

梅蘭芳

藏

戲曲史料圖畫集

上

J8

梅
蘭
芳

藏戲曲史料圖畫集

河北教育出版社

『謹以此書紀念一代宗師梅蘭芳先生』

梅蘭芳

梅蘭芳藏戲曲史料圖畫集

本集團譜是從梅蘭芳紀念館現存的全部『綴玉軒』珍藏戲畫、臉譜原件複製所成。

本集團譜原件係梅蘭芳先生於二十世紀二十年代末和三十年代初，向北平『國劇學會』所提供的個人珍藏名品，和建議特邀內行名家的專作。多少年來歷經滄桑保存至今，實屬珍貴。

本集中戲畫是各戲主要人物戲裝圖畫，有清代民間著名畫師沈蓉圃畫的同光時代程長庚、梅巧玲等著名演員的群英會、虹霓關、思志誠戲像，有清宮畫工的各戲單人戲畫，和北平『國劇學會』收藏的各戲人物當代作品。由於當年藏品幾經輾轉，遺失在所難免，例如清宮戲畫南陽關中缺少宇文成都，借趙雲中缺少張飛、典韋，鎖五龍中則全戲人物畫圖均遺失。

本集中臉譜以舞臺內行淨角臉譜為主。明代臉譜和近代侯喜瑞所繪臉譜，按譜式色彩結構分組排列。各地方戲臉譜和韓樂卿、錢金福、福小田的京劇臉譜則主要按劇目畫出其中主要人物的臉譜，例如韓樂卿的圖稿中包括刺王僚、群英會、洪洋洞諸戲中的主要淨角臉譜，錢金福的圖稿中包括巴駱和、蔡家莊、艷陽樓、奪太倉、泗州城、無底洞等戲中的主要淨角臉譜。這對理解一戲中各角臉譜如何配合，對將官、英雄、神怪臉譜風格安排均深有啓示。當年北平『國劇學會』由梅蘭芳贈送和建議邀作的臉譜，今天也與戲畫相似，多有遺失，其中重要的有清初臉譜，侯永奎所繪的昆曲臉譜，韓金福、沙振東、韓佩亭等內行的京劇臉譜，深屬遺憾。

本集中的不同劇種臉譜雖各有特色，但從歷史來看，中國本土戲中的臉譜顯示一種一元性現象。從譜

式來看，明代臉譜中，將官和神仙臉譜着重眉紋的勾畫，特別是其中的白眉，傳至今日。各劇種淨角勾畫臉譜時，仍以白眉形式作為整個臉譜的佈局基礎。不同劇種在發展中，由於情味和藝術的需要，昆、弋、梆、徽、漢、湘、滇、川、京劇各種戲的臉譜顯出譜式的分化，但總體上，戲中歷史名人的臉譜，如關羽的紅臉，包拯的黑臉，曹操的白臉，在各劇種中一致出現。五代戲王彥章的蛙形腦門，宋朝戲鄭子明的雌雄眼窩。也都是各劇種臉譜的共同藝術。臉譜的這種一元性，實際是中國本土戲總的歷史通性中的一個方面。關、包、曹的劇目共同性之外，山西梆子王彥章戲狗家疔和京劇王彥章戲雙觀星演法十分相似，鄭子明的打龍棚戲，山西梆子、徽劇、京劇三者的劇本基本相同。梅蘭芳認為京劇改革應該注意要移步不換形，實際上中國本土各劇種戲曲的發展分化，就是明顯地表現出移步不換形的動態。

劉曾復

梅蘭芳先生當年，演戲的餘暇喜歡搜集戲曲史料，他和余叔岩先生等共同成立北平『國劇學會』在絨綫胡同一座宅院中還附設一個陳列館，儲藏并陳列他的藏品，由傅惜華先生負責管理。我在青年時期曾參加『國劇學會』昆曲組，每星期在絨綫胡同這座宅院中學習兩次，所以這裏的展品我都曾經寓目。本集所收的內容就是當年『國劇學會』展品中的一部分，現在保存在梅蘭芳紀念館。

這部分藏品可分為兩類，一類是戲曲人物畫，一類是戲曲淨角的臉譜。戲曲人物畫中一種是肖像性質的，畫著名演員演某出戲的寫真畫。例如咸豐至同治年間在北京前門廊坊頭條開設畫店的名畫家沈蓉圃先生畫的咸同年間程長庚、梅巧玲、徐小香等著名演員的群英會，虹霓關，思志誠等戲的寫真，現存三幅，這是梅家祖傳的。

另一種只是畫某出戲中人物，這種畫中有一部分是清代的作品，現存四十四幅，有一部分是『國劇學會』請人畫的，現存十五幅。清代這部分為冊頁式，畫的內容有：四郎探母、取荊陽、姜維探營、艷陽樓、渭水河、斷密澗、借趙雲、南陽關等八出戲。祇畫劇中主要人物，每幅一人，無作者名款和年月，每幅下角墨筆楷書劇中人名，每出戲祇在其中一幅上寫戲目名稱，還有小字一行：『穿戴臉兒俱照此樣』。當年在《國劇畫報》刊載時齊如山先生定名為『昇平署扮相譜』。我聽傅惜華先生說：『據齊如山說：這部畫冊是庚子年他隨德國兵進過皇宮，在一堆破爛東西當中有這部畫冊，他給太監一些錢就把畫冊帶回來』。當我為梅先生的《舞臺生活四十年》第三集做記錄整理的工作時，曾問過梅先生，梅先生說：『這是齊如山說着玩呢，沒這回事，這部畫冊是民國十年左右的時候在琉璃廠德友堂買的，我還能不知道嗎。』

按這部畫冊和北京圖書館所藏一部分以及周貽白先生所藏一部分都是溥儀未出宮以前從宮中流散出來的，現在故宮博物院仍保存着兩冊共一百幅是未曾流散出去仍保留在宮中的一部分，和上述三處所藏是一整套戲曲人物畫冊。所不同的是故宮的一百幅沒有『穿戴臉兒俱照此樣』一行小字，可以這樣分析：就是說流散出來的這部分曾落在一個買主手裏，他加上這一行小字然後賣出，因為既無作者名字，又無年月，也就是和畫絹燈的匠人畫差不多，賣不上高價，所以加上這行字，使它增加了史料價值，含有檔案性質。

這一整套畫冊所畫劇目都屬於『亂彈』劇種（現在稱為京劇）。自道光七年南府改為昇平署，宮中承應戲仍以昆腔、弋腔為主，偶然有一出『亂彈』戲出現。咸豐十年至十一年在承德避暑山莊一年之中承應三百餘出，其中『亂彈』占三分之一，但並未繼續發展。同治末年至光緒初年『亂彈』戲逐漸增多，經常傳外班演戲，如三慶、四喜、春臺等戲班進內承應。這一整套戲曲畫冊既然都是徽班劇目，說明宮中畫這一套畫冊的時代不會早於咸豐十一年，不會晚於光緒初年。這一套畫冊的作者從畫法和風格來看可以知道是『造辦處』所屬的一個單位『畫院處』的作品，畫院處內有畫家，也有畫匠，以這一套畫冊而言，數量不少，可能不會是一人所作，不過風格是一致的。據造辦處檔案有：『傳旨：着沈振麟畫戲齣人物冊頁十八開』的記載。沈振麟從青年時期（道光年間）進入造辦處當差，一直到光緒初年擅長畫人物、花鳥、走獸等，曾畫過《聊齋志異》、《列國演義》插圖以千幅計。這當然不是說這一套畫冊是沈振麟畫的，但可以說明清代宮中的畫家和畫匠曾經畫過戲曲人物畫冊。據《故宮物品點查報告》記錄，戲曲人物畫在故宮的原藏處是太后的寢宮壽康宮內紫檀大櫃中，從這一點也可以說明畫冊是供觀賞的，是『亂彈』戲在宮中開始上演耳目一新的事物。而不是被『穿戴臉兒俱照此樣』一行小

字所欺騙的先生們想象的是給演員和管理戲箱人員做備忘錄用的。從道理上講，演員學會某一出戲，當然知道穿戴什麼，管理戲箱的人員當然也知道，無須再照畫冊來化妝，即使是需要備忘錄，也用不着工筆重彩精細到如此程度的畫冊。故宮藏有抄本的《穿戴題綱》兩大冊記載着上千出戲，某戲某角的詳細穿戴，那才是檔案性質的用途。

這一整套畫冊所畫的穿戴與故宮所藏的戲衣、盔頭等物都是符合的，戲衣的做工錦上添花，精益求精，不同於民間戲班的水平，說明作者是有着實物畫的，因為作者憑空畫不出來。以此類推，畫冊中所畫花臉角色的臉譜也必是昇平署當差的教習們提供的樣子，不然的話作者也是無法憑空畫的。應該說這一套畫冊是作者與昇平署的教習和管理戲箱人員合作而成。

戲曲人物畫的最後是梅先生委託齊如山先生請人畫的一部分，時間是在『國劇學會』成立期間，約一九三一年左右。

戲曲淨角臉譜類第一種是舊題明代臉譜。來源是齊如山先生在舊書店收購贈『國劇學會』收藏的。這種臉譜，以畫法而言，祇佔用面部，沒有上陞到頭髮的部位。明代男人是不剃頭的，所以演員勾臉祇能局限於面部，清代男人遵照制度必須把頭髮的前半部剃光，所以演員勾臉有條件發揮誇張手法勾畫到頭頂的前半部，這是明清兩代戲曲淨角臉譜最大的區別，因此舊題明代臉譜是有道理的。

臉譜第二種有：弋腔上絲調臉譜、陝西秦腔臉譜、甘肅秦腔臉譜、山西梆子腔臉譜、山東梆子腔臉譜、

紹興滴篤腔臉譜、滇腔臉譜，這都是成立『國劇學會』的時期齊如山先生委託各本劇種演員繪製的，均在『國劇學會』收藏。

臉譜第三種的作者：韓樂卿、錢金福、福小田、侯喜瑞都是京劇界花臉行的著名演員。韓樂卿、錢金福是武花臉演員的老前輩，是譚鑫培、楊小樓兩位大師演戲時最重要的配角演員。韓樂卿先生是金少山和侯喜瑞兩位著名淨角演員的業師。錢金福先生的表演尤其為廣大觀眾所讚賞。侯喜瑞先生演架子花臉繼承黃潤甫一派又根據本人條件充分發揮，創造出很多生動的人物形象。這四位所畫的真迹原件是非常珍貴的。

以上是據我所知對於本集內容作一個簡單的介紹向讀者請教。

朱家溍

目錄

說略

說略

說略

明代臉譜

- 焦贊、單雄信、惠岸、鍾馗
- 判臉、揭諦、金剛、煞神
- 金角、金角、火卒、龍王
- 白虎、白虎、豹精、象臉
- 鬼臉、鬼臉、鬼臉、鬼臉、鬼臉、鬼臉、鬼臉、鬼臉

戲畫群英會虹霓關 思志誠

- 劉趕三、吳燕芳、王彩琳、朱蓮芬、方松齡、余紫雲、小童董度雲、葉中興、小童顧小農、徐小香、小童曹福壽、

戲畫

- 楊鳴玉、小童鄭多雲、化虎、梅巧玲、時小福、楊朵仙、朱霞芬、孫彩珠、黃三雄、孫元福
- 文王、散宜生、姜子牙、太子、太子、武吉、劉邦、項羽、紀信、張良、陳平、隨和、劉備、趙雲、公孫瓚、中軍
- 姜維、將官、伍雲召、韓擒虎、韓氏、伍保、尚師徒、麻叔謀、李密、王伯當、李世民、唐高祖、河陽公主、太監
- 蕭太后、關督、楊宗保、楊六郎、余太君、孟金榜、八姐、九妹、高登、徐小姐、花逢春、徐世英、呼延豹、秦仁
- 包文正、金頭王、崇黑虎、竇爾墩
- 殷紂、馬義、姚期、劉應龍
- 毛賁、金剪鳥、王翳、趙公明
- 石硫磺、樊倍子、南川鳥、皂角刺
- 雷公面、雷公面、雷公面、雷公面
- 秦始皇、王彥章、包拯、燃燈道人

戈腔臉譜

陝西秦腔臉譜

甘肅秦腔臉譜

山西梆子臉譜

山東梆子臉譜

紹興滴篤腔臉譜

滇腔臉譜

- 聞仲、荆軻、馬武
- 鄭文、檀道濟、屠岸賈、姜維
- 張飛、包公、牛皋、敬德
- 專諸、侯公、龍飛雄、蔣旺
- 荆軻、鄭文、單雄信、曹操
- 屠岸賈、蓋蘇文、李克用、包拯
- 馬武、楊延嗣、王彥章、盧林
- 楊廣、常遇春、韓昌、秦檜
- 聞太師、高老鵬、焦振遠、孫悟空
- 邱成、曹操、趙太祖、張飛
- 馬武、包公、韓昌、張頷
- 孟延昌、焦克明、胡禮、張保甩子
- 高旺、高登、馬夫、竇爾墩
- 姜維、花德雷、徐褚、冉登道人
- 典章、項羽、于亮、敬德
- 曹超保、包拯、安祿金、康宗、夔龍、韓林、邱大橋
- 關羽、聞仲、張飛、司馬師、魏延、李晉王、項羽、馬俊

下集

拾壹 韓樂卿臉譜

拾貳 錢金福臉譜

拾參 福小田臉譜

拾肆 侯喜瑞臉譜

後記

拾伍 戲曲人物

• 姬僚、專諸、黃蓋、曹操、周泰、孟良、焦贊、鮑賜安、高登

• 鮑賜安、倪榮、蕭月、胡理、李遠、魯智深、徐世英、高登、沐英、常遇春、金錢豹、劉瑾

• 靈官、趙天君、判官、伽藍、托塔天王、財神、孫悟空、二郎神、煞神、巨靈神、牛神、煞神

• 姜子牙、伊立、姬僚、專諸、項羽、蘇獻、姚期、姚剛、典韋、曹洪、黃蓋、太史慈、孫權、龐統、張飛、魏延

• 周倉、夏侯淵、杜襲、鄭文、馬謖、姜維、司馬師、火判、新文禮、李元霸、尉遲寶琳、金牛神、蘇寶童、王伯超、敖廣、李靖

• 楊戩、溫天君、羅侯、貓神、金錢豹、孫悟空、鮑賜安、余千、胡理、黃壯、黃巢、朱溫、趙匡胤、鄭子明、歐陽方、呼延贊

• 孟良、焦贊、高旺、包拯、牛皋、金兀術、李遠、魯智深、高登、徐世英、常遇春、徐延昭、劉瑾、劉彪、伽藍神、周倉

• 李七、李自成、李過、馬龍、黃三泰、焦振遠、濮天雕、武天虬、于六、于七、李佩、于亮、竇爾墩、黑風僧

• 司馬懿、曹操、嚴世蕃、石鬚龍、歐陽方、秦燦、孫權、薩敦、赤福壽、關太、姜維、關勝、太乙真人、天師、馬芳、鄧車

• 黃巢、穎考叔、趙匡胤、廖奇冲、曹洪、周楚、楊子林、秦英、張郃、專諸、龐統、常遇春、周三、費德功、孟覺海、濮天雕

• 歐陽春、李佩、侯七、顏良、魏延、李密、司馬師、屠岸賈、李克用、黃蓋、袁紹、楊林、狄龍康、徐延昭、韓德、嚴顏

• 夏侯霸、馬謖、關平、徐晃、武文華、羅四虎、花德雷、高登、文聘、夏副將、馬謖、周泰、張順、李仁、李虎、張順

• 焦贊、張飛、焦玉、先蔑、李綱、牛皋、高旺、姚剛、尉遲寶琳、尉遲敬德、項羽、包拯、姚期、李遠、玄壇、葫蘆大王

• 來護、楊延嗣、狄雷、周通、李金榮、烏禮黑、巴杰、胡大海、文醜、新文禮、夏侯淵、鄭子明、蘇寶童、李遠、烏成黑、蔣忠

• 李玄霸、鶴童、木咤、金咤、法元僧、虎面僧、郝文僧、法乘、鍾馗、伽藍、判官、周倉、黃毛童、金錢豹、牛魔王、蝙蝠精

• 捉放曹、戰北原、汾河灣、汾河灣、游龍戲鳳、春秋配、馬上緣、得意緣、得意緣、西施、太真外傳、青石山、連環套、白水灘、艷陽樓

明代臉譜

肆 參 貳 壹
 鍾 惠 單 焦
 馮 岸 雄 贊

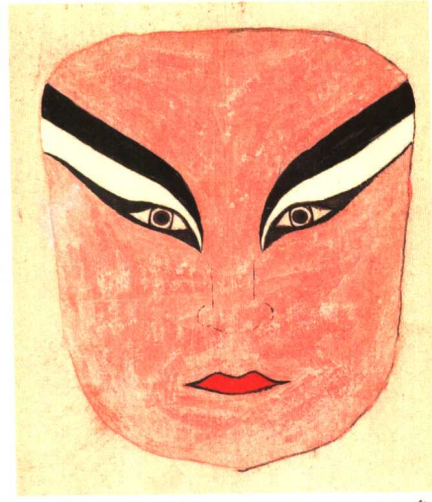
貳

壹

肆

參

肆 叁 貳 壹

煞金揭判

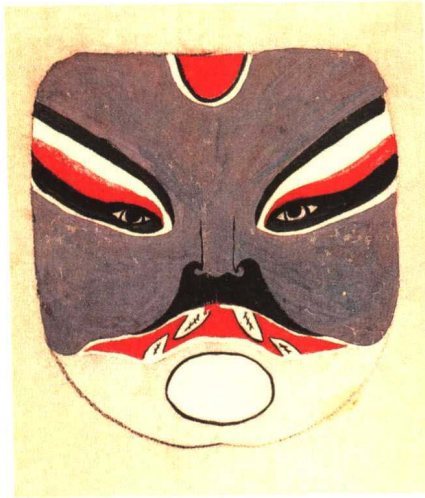
神剛諦臉

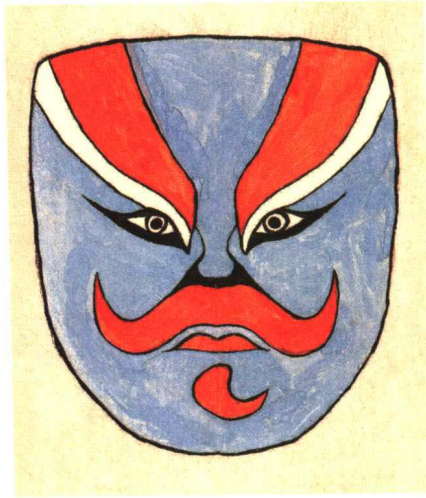
貳

壹

肆

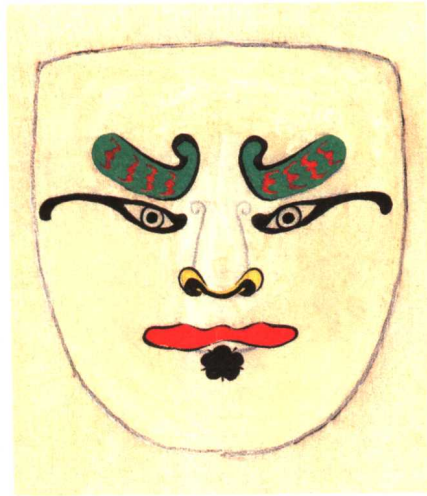

叁

肆 叁 貳 壹

龍 火 金 金

王 卒 角 角

貳

壹

肆

叁