

脸谱覃思

李孟明 著

南开大学出版社

J528.3
1

脸谱覃思

李孟明 著

南开大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

脸谱覃思/李孟明著. —天津:南开大学出版社,
2003.5(2003.11 重印)
ISBN 7-310-01888-5

I. 脸… II. 李… III. ①脸谱-研究②脸谱-作
品-中国 IV. J528.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 002662 号

出版发行 南开大学出版社

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮编:300071

营销部电话:022-23508339 23500755

营销部传真:022-23508542

邮购部电话:022-23502200

出版人 肖占鹏

承 印 天津市蓟县宏图印务有限公司印刷

经 销 全国各地新华书店

版 次 2003 年 5 月第 1 版

印 次 2003 年 11 月第 2 次印刷

开 本 880mm × 1230mm 1/32

印 张 5.25

字 数 108 千字

印 数 2001—3000

定 价 20.00 元

说《覃思》

孟明《脸谱覃思》成，曾复读未终卷，即深感乃学者有志以文图述其思也。然覃思何易！罗古今于图文，寄褒贬于评语，事事有据，事事有新，美可以表众人之愿，评不违众人之公，诚众人之快事也。复不以言誉人，《覃思》将广行于世。

刘曾复

二〇〇二年十月

《脸谱覃思》序

脸谱是中国戏曲特有的人物造型手段，也是独特的人物造型样式，一般用于净、丑和红生等脚色的面部化妆。由于脸谱颇具民族风格，而且谱式多样，色彩艳丽，夸张性强，所以它已进入纯绘画、雕塑、剪纸、编织等领域，而成为各类艺术家的创作对象和大众的欣赏品。对这一颇具民族特色的脸谱艺术的形成与发展、艺术现象与艺术品格进行深层的探讨，就显得很有意义，毋庸说李孟明先生的《脸谱覃思》乃是脸谱研究中的一部力作。

孟明先生自幼喜欢京剧，尤对脸谱艺术独有所钟，从上世纪90年代开

始，他以大量业余时间从事脸谱的临绘、创作和研究，这部《脸谱覃思》便集中了他十年的成果。综观《脸谱覃思》，我们会发现该书充分体现了作者的积极探索精神，其中许多新见解很值得注意。比如在探究脸谱的来源时，《覃思》不笼统地称脸谱源于面具或涂面，而是把脸谱分解成敷色“手段”和“谱式”两个因素，然后作细致剖析，进而得出从面具到花面化妆，对脸谱的影响主要在于敷色等“手段”上，而人物脸谱的“谱式”则源自生活中人——人的本来面目的性格刻画。《覃思》在探索戏曲脸谱演变过程时，主要是围绕着人物脸谱的“谱式”来考察其孕育、形成、发展、成熟各发展阶段，从而勾勒出脸谱发展史的概貌。所得结论堪称一家之言。

值得称道的是，《覃思》在脸谱研究中始终坚持从“舞台形象”出发而尽量避免“案头化”倾向。该书十分注意从前辈表演艺术家那里吸收脸谱创作经验，而这恰恰使其研究一直沿着正确轨道进行。作者从京剧大师郝寿臣先生对司马师和屠岸贾的凶狠形象的创作经验中，悟出了舞台表演中的审美体验对脸谱创作的不可替代的作用，从而指出把舞台表演中的审美体验“具象”化的过程，其实质是实现艺术家的审美理想的过程。我想，这不仅探究出舞台脸谱谱式多样化的一个主观原因，似乎也触及了脸谱流派生成之因的问题。特别是由于作者多年来私淑脸谱大家刘曾复先生，对各著名艺术家的脸谱的笔法、章法、道理有了深入了解；在辨别艺术真伪问题上深受曾复先生启示。善于吸收和总结舞台艺术的经验，并将之提高到理论高度认识，是《覃思》写作的一大特点。

孟明先生的脸谱研究又是与脸谱绘画实践紧密联系在一起的。由于他有绘画方面的实践，对线条、结构、色彩在脸

谱绘画中的表现手法有深刻的理解。十年来他边研究边临绘了各艺术大师的大量脸谱，还创作了不少脸谱绘画作品。这些成果无疑是对脸谱艺术的一个丰富，同时这种实践也促进了他对脸谱研究的深入。绘画与理论相结合，也是《覃思》的特点之一。

总之，在戏曲脸谱的起源、演变、美学特征等方面，《脸谱覃思》道前人所未道，为我们提供了一个全新的脸谱认知体系。而在审美体验与脸谱流派风格的建立这方面，《脸谱覃思》既传播了郝寿臣与刘曾复的研究思想，又把他们的成果很好地融入作者关于脸谱起源、演变、美学特征的学术研究中。

本人对脸谱艺术尚属门外汉，初读孟明先生的《脸谱覃思》便颇有收获，有的地方还需细读细品才能消化。如果说本书还有可挑剔的地方的话，那就是在论及脸谱成熟后如何表现角色神态、情感方面尚缺乏系统化的梳理。这就寄望于孟明先生的继续探研了。

许祥麟

2002年10月

自序

自幼父亲带我看戏，上小学时我即耽于画脸谱。回想当初，犹如深山探宝那样，是对未知领域充满好奇所产生的冲动，促使我走上研究脸谱的探索之路——一条远离尘嚣、冷清寂寞却乐在其中的艰辛旅途。

十年前我尝试写第一篇论脸谱的文字，至今有了十篇小文。见解屡有新获，文思却难称敏捷。总结一下，撰文的动力无非两种：有所不懂，有所不满。

不懂者，是那些真正经过舞台实践检验的脸谱杰作，以及与其相关的源流承传、构思原理、经营位置、风格特点等知识。于是启蒙于《郝寿臣脸

谱集》，求知于刘曾复先生。十载学习，由不懂变为稍懂，半知半懂，遂成心得。所谓稍懂，并非谦词。曾复先生说过一段轶闻：“余叔岩曾经要把年轻时灌的唱片全部买回来砸碎。”这是余叔岩艺术精进后，知道以前的不足。这是一种觉悟，我名之为“知不懂”。知道以前的不足还只是“知不懂”的初级认识，“知不懂”的更高境界，是取得了令人瞩目的成就，仍能实事求是地认清还有不懂之处。大凡不懂的人说自己懂，多半因为不知道自己不懂，才有无知的勇气；而真懂的人坦言不懂，是因为懂到相当程度，方知深入认知事物的全部尚待时日。真正有大成就的人往往敢说自己不懂。我没有大成就，但却清醒地意识到这一点。

不满者，是那些迄今已有的对脸谱演变、审美特征等所作的解释尚缺少令人信服的论据。我不信服“脸谱是鬼面”、“脸谱并不表现角色个性”的观点，也不满意以面具—涂面这一漫长的面部化装的更替过程取代脸谱演变史的研究方法。我称其为脸谱泛源说，因为它脱离脸谱之所以被称为脸谱的核心内容——样式演变的研究。我不信服把脸谱说成胡涂乱抹的讲法，也不满意以脸谱的成熟式样臆测脸谱谱式衍生关系的做法。因为有了这些不信服、不满意，我开辟了属于我自己的研究途径：探寻脸谱样式演进的线索，探寻脸谱形式与内容相谐和的内在规律。这是一条探“宝”之路，虽艰辛，但每有发现，其乐无穷。这些发现成就了我的研究成果。

七年前，曾复先生语重心长地告诫我：“脸谱有真假之分，切勿上当！”“舞台的东西再简单也是真的，案头的东西再复杂也是假的。”言简意赅，振聋发聩。此后我逐渐摆脱了脸谱绘画中色彩眩晕的诱惑，确定了讲求布局要领，以传统书

画笔法摹写流派脸谱的绘画风格。经过对脸谱不断深入的认识,我发现即使是舞台的东西也有真假之分。符合剧情需要,符合角色身份、性格的,内容与形式完美结合的脸谱是讲道理的真脸谱;反之,是不讲道理的假脸谱。摹写流派脸谱之外,我还凭借对脸谱意象的感悟,用写意笔法创作了一些作品。在这些作品中力求返璞归真,用绘画语言对脸谱作出还原生活的诠释。

多年探索,自认为对脸谱进行了更深层次的思考,因而本书名曰“覃思”。十载披荆,一朝付梓,南开大学出版社领导的支持,使我的心血终于结出果实。

我愿意献出这果实与读者诸君共享;我所理解的共享,有赞同,也有批评。

李孟明

2002年10月

目 录

脸谱述论 1

戏曲脸谱发端的两个源头 3

一、脸谱发端的源头之一：面具鬼神的象形向面部的

转移 /4

二、脸谱发端的源头之二：对人的本来面目性格

特征的摹写 /6

戏曲净脚人物脸谱演变的四个阶段 12

一、脸谱的孕育阶段 /12

二、脸谱的形成阶段 /13

三、脸谱的发展演变阶段 /15

四、脸谱的成熟阶段 /17

五、小结 /18

戏曲脸谱的谱式演变——论肤色抽象 21

一、“整脸”的第一次分化 /23

二、“整脸”的第二次分化 /26

三、“整脸”的第三次分化 /31

四、结论 /34	
论脸谱中鼻窝的形成及其意义	45
论假髯制式的变革与脸谱演进的关系	50
论戏曲脸谱演变中的谱式适用法则	55
脸谱鼻窝的表情功用与意义	62
试论戏曲脸谱的意象营构与表情体验	72
一、从无形到有形:表情体验与脸谱意象营构的 形象创造 /73	
二、经营位置:表情体验与脸谱意象营构的 形式美 /78	
三、离形得似:表情体验与脸谱意象营构的虚拟 特征 /80	
脸谱塵谈	83
一、戏曲脸谱性格化寻根 /83	
二、脸谱肤色杂议 /86	
三、从张飞脸谱说开去 /88	
四、真假李逵辨 /92	
五、包公脸谱和脸谱演变 /95	
六、脸歪理正 /99	
七、剧情与脸谱变化 /101	
八、话说“知其然”与“讲道理” /105	
九、经营位置与脸谱形式美 /108	
十、变无形为有形 /112	
十一、脸谱认知:全面≠求全 /114	
试析昆剧脸谱演变与艺术风格	119
一、昆弋“整脸”标志着戏曲脸谱的形成 /119	

- 二、昆剧脸谱与皮黄脸谱的相互影响 /122
- 三、昆剧的生存状态与昆剧脸谱的存在形式 /126
- 四、昆剧脸谱的艺术风格 /133
- 五、补记 /139

脸谱绘画 143

流派脸谱临绘..... 145

钱金福·钟馗 钱金福·马谡、李天王、李虎、

李佩 /145

钱金福·夏侯渊 钱金福·张飞 /146

钱金福·典韦 钱金福·李虎 /147

杨小楼·金钱豹 郝寿臣·李七 /148

郝寿臣、侯喜瑞·单雄信 金少山·单雄信 /149

侯喜瑞、郝寿臣·姚刚 郝寿臣·荆轲 /150

侯喜瑞·夏侯渊 郝寿臣·牛皋 /151

郝寿臣·马武 侯喜瑞·蔡天化 /152

侯玉山·惠明 侯玉山·杨七郎 /153

沈传锬·吴王 郝振基·齐王 /154

沈传锬、陶显庭·铁勒奴 沈传锬·火判 /155

创作作品..... 156

须贾 马武 李七 /156

尉迟恭 /157

鲁智深 李逵 /158

单雄信 /159

钟馗 /160

鲁智深 /161

牛皋 /162

项羽 / 163

高旺 / 164

专诸 / 165

金钱豹 /166

脸谱迷论

戏曲脸谱发端的两个源头

中国戏曲脸谱是对净行与丑行面部化妆样式的统称，而净行中脸谱又有饰人物与饰鬼神之分。净行中人物与鬼神脸谱这两者的形成原因是不相同的，而净丑脸谱虽然用于两个行当，但正是从行当的角度考察，它们有着同出一源的历史。

有一个古老的命题：画人难还是画鬼难。在这里答案并不重要，重要的是，这个命题恰好道出戏曲脸谱发端的两个源头，一个是对人面特征的模拟，另一个是对鬼面形象的转移。

艺术家针对人面特征进行艺术加工的诱因是脚色、行当的划分。相对而