

中国 京剧 脸谱

FACIAL
MAKEUP
IN
BEIJING
OPERA
OF
CHINA

朝華出版社

中国京剧脸谱

赵梦林 编绘

朝華出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国京剧脸谱/赵梦林编. —北京:朝华出版社,
2003.1

ISBN 7-5054-0790-2

I. 中... II. 赵... III. 京剧—脸谱—中国 IV. J821.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 098026 号

中国京剧脸谱

策 划: 崔志华
编 绘: 赵梦林
摄 影: 叶金中
责任编辑: 崔志华
责任校对: 刘亚非
责任印制: 赵 岭

出版发行: 朝华出版社 (北京市车公庄西路 35 号 邮编:100044)
电话: (010)68413840 传真: (010)88415258

经 销: 全国新华书店
印 刷: 山东新华印刷厂临沂厂
印 数: 0001-1000

开 本: 850×1168 毫米 1/16 开
印 张: 10.5
字 数: 86 千字
图 幅: 640 幅
版 次: 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5054-0790-2/J·0435

定价: 98.00 元

版权所有·侵权必究

本书所有图片著作权归赵梦林所有, 未经本人许可不得使用。

目 录

前 言	4
京剧脸谱概述	6
脸谱的起源与发展	6
京剧脸谱的色彩与人物性格	6
京剧脸谱的构图分类	7
1. 整 脸	7
2. 三块瓦脸	9
3. 十字门脸	12
4. 六分脸	12
5. 碎花脸	12
6. 歪 脸	12
7. 僧道脸	13
8. 太监脸	13
9. 元宝脸	13
10. 象形脸	14
11. 神仙脸	15
12. 丑角脸	15
13. 英雄、小妖脸	18
脸谱的象征性表现手法	18
京剧脸谱的勾画程序与技巧	19
京剧脸谱鉴赏	25

前 言

中国传统戏曲的脸谱,是演员面部化妆的一种程式。一般应用于净、丑两个行当,其中各种人物大都有自己特定的谱式和色彩,借以突出人物的性格特征,具有“寓褒贬,别善恶”的艺术功能,使观众能目视外表,窥其心胸。因而,脸谱被誉为京剧角色“心灵的画面。”

脸谱的演变和发展,不是凭空臆造的产物,而是戏曲艺术家们在长期艺术实践中,对生活现象的观察、体验、综合,以及对剧中角色的不断分析、判断,作出评价,才逐步形成了一整套完整的艺术手法。

据史料记载,脸谱系由唐代乐舞大面¹所戴面具和参军戏副净²的涂面逐渐演变而来。中国戏曲理论家翁偶虹在1988年《中国戏曲脸谱艺术展览》会上撰文说:“中国戏曲脸谱,胚胎于上古的图腾,滥觞于春秋的雉祭,孳乳为汉、唐的代面,发展为宋、元的涂面,形成为明、清的脸谱。在戏曲形成之后,脸谱与面具仍然交替使用。最明显的有贵州的‘地戏’,江西、安徽的‘傩戏’,西藏的‘藏戏’,无论生、旦、净、丑,都戴面具,每剧多至百余,少者亦须数十。‘南昆’里的神仙鬼怪,一般均戴面具,并不勾画脸谱。京剧是具有全国性的大剧种,大量发展脸谱,可是加官、财神、魁星、土地、雷公,仍戴面具。从脸谱、面具的混合使用与脸谱谱式的由简至繁,可以看出中国戏曲累递发展的轨迹。”

京剧脸谱与京剧表演艺术一样,是和演员一起出现在舞台上的艺术。京剧在中国戏曲史上,其形成虽只有一百五、六十年的历史,但与其他戏曲相比,它发展快,流传广,深受人民群众的喜爱,有广泛的群众基础。因此,京剧脸谱在中国戏曲脸谱中具有特殊的地位。

京剧脸谱是一种写意和夸张的艺术,常以蝙蝠、燕翼、蝶翅等为图案勾眉眼面颊,结合夸张的鼻窝、嘴窝来刻画面部的表情。开朗乐观的脸谱总是舒眉展眼,悲伤或暴戾的脸谱多是曲眉合目。勾画时以“鱼尾

纹”的高低曲直来反映年龄，用“法令纹”的上下开合来表现气质，用“印堂纹”的不同图案象征人物性格。

为继承和发展这一丰富的文化遗产，本书所收入的脸谱没有局限于某家某派，而是采取广征博采的方法，择优选入，所收的568幅脸谱，40余幅人物造型图，均侧重于常用脸谱和造形，包括传统勾法与新编历史剧中的脸谱，基本上按剧目内容、人物所处的历史年代排列。对于一些象形性的脸谱，特编排在一起，以增加读者欣赏的趣味。书中虽有不常用脸谱，只要有特色和一定的欣赏价值，也酌情选了一些。

欣赏和研究京剧脸谱，最好与剧情、角色表演、服装和人物身份等一齐进行，故在书中特辑了作者绘制的部分人物扮相图，以帮助读者了解京剧脸谱的分类。书中所收脸谱的画法，与常见的七分或八分脸不同，都是正脸。这种画法便于欣赏，但难度较大，是一种新的尝试。作者在编绘时参阅了《郝寿臣脸谱集》、翁偶虹的《脸谱概谈》、陶君起的《京剧剧目初探》等文献。阎继青先生作为本书顾问给予很大的帮助和支持，在此一并表示感谢。

由于水平所限，倘有谬误之处，衷心希望戏剧界专家与广大戏剧、美术工作者、京剧脸谱爱好者多加指正。

编 者

二〇〇一年十月

① 大面，传统戏曲角色行当之一，是京剧和某些地方戏中净的别称。

② 参军戏，唐宋时流行的一种表演形式。主要由参军、苍鹅两个角色作滑稽的对话和动作，以引人发笑，有时用以讽刺朝政或社会现象。参军戏中的副净，等于现在京剧中的“架子花脸”，一般都表演性格粗豪莽撞的人物，如《三国演义》戏里的张飞。

京剧脸谱概述

脸谱的起源与发展

脸谱艺术的发展与中国戏曲的发展是密不可分的。大约在十二至十三世纪的宋院本和元杂剧的演出中，就出现了面部中心有 一大块白斑的丑角脸谱。净角脸谱相传在中国戏曲发展之前，南北朝和隋唐（公元 420 —— 907）乐舞节目里就有了“假面歌舞”，这假面具就是脸谱的鼻祖。据《旧唐书·音乐志》记载：“大面出于北齐。北齐兰陵王长恭，才武而面美，常著假面以对敌。尝击周师金墉城下，勇冠三军，齐人壮之，为此舞以效其指麾击刺之容，谓之兰陵王入阵曲。”这就是齐人表演兰陵王戴面具击敌乐舞的记载。直至二十世纪八十年代，中国贵州省兴义地区布衣族村民喜爱的古老地方戏，仍有戴艺术面具演出的习惯，这可算是脸谱历史中的活化石。但随着中国戏曲艺术的发展，戴面具演戏越来越不利于演员面部的表演，艺人们就用粉墨、油彩、黑烟子直接在脸上勾画，这样就逐渐产生了脸谱。当时，戏班以露天演出为主，离戏台较远的观众往往看不清演员的面部表情，勾上脸谱使观众在远处就能一目了然。

为适应露天演出，所勾脸谱一般只用黑、红、白三种对比强烈的颜色，强调五官部位、肤色和面部肌肉轮廓，如粗眉大眼、翻鼻孔、大嘴岔等。这种原始的脸谱是简单粗糙的，随着戏曲艺术的发展逐渐装饰化了。到了十八世纪和十九世纪中，京剧逐渐形成相当完整的艺术风格和表演方法后，京剧脸谱也在吸收各地方剧种脸谱优点的基础上，经几代著名演员和戏剧艺术家的不断探索研究，加工提高，改革创新，得到充分的发展。图案和色彩愈来愈丰富多彩，各种不同人物性格的区分也越加鲜明，并创造出许许多多历史和神话人物的脸谱，形成一套完整的化妆谱式，这种勾画技法被称为“脸谱”。

京剧脸谱的色彩与人物性格

从色彩上说，现在的京剧脸谱有红、紫、黑、白、蓝、绿、黄、粉红、瓦灰、金、银等色，这是从人物自然肤色的夸张描写，发展为性格象征的寓意用色。一般说来，红

色描绘人物的赤胆忠心，义勇无俦；紫色象征智勇刚义；黑色体现人物富有忠耿正直的高贵品格；水白色暗寓人物生性奸诈、手段狠毒的可憎面目；油白色则表现自负跋扈的性格；蓝色喻意刚强勇猛；绿色勾画出人物的侠骨义肠；黄色意示残暴；粉红色多表现德高望重的忠勇老将；瓦灰色寓示老年枭雄；金、银二色，多用于神、佛、鬼怪，以示其金面金身，象征虚幻之感。勾金色脸者地位高于银色，凡人勾金表现其英勇无敌。

京剧脸谱的用色虽分类型，但也不是绝对的，仍有很大的灵活性。如红色，在《三国演义》戏里用来表现关羽，是为了象征其性格；但在《法门寺》里，太监刘瑾的红脸，则是肤色的夸张，表现其养尊处优，权压朝臣的地位，再加上眉、眼、嘴部勾出的奸诈表情，使人一看就知是一位专权的太监。又如《水浒》戏里梁山泊头领晁盖，是“黄老三块瓦脸”，在这里黄色就不是象征残暴，而是表示他面色发黄，对照印堂上勾出一个红光的形象，堂堂正正，一看就知是一位起义老英雄。又如京剧界流行的“三刚不见红”（即李刚、铤刚和薛刚三个人物）的说法，也是从人物性格出发的。这三个人物都是性格倔强，刚毅果敢，舞台表演要求严肃稳重，因而脸谱上不能见一点红，连嘴唇都不能勾红，也不能勾粉脸蛋。与此相反，《杨家将演义》戏里的孟良、焦赞这两个人物，因性格诙谐，常开玩笑，必须勾出粉脸蛋；然而，《洪羊洞》一戏中，由于两人已年老，性格有所改变，就不能再勾粉脸蛋。这都是前辈老艺术家在色彩表现性格方面总结出的宝贵经验。

京剧脸谱的构图分类

京剧脸谱的构图多种多样，加上五彩缤纷，装饰性很强的各种图案，容易使人眼花缭乱，产生神秘感。其实，归纳起来也不过有十几种类型，由于相互借鉴，相互变化，就派生出许许多多的谱式。这些谱式都是以各种人物的形貌、性格特征为依据的，即使是同一类型的谱式，因人物性格不同，各部位的线条勾画与色彩处理也就各异，使每个都富有各自的个性，而绝不雷同。

1. 整脸 是一种常见的谱式。化妆时在整个面部先涂一种颜色作为主色，以夸张肤色，再勾画出眉、眼、鼻、口的部位和细致的面部肌肉纹理，表现出人物的神态。此类脸谱画法极讲究技法，要求笔锋准确有力，形象传神，用笔类似中国画的线描。

〔图1〕《水淹七军》中的关羽

〔图2〕《铡美案》中的包拯

《水淹七军》中的关羽（见图1），勾“红色整脸”，形象庄重威严。

《铡美案》中的包拯（见图2），勾的是“黑色整脸”。为了表明他是一位铁面无私，执法如山的清官，在乌黑的脸上，勾了两道紧锁的白眉，表现他忠耿率直和忧国忧民发心情；脑门正中勾上一个白色月牙，则象征他能昼断阳、夜断阴的传奇色彩。

满脸涂白粉，再用墨笔勾画出五官形象与面部表情的脸谱，都是寓意权奸、暴君、土豪恶霸之类的人物。如《群英会》中的曹操（见图3），是一个被塑造成生性好凝、善用心计，但又不失军事家、政治家双重性格的人物。所以在化妆时，脸上抹一层粉，

〔图3〕《群英会》中的曹操

〔图4〕《铁笼山》中的姜维

表示遮掩了真实面目，然后勾细长的三角眼，眼角画出奸纹，表现曹操的奸诈。

“整脸”中还有一些人物，用“揉脸”或“搓脸”的方法勾画脸谱，面部表情和式样为简单，没有象征意味，一般用于配角，以区别于剧中主要人物。

2. 三块瓦脸 又称“三块窝脸”，是在“整脸”的基础上，进一步夸张眉、眼、鼻的画法，用线条勾出两块眉、眼窝，一块鼻窝，所以称“三块瓦脸”。“三块瓦”在脸谱中运用极为广泛，它要求对称，用笔严谨，色彩多种多样，样似工笔画，是勾脸的基础。画法上又分“正三块瓦”、“尖三块瓦”、“花三块瓦”、“老三块瓦”等。

〔图5〕《盗御马》中的窦尔敦

〔图6〕《草桥关》中的姚期

“正三块瓦”多用来表现忠勇之士等正面人物。特点是立眉、大眼、圆鼻窝，色彩多用红、白、紫等色，挂“满”髯。《铁笼山》中的姜维（见图4），勾的是“红色正三块瓦脸”，脑门上勾一个“太极图”，表示他是诸葛亮的弟子，有神机妙算的智谋和韬略。

“尖三块瓦”大都是卧眉或尖眉，眼窝有立眼，也有吊眼，基本上都是尖鼻窝。色

② “满”髯是指净角所戴不露口部的髯口，比“扎”要长。

〔图7〕《芦花荡》中的张飞

〔图8〕《二进宫》中的徐彦昭

彩月白、红、蓝、紫、黄等色。髯口有的挂“满”，有的挂“扎”^①。表现的人物较为复杂，既有勇猛的悍将，又有土豪和恶霸。

“花三块瓦”是在眉、眼、鼻等部位，勾画出色彩多样、花纹复杂的图案，但基本形式仍是“三块瓦”。髯口多挂红、黑“扎”，也有挂“一字”髯的。所表现的人物大都是绿林好汉、剽悍部将等。《盗御马》中的窦尔敦（见图5），因善用虎头双钩，故

① “扎”，是净角所戴口部露空的髯口，两耳边插“飞鬓”，俗名耳毛子。

在眉梢处画钩形图案，勾成“蓝花三块瓦”谱式。

“老三块瓦”都用来表现年迈苍苍的老人，有正面人物，也有反面人物，俱挂白“满”髯或黦（灰黑）“满”髯。特征是眼窝梢向下低垂，并勾出一个与垂云形象，形容老年人眼梢部分肌肉松弛，眼角下垂的特点。鼻窝有黑色的，也有勾灰色的，表现老年人胡须花白。

3. 十字门脸。由“三块瓦”发展而来，特点是将主色缩小为一个色条，从月亮门一直勾到鼻头以下，用这个色条来象征人物性格。主色条与眼窝在构图上形成一个“十”字形，故命名“十字门脸”。又分“老十字门”、“花十字门”，都是表现英雄武将等正面人物，髯口老脸挂“满”，花脸以挂“扎”为多。如《草桥关》中铎期（见图6），勾的是“黑十字门老脸”，垂云眼梢，但画个粉脸蛋，象征铎期老当益壮的形象。又如《芦花荡》中的张飞（见图7），勾“黑十字门花脸”，蝠形眉，笑眼窝，形成一个蝴蝶的形象；所以，张飞的脸谱也叫“黑十字门蝴蝶脸”。

4. 六分脸。是由“整脸”发展而来。特点是将脑门的主色缩为一个色条，夸大眉形，白眉形约占全脸十分之四，主色占十分之六，故称“六分脸”，也称“老脸”。所表现的都是须发皓然，忠心耿耿的元勋老将，用紫、黑、红等色作为主色勾脸，髯口均挂“满”或“黦满”，如《二进宫》中的徐彦昭（见图8），《群英会》中的黄盖。

5. 碎花脸。由“花三块瓦”演变而来，保留正额主色，而在其他部位用辅色添勾花纹，色彩种类丰富，构图形式多样，线条复杂而细碎，故称“碎花脸”。多表现性格粗犷的武将和绿林中的英雄好汉，正、反面人物均有。除光嘴岔外，均挂黑“扎”、红“扎”，或“一字”髯。如《黑旋风》一剧中的李逵，勾“黑碎花脸”，整鼻窝，以表现他在勇猛中又具善良本性。《取洛阳》中的马武，勾“蓝碎花脸”，或“绿碎花脸”，笔法要精细，以体现出这位绿林英雄人物粗中有细的性格特色。《金沙滩》中的七郎杨延嗣，也勾“黑碎花脸”，但在脑门上勾出一个草书“虎”字，象征他是一员勇猛无敌的虎将。

6. 歪脸。顾名思义可知是一些五官不正，相貌丑陋的人物。主要用来夸张帮凶打手们的丑恶嘴脸，也用来表现某些特定的正面人物。特点是勾法不对称，给人以歪斜之感。构图取法于“碎花脸”、“三块瓦”等形式，色彩多种多样，髯口均挂“扎”髯，也有光嘴岔的。如《斩黄袍》中的郑子明，因他年轻时为救人曾被猩猩抓伤面部，就被勾成“黑

碎花脸”形式的歪脸。《三打祝家庄》中的祝彪，按中国古典小说《水浒》中的描写是英俊的小伙子，可是在京剧中把他勾成“歪脸”，这是因为祝彪的未婚妻扈三娘被梁山好汉擒去，气得他口歪眼斜，脸谱的创作者就把他在特定环境中的表情勾了出来。

7. 僧道脸。“僧脸”又名“和尚脸”。其构图近似“三块瓦”，特征是腰子眼窝，花鼻窝、花嘴岔，脑门勾一个红色舍利珠圆光，或九个点，以示入佛门受戒。色彩分白、红、黄、蓝等色，以白色为多见，髯口挂“虬”^①髯，也有勾光嘴岔的。《野猪林》中的鲁智深，勾的是“白僧脸”；《巴骆和》中的黄胖，则是光嘴岔“黄僧脸”

在“三块瓦”基础上将两个眉窝勾得连起来，就是“道士脸”，如《群英会》中的庞统就是“紫道士脸”。脑门上画一个“太极图”或八卦符号，是为了表明其道人的身份。

8. 太监脸。专用来表现那些擅权害人的宦官。色彩以红、白两种多见，形式近似“整脸”与“三块瓦”，只是夸张了太监的特点：尖眉子示其奸诈；菜刀眼窝暗寓其鱼肉百姓；光嘴岔下撇以突出其谰诈残忍的性格；脑门勾个圆光，以示其阉割净身，自诩为佛门弟子；脑门和两颊的胖纹，表现出养尊处优，脑满肠肥的神态。这些“太监脸”表现出了那种偷天换日和媚上压下的奸佞形象。

9. 元宝脸。脑门和脸膛的色彩不一，其形如元宝，故称“元宝脸”。分“普通元宝脸”，“倒元宝脸”和花元宝脸“三种。

“普通元宝脸”其构图与“三块瓦”相似。一般用来表现身份不高的武人、偏将和中军。

“倒元宝脸”眉上揉红眉下勾白，在眼、鼻窝旁勾出表情纹，表现一些助纣为虐的恶人和诙谐滑稽的小人物。

“花元宝脸”的构图复杂，近似“碎花脸”。特点是花眼窝、翻鼻孔，主色在脑门，髯口以挂“扎”为多。多表现神话戏中的阴司判官，或面目狰狞、身驱奇形怪状的莽人，所以又称“判官脸”。此类脸谱既扮正面形象，也扮反面人物，区别之处是五官形象勾法不同。

① “虬”髯，净角髯口中一种卷曲的短须。

〔图9〕《闹天宫》中的青龙

〔图10〕《闹天宫》中的孙悟空

10. 象形脸 一般用于神话戏。构图和色彩均从每个精灵神怪的形象特征出发，无固定谱式。画法要似象非象，不可过于写实，讲究“意到笔不到”，贵在“传神”，让观众一目了然，一看便知是何种神怪所化。如《闹天宫》中的青龙和孙悟空（图9-10）；《五花洞》中的金头大仙（金蜈蚣，见图11）；《狮驼岭》中的大鹏（见图12）；《宝莲灯》中二郎神杨戬的哮天犬（见图15），以及《金水桥》中据传说长得尖嘴猴腮，形似雷公的秦英（见图13），都勾成“象形脸”中的“鸟脸”。

〔图 11〕《五花洞》中的金头大仙

〔图 12〕《金水桥》中的秦英

〔图 13〕《狮驼岭》中的大鹏

11. 神仙脸 由“整脸”、“三块瓦”发展而来，都用来表现神、佛的面貌，构图取法佛像。主要用金、银色，或在辅色中添勾金、银线条和涂色块，以示神圣威严。武将均在盔头上搭彩球，区别于凡人。《闹天宫》中的二郎神杨戬（见图 14），在金色脑门上加勾一只眼睛，表现传说中的二郎神有三只眼的特征。

12. 丑角脸 又名“三花脸”或“小花脸”，特点是在鼻梁中心抹一个白色“豆腐块”，用漫画的手法表现人物的喜剧特征。角色不同，“豆腐块”的形状也各不相同，有方、有圆、有三角、有菱形，再配上不同的眉、眼、鼻、嘴以及表情动作。表现出的人

〔图 15〕《宝莲灯》中的哮天犬

〔图 14〕《闹天宫》中的二郎神杨戬

物性格是多方面的，有可憎的流氓，也有可爱的儿童；有可恨的财主，也有可亲的老汉；有贪婪的赃官，也有为民伸冤的清官。丑角脸谱包括的人物很广泛，上至皇帝、文武百官，下至旗牌、骡夫、伞夫、报子，可以说是无所不有。类型上有文丑、武丑、老丑、恶丑、小丑之分，所戴的髯口也多种多样，有“一戮”、“二挑”、“丑三”、“四喜”、“五撮”、“八字”、“吊搭”等多种。

《群英会》中的蒋干（见图 16），勾文丑脸，生动地刻划出一个外表聪明，实则迂腐糊涂的文人形象。《法门寺》中的贾桂（见图 17），勾小丑脸，表现出了小太监的特