸谱最乱。在《对花枪》中画红脸，在《花打朝》中用老脸化妆，而在《秦英征西》中按老生的扮像，在《黑打朝》中则用丑角化妆。这是在群众中流传很久、性格鲜明、形象生动的历史人物中，无有定谱的个别现象。

58 页海罗天本是小生化妆，在《罗章跪楼》这出戏里，却换戴了三次面具。

60 页《跳加官》这个表演，多为献媚而临时加演的，天官要由原来化妆好的其它角色演员临时改扮。因此多用假面随时罩在脸上亦可表演。

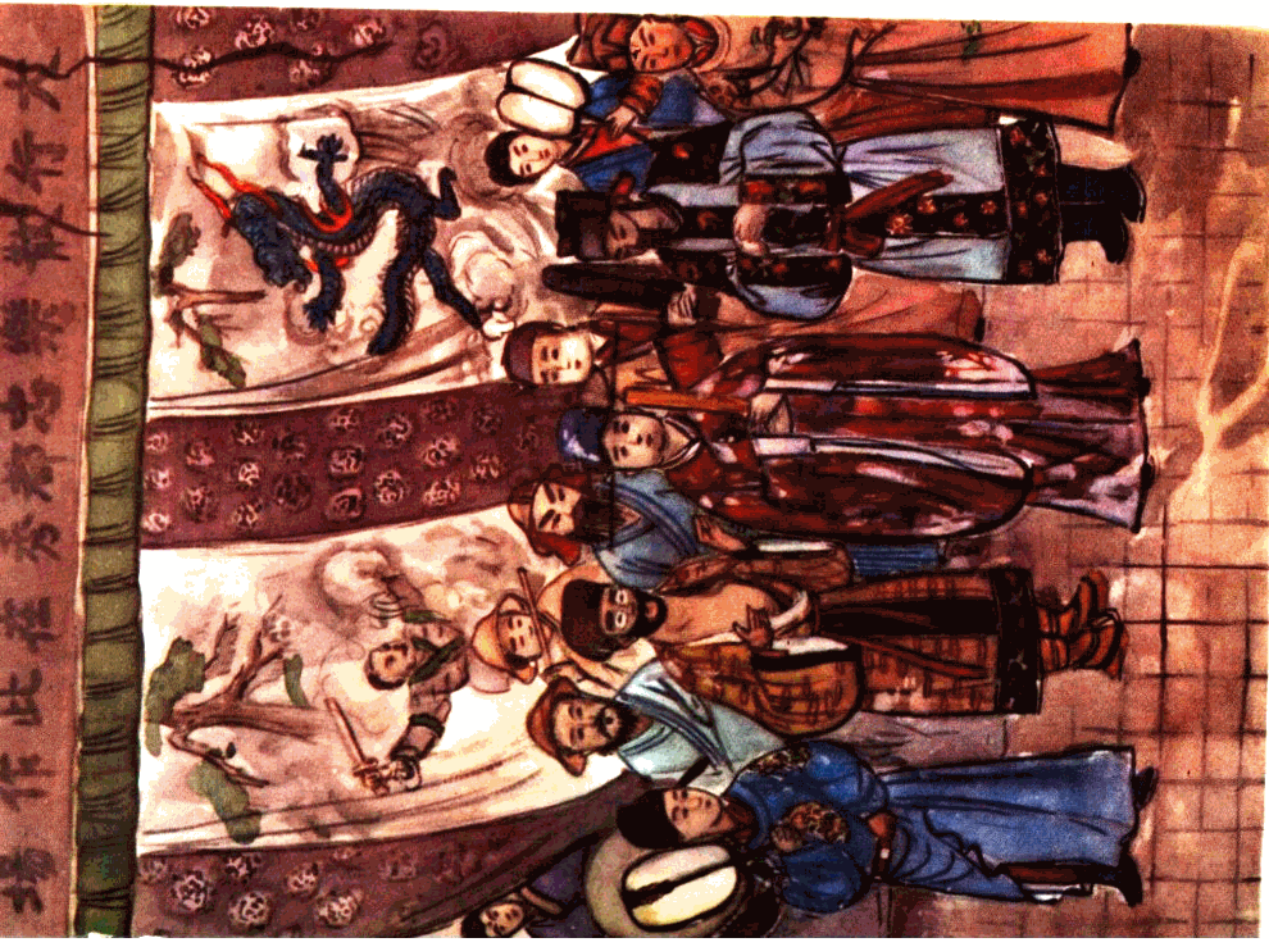
62 页残唐的王彦章，相传是蛤蟆精变的，因而脸上画个绿蛤蟆，但也有不画的。

69 页狄青本是武生化妆，在《烈火旗》剧中打仗时，要戴假面，这一化妆，与历史记载相同。

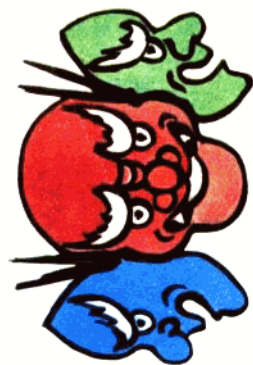
93 页《铡朱温》中的黑大寿，传说能日断阳、夜断阴，因而脸谱中画半黑半白。

目 录

豫剧脸谱集说明	1
戏曲脸谱的发展演变	1
脸谱的构图	4
封神、神话戏脸谱	11
列国、秦朝戏脸谱	27
汉朝戏脸谱	35
三国戏脸谱	40
晋、南北朝戏脸谱	49
隋、唐戏脸谱	52
五代、宋朝戏脸谱	64
金、元戏脸谱	84
明、清戏脸谱	88

戲曲臉譜 的發展演變

西安半坡出土彩陶盆上的图案

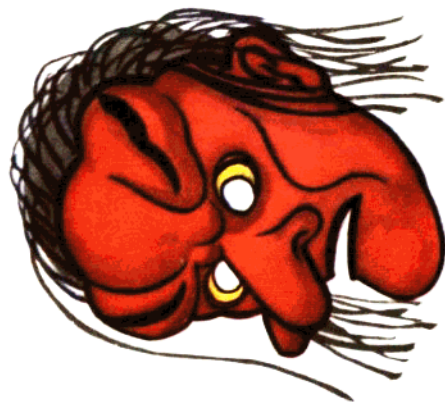
↑ 商代立戈鼎上饕餮纹图案

↓ 周朝青铜器上饕餮纹图案

拔头

↑ 唐朝假面歌舞之假面

苏中郎

汉朝百戏之假形化妆→

殷郊
YINJIAO

黄天化
HUANGTIANHUA

王翦
WANGJIAN

庞涓
PANGJUAN

英布
YINGBU

钟无盐
ZHONG
WUYAN

马武
MAWU

姚期
YAOQI

曹操
CAOCAO

高耀祖
GAOYAOZU

牛皋
NIUGAO

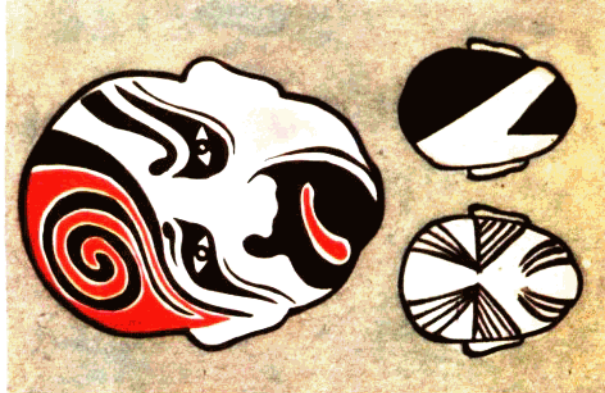
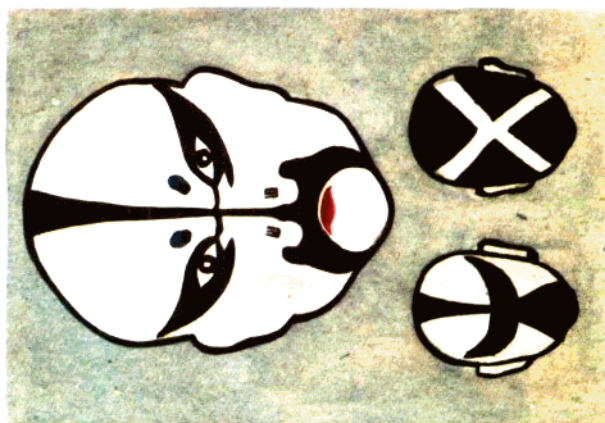
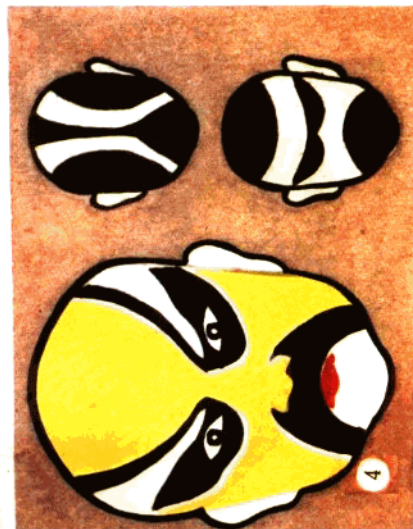
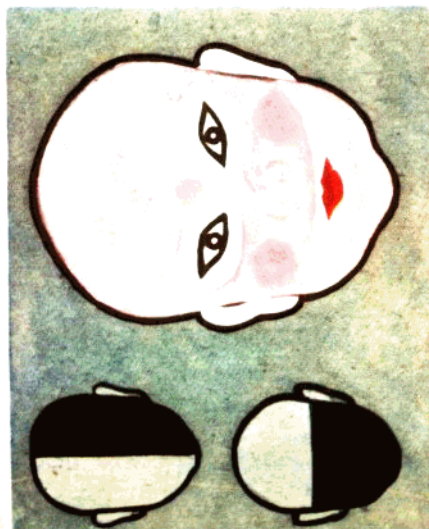
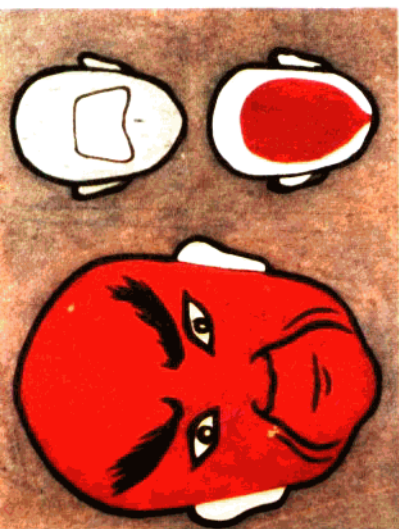
戏曲古老剧种的早期脸谱

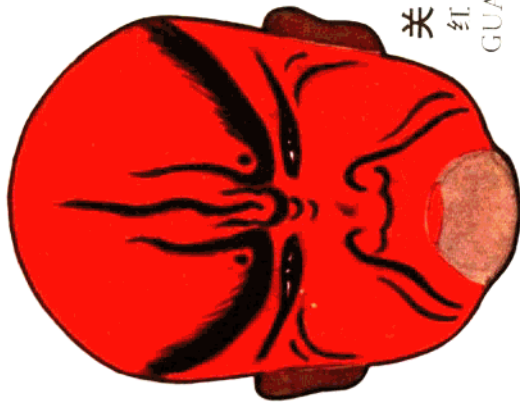

山西侯马金墓中的戏台模型。

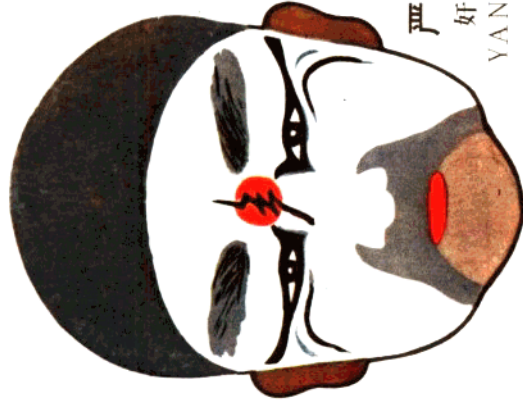
臉譜的構圖

1-1	整色臉	1-2	白鼻子臉	1-3	中心圖案臉
2-1	二字臉	2-2	對開臉	2-3	兩截臉
3-1	三塊瓦臉	3-2	川字臉	3-3	三字臉
4-1	四塊瓦臉	4-2	十字臉	4-3	×字臉
5-1	碎花臉	5-2	蝴蝶臉	5-3	翠花臉
6-1	斜破臉	6-2	兵丁臉	6-3	小妖臉

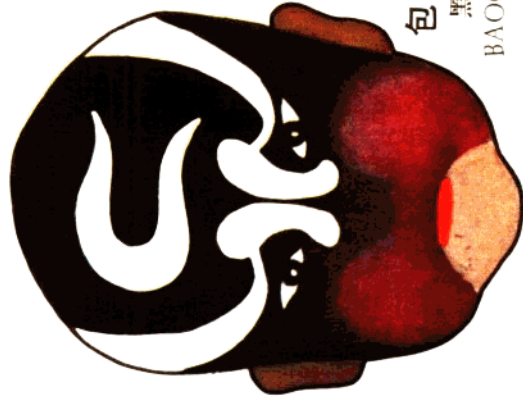

关 羽
红 脸
GUANYU

严 嵩
奸白脸
YANSONG

包 拯
黑 脸
BAOCHENG

马 横
白鼻子
MAHENG

孙 悟 空
中心图案
SUNWUKONG

胡 礼
中心图案
HULI

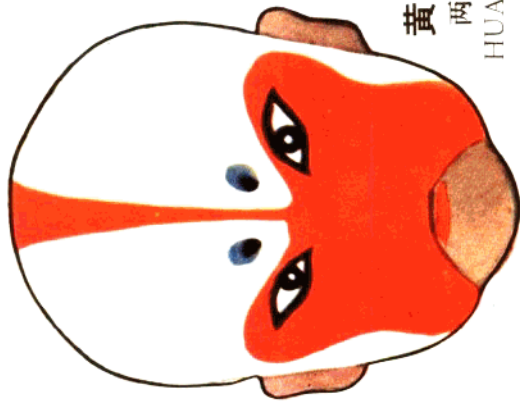
黑大寿
对开脸
HEIDASHOU

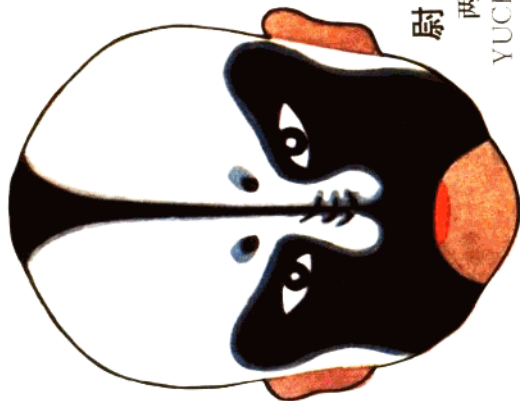
陈金定
对开脸
CHENJINDING

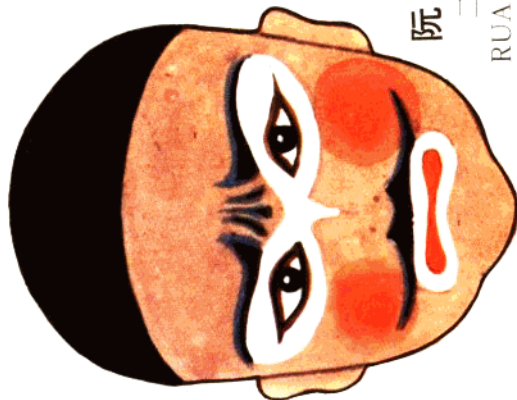
阎王
对开脸
YANWANG

黄盖
两截脸
HUANGGAI

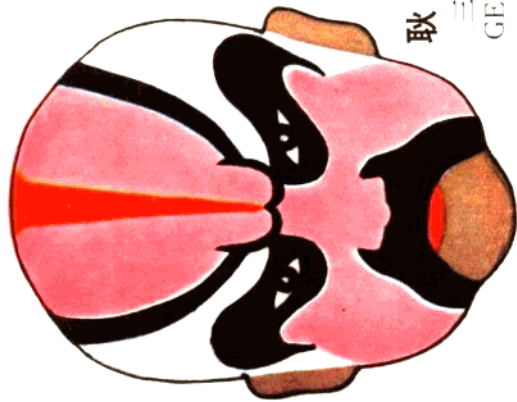
尉迟恭
两截脸
YUCHIGONG

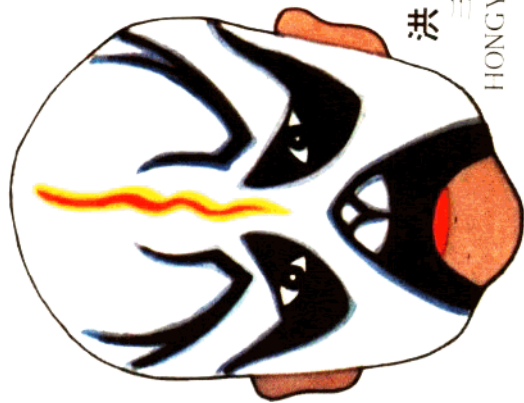
阮小二
二字脸
RUAXIAOER

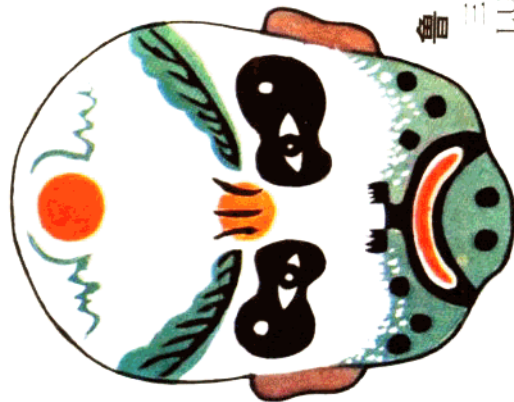
赵忠
三块瓦
ZHAOZHONG

耿义
三块瓦
GENGYI

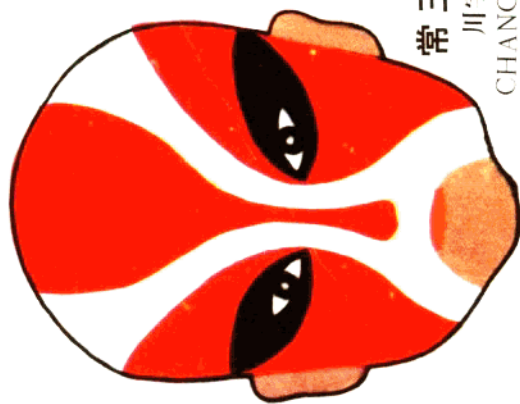
洪彦龙
三块瓦
HONGYANLONG

鲁达
三字脸
LUDA

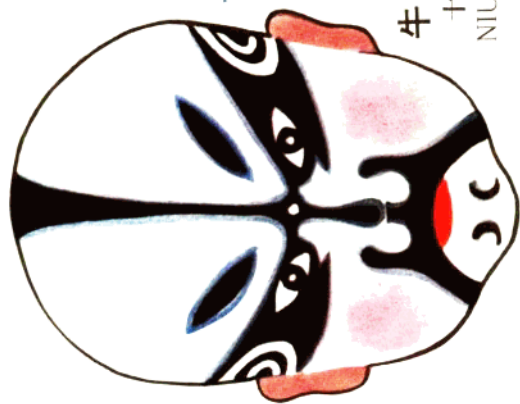

焦义和
三字脸
JIAOYIHE

常玉尊
三字脸
CHANGYUZUN

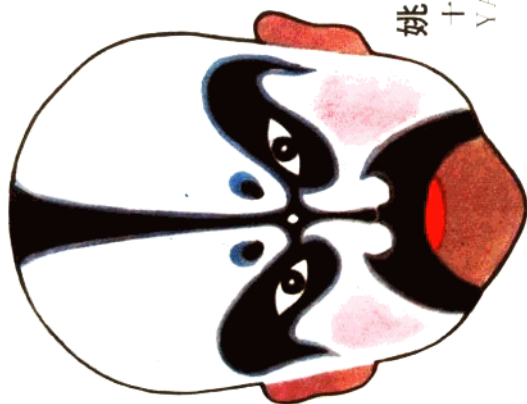
牛 皋
十字脸
NIUGAO

姚 刚
花十字
YAOGANG

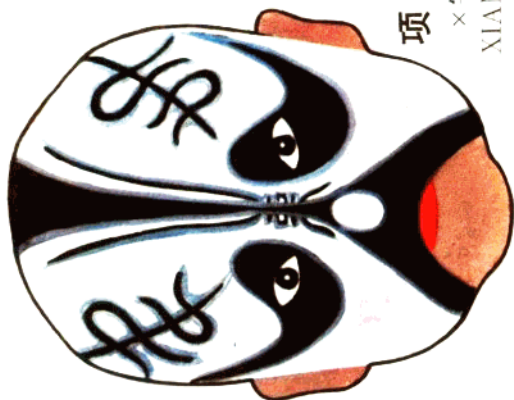
姚 期
十字脸
YAOQI

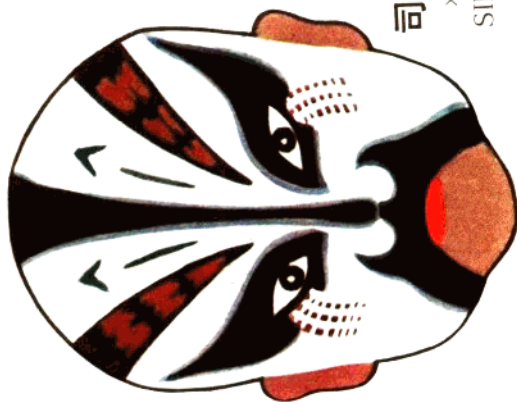
金 兀 术
四块瓦
JINWUZHU

项 羽
× 字脸
XIANGYU

司 马 师
× 字脸
SIMASHI

程西牛
碎花脸
CHENGXINIU

青面虎
碎花脸
QINGMIANHU

周仓
蝴蝶脸
ZHOU CANG

韩八宝
翠花脸
HANBABAO

哪吒
翠花脸
NEZHA

花妹子
女花脸
HUAMEIZI

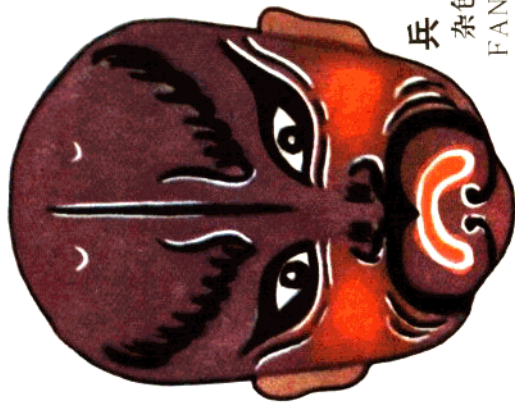
白士刚
斜破脸
BAISHIGANG

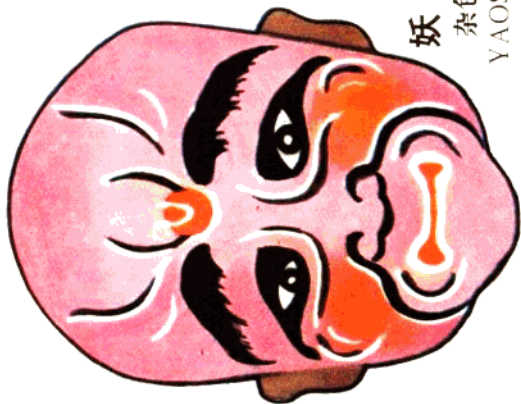
独眼龙
斜破脸
DUYANLONG

候七
斜破脸
HOUQI

兵丁
杂色脸
FANBING

妖僧
杂色脸
YAOSANG

妖将
杂色脸
YAOJANG