

非物质文化遗产丛书

Intangible Cultural Heritage Series

李苍彦 林泓魁 著

彩塑京剧脸谱

(第四批北京市级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目)

北京市文学艺术界联合会 组织编写

非物质文化遗产是民族文化的重要基础工程，越是在大发展、大变动的时代，精神家园，维护我们的民族文化基因，不能忘了提高广大群众对非物质文化遗产保护工作重要性的认识。这套丛书对各个非遗项目在文化上的独特性、技能上的高超性、发展中的传承性、传播中的流变性、功能上的实用性、综合性、心理上的民族性、审美上的地域性进行分析，也注重艺术描写。这套书既保证了在理论上的学术分析上的深度，同时也充分考虑到广大读者的愉悦性。丛书对非遗项目代表人物的传奇人生，各位传承人在继承先辈遗产时所做出的努力进行了记述，增加了丛书的艺术欣赏价值。

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

非物质文化遗产丛书

Intangible Cultural Heritage Series

李苍彦 林泓魁 著

彩塑京剧脸谱

(第四批北京市级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目)

北京市文学艺术界联合会 组织编写

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

彩塑京剧脸谱 / 李苍彦, 林泓魁著; 北京市文学艺术界联合会组织编写. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2018. 5

(非物质文化遗产丛书)

ISBN 978-7-5592-0130-0

I. ①彩… II. ①李… ②林… ③北… III. ①京剧—脸谱—介绍 IV. ①J821.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第093723号

非物质文化遗产丛书

彩塑京剧脸谱

(第四批北京市级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目)

CAISU JINGJU LIANPU

李苍彦 林泓魁 著

北京市文学艺术界联合会 组织编写

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

版印次 2018年5月第1版第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/16

印张 12

字数 173千字

书号 ISBN 978-7-5592-0130-0

定价 68.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话 010-58572393

编委会

主 任： 沈 强 史绍洁

副主任： (以姓氏笔画为序)

刘铁梁 杜德久 李清霞

编 委： (以姓氏笔画为序)

石振怀 史燕明 包世轩 刘一达 刘绍振

苑 柏 哈亦琦 钱 颖 崔 陟 董维东

组织编写

北京市文学艺术界联合会

北京民间文艺家协会

序

PREFACE

赵 书

2005 年，国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构发出了《关于加强文化遗产保护的通知》，第一次提出“文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产”的概念，明确指出：“非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式，包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等，以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。”在北京市“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”方针的指导下，在市委、市政府的领导下，非物质文化遗产保护工作得到健康、有序的发展，名录体系逐步完善，传承人保护逐步加强，宣传展示不断强化，保护手段丰富多样，取得了显著成绩。

2011 年，第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》。第三条中规定“国家对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存，对体现中华民族优秀传统文化，具有历史、文学、艺术、科学价值的非物

质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护”。第八条中规定“县级以上人民政府应当加强对非物质文化遗产保护工作的宣传，提高全社会保护非物质文化遗产的意识”。为了达到上述要求，在市委宣传部、组织部的大力支持下，北京市于2010年开始组织编辑出版“非物质文化遗产丛书”。丛书的作者为非物质文化遗产项目传承人以及各文化单位、科研机构、大专院校对本专业有深厚造诣的著名专家、学者。这套丛书的出版赢得了良好的社会反响，其编写具有三个特点：

第一，内容真实可靠。非物质文化遗产代表作的第一要素就是项目内容的原真性。非物质文化遗产具有历史价值、文化价值、精神价值、科学价值、审美价值、和谐价值、教育价值、经济价值等多方面的价值。之所以有这么高、这么多方面的价值，都源于项目内容的真实。这些项目蕴含着我们中华民族传统文化的最深根源，保留着形成民族文化身份的原生状态以及思维方式、心理结构与审美观念等。非遗项目是从事非物质文化遗产保护事业的基层工作者，通过走乡串户实地考察获得第一手材料，并对这些田野调查来的资料进行登记造册，为全市非物质文化遗产分布情况建立档案。在此基础上，各区、县非物质文化遗产保护部门进行代表作资格的初步审定，首先由申报单位填写申报表并提供音像和相关实物佐证资料，然后经专家团科学认定，鉴别真伪，充分论证，以无记名投票方式确定向各级政府推荐的名单。各级政府召开由各相关部门组成的联席会议对推荐名单进行审批，然后进行网上公示，无不同意见后方可列入县、区、市以至国家级保护名录的非物质文化遗产代表作。丛书中各本专著所记述的内容真实可靠，较完整地反映了这些项目的产生、发展、当前生存情况，因此有极高历史认识价值。

第二，论证有理有据。非物质文化遗产代表作要有一定的学术价值，主要有三大标准：一是历史认识价值。非物质文化遗产是一定历史时期人类社会活动的产物，列入市级保护名录的项目基本上要有百年传承历史，通过这些项目我们可以具体而生动地感受到历史真实情况，是历史文化的真实存在。二是文化艺术价值。非物质文化遗产中所表现出来的审美意识和艺术创造性，反映着国家和民族的文化艺术传统和历史，体现了北京市历代人民独特的创造力，是各族人民的智慧结晶和宝贵的精神财富。三是科学技术价值。任何非物质文化遗产都是人们在当时所掌握的技术条件下创造出来的，直接反映着文物创造者认识自然、利用自然的程度，反映着当时的科学技术与生产力的发展水平。丛书通过作者有一定学术高度的论述，使读者深刻感受到非物质文化遗产所体现出来的价值更多的是一种现存性，对体现本民族、群体的文化特征具有真实的、承续的意义。

第三，图文并茂，通俗易懂，知识性与艺术性并重。丛书的作者均是非物质文化遗产传承人或某一领域中的权威、知名专家及一线工作者，他们撰写的书第一是要让本专业的人有收获；第二是要让非本专业的人看得懂，因为非物质文化遗产保护工作是国民经济和社会发展的重要组成部分，是公众事业。文艺是民族精神的火烛，非物质文化遗产保护工作是文化大发展、大繁荣的基础工程，越是在大发展、大变动的时代，越要坚守我们共同的精神家园，维护我们的民族文化基因，不能忘了回家的路。为了提高广大群众对非物质文化遗产保护工作重要性的认识，这套丛书对各个非遗项目在文化上的独特性、技能上的高超性、发展中的传承性、传播中的流变性、功能上的实用性、形式上的综合性、心理上的民族性、审美上的地

域性进行了学术方面的分析，也注重艺术描写。这套丛书既保证了在理论上的高度、学术分析上的深度，同时也充分考虑到广大读者的愉悦性。丛书对非遗项目代表人物的传奇人生，各位传承人在继承先辈遗产时所做出的努力进行了记述，增加了丛书的艺术欣赏价值。非物质文化遗产保护人民性很强，专业性也很强，要达到在发展中保护，在保护中发展的目的，还要取决于全社会文化觉悟的提高，取决于广大人民群众对非物质文化遗产保护重要性的认识。

编写“非物质文化遗产丛书”的目的，就是为了让广大人民了解中华民族的非物质文化遗产，热爱中华民族的非物质文化遗产，增强全社会的文化遗产保护、传承意识，激发我们的文化创新精神。同时，对于把中华文明推向世界，向全世界展示中华优秀传统文化和促进中外文化交流均具有积极的推动作用。希望本套图书能得到广大读者的喜爱。

2012年2月27日

序

PREFACE

高 巍

李苍彦先生的《彩塑京剧脸谱（第四批北京市级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目）》一书，经过作者的辛勤创作，已然成书，即将付梓，特向李苍彦先生及该项目的传承人表示衷心的祝贺！

李苍彦先生是北京工艺美术界的元老，曾担任过行业领军团队——北京工艺美术总厂的主要领导、北京工艺美术博物馆的馆长，长期担任《工艺美术家》杂志的主编，参加了多部大型志书的编写工作。他还是北京民间文艺家协会民间艺术委员会的主任。正是在这一平台之上，我和李老师多有交集，并对他提出的民间艺术要和民俗有机结合，为民间艺术注入灵魂，同时为展示民俗文化提供丰富多彩的表现形式非常赞同。多年来，我们多次合作，相互交流，使我受益匪浅。

本书系统介绍了泥彩塑京剧脸谱的产生过程、历史渊源、表现手法、风格流派、鉴赏收藏、文化内涵等多方面的内容。文笔朴实，内容丰富，图文并茂，很有特色。在关于民间美术类的图书当中，泥塑往往和雕刻类的剪纸、皮影，扎制类的风筝、彩灯和编织

类的中国结、十字绣，以及染织类的蜡染、扎染等共同构成民间美术的主体内容。它和采用精湛技艺和昂贵原材料制作的象牙雕刻、玉器、雕漆等工艺美术类项目形成不同的艺术特色。其最大价值就在于它与民众生活的紧密联系。这也是其旺盛生命力和不竭源泉的意义所在。

和纸张、丝线、棉布等原材料相比，制作泥彩塑最初的原料——黄土，更加自然、取之不竭，几乎廉价到可以不计成本。它与世代中国人赖以生活生产的土地相随相伴，已有了六七千年的历史。早在新石器时代，浙江河姆渡文化遗址已存在小型的陶猪、陶羊，成为人类早期捏制的工艺品。以后的各朝代，这一艺术不断更新，唐代时达到顶峰。这表明，泥塑艺术是一种古老而普遍的民间艺术。它以泥土为原料，以手工捏制或磕模捺泥方法成形，或塑或彩，以人物、动物为主。

泥彩塑京剧脸谱出现于京剧产生以后，距今有200多年的历史。清乾隆五十五年（1790年）四大徽班进京祝寿，并接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法，通过不断地交流融合，最终形成了京剧。民国年间，京剧快速发展，空前繁荣，分布地以北京为中心，故称京剧，2010年11月被列入世界文化遗产名录。俗话说“红脸的关公，白脸的曹操”，将京剧人物的角色和性格，通过脸部的构图和颜色加以表现，不仅成为京剧艺术的一大特色，而且发展成为京剧艺术的衍生品——脸谱。

20世纪初，流行于北京地区的戏剧小报《群强报》，以每天刊登一幅的方式介绍脸谱艺术。脸谱由徐盛达手绘，共刊登了京剧脸谱157幅，这还仅是京剧培训学校——富连成社经常演出的一些剧目中的净角脸谱，尚不包括其他角色在内，更不包括其他科班，乃至

不同流派的脸谱形式。由此可见，京剧脸谱不光是京剧不同角色的表现形式，而且成为因京剧而产生、因绘画而优美，极具观赏性的民间艺术造型。

由于京剧产生于北京，同时这里又汇聚着众多的民间艺术家，其中以彩塑京剧脸谱民间艺术家尤为突出。可以说，泥彩塑京剧脸谱艺术以北京为代表，北京的泥彩塑京剧脸谱艺术水平最高。

林泓魁先生和他的母亲佟秀芬老师是北京市级非物质文化遗产项目——泥彩塑京剧脸谱艺术的传承人，他们为传承和宣传这一民间艺术做出了不懈努力，产生了很大影响。李苍彦先生的这一专著，不仅介绍了彩塑京剧脸谱的一般知识，而且较为详细地介绍了佟老师母子的相关成果，并将其纳入民间艺术，特别是泥彩塑艺术的大背景下。这将有利于广大读者深入领会泥彩塑京剧脸谱艺术的文化内涵；同时，对他们母子所付出的心血和努力，以及所取得的成绩留下深刻印象。

有机会在此书出版之前拜读学习，在下受益匪浅。特提出以上观感，就教于作者并各位方家。是为序。

2018年3月

前言

FOREWORD

前言

“那一天爷爷领我去把京戏看，看见那舞台上面对好多大花脸，红白黄绿蓝咧嘴又瞪眼，一边唱一边喊，哇呀呀呀呀，好像炸雷吼，叽喳喳震响在耳边，蓝脸的窦尔敦盗御马，红脸的关公战长沙，黄脸的典韦，白脸的曹操，黑脸的张飞叫喳喳……紫色的天王托宝塔，绿色的魔鬼斗夜叉，金色的猴王，银色的妖怪，灰色的精灵笑哈哈……多美的精彩艺术中华瑰宝，就连外国人也拍手叫好，一个劲地来称赞，生旦净末唱念做打，手眼身法功夫真是不简单……民族遗产一代一代往下传。一幅幅鲜明的鸳鸯瓦，一群群生动的活菩萨，一笔笔勾描，一点点夸大，一张张脸谱美佳佳……”

每当听见这京腔、京韵、京味十足的《说唱脸谱》，往往令看过京戏又久居北京的人怦然心动，眼前立时浮现出百态千容、精彩神妙的京剧花脸。

京剧是中华民族的国粹艺术，是世界文化艺苑的一朵奇葩，而脸谱则是京剧艺术中最具鲜明特色的重要组成部分。彩塑京剧脸谱，是伴随着京剧的兴起应运而生的手工艺术品，问世不久即风靡祖国的长城内外、大江南北，成为中国戏曲艺术的精彩名片，经常

作为友好使者漂洋过海，到世界各地编织民间友谊的花环。

彩塑京剧脸谱是民间手工艺品，源于京剧脸谱，而又独具手工艺术的特色，为弘扬和传播京戏艺术做出了重大贡献，丰富和美化了人们的文化生活，增添了美的享受，成为富有北京地方特色、极具民族优秀文化情结和大众性的艺术。

彩塑京剧脸谱是工美艺苑中一朵绚丽的花朵，在其发端发展中追根溯源，走过了漫长的历史途程，留下了丰富的历史遗产，是劳动人民高度智慧和创造力的结晶，也是中华民族艺术宝库中一颗闪亮的明珠。

在中国悠久的历史进程中，许多底蕴深厚、世代相传的民间美术、传统手工艺，曾被文人墨客斥之难登大雅之堂的雕虫小技。其制作技巧，以及许多身怀绝技的传承人，多是默默无闻甚至人亡艺绝，至多也只存在于百姓的口口相传之中。在浩如烟海的典籍文献里，能够查阅到的专题记载民间美术、传统手工技艺的文字少之又少，这不得不说是中国历史进程中的缺憾。

自中华人民共和国成立后，民间美术、传统手工技艺掀开了历史的新篇章。随着非物质文化遗产保护措施的逐步落实，工艺美术工作者的文化自信增强了，民间美术、传统手工技艺得到了空前的保护和扶持。非物质文化遗产百花竞艳，争相怒放，绚丽多姿，欣欣向荣，不断取得丰硕的成果。政府组织有实践经验的传承人，或聘请熟知情况的专家与传承人配合，有章有序地总结、撰写北京地区已经公布的非物质文化遗产项目，这对于北京的文化保护、经济发展、精神文明建设等各个方面都具有重大的现实意义和深远的历史影响。

彩塑京剧脸谱，其“彩塑”二字是一种空泛的概念。有些人认

为泥塑就是彩塑，反之彩塑即等于泥塑。其实，这两者之间是有所区别的。

一是因为这“彩”是色彩，为多种颜色，仅凭颜色是不能塑造出实实在在看得见、摸得着的物体造型的。

二是“彩塑”一词用于手工艺品，其所指是比较含混的。从工艺美术的角度，彩塑往往可以理解为，凡是带有色彩的物质就可以塑制成具体的、实在的形体。那么彩塑的范围是很广泛的，绢塑、面塑、糖塑、毛绒塑、泥塑、酥油塑，甚至髹人、毛猴等，凡是带有颜色的，凡是可以塑出实在形体的材质，都可归属于彩塑范围之内，都可以称为“彩塑”。所以，彩塑不仅仅指单一的泥塑。彩塑在工艺美术品类中，只能是一个泛泛的概念。

三是由于受历史的局限，工艺美术的命脉一直是由商品经济和宫廷统治者支配的。许多工艺美术品的分类、命名含混不清。如被统称为料器的工艺品，一般人似乎是知道其所指何物的，但若仔细琢磨，这料器指的是什么“料”？实际上，在工艺美术品的分类或命名中，其所指是非常明晰的，如木器、青铜器、玉器、瓷器、金银器、竹器等，是什么材质制成的器物一眼即明。所以，人们习惯性地理解彩塑即泥塑，只是口头俗说的分类命名而已，而这种理解还需要商榷和探讨。一直以来，业内人将泥塑彩绘称为“泥彩塑”，将彩绘木雕称为“彩木雕”。若作为工艺美术品科学、准确、实事求是地写成书面文字，还是应该用“泥塑彩绘京剧脸谱”更为确切。不过，由于人们在口语中已习惯于将彩画的泥塑、泥雕、泥人统称为“彩塑”，为了便于叙述，更为了与已公布的列入北京市非物质文化遗产代表性项目的彩塑京剧脸谱相一致，本书行文中也就采用俗说的“彩塑”一词表示泥塑彩绘脸谱。

如果从彩塑的历史中去追根溯源的话，我们可以看到其发展有“鬼、神、人”的履历。远古时，先人崇拜的图腾，其中就有塑泥烧陶的面具，或许先人认为人的智慧和美都集中在头部，头乃“六阳”所聚，希冀能借助人的脸面获得超人的力量，达到祖灵护佑、驱邪避凶、丰衣足食、健康长寿的目的。当奴隶制社会后期逐渐扬弃了人殉，彩塑成为服侍阴间亡魂的人俑，当是“鬼”的同属。自北魏佛教传入中国，彩塑地位随之上升，塑造的佛、道塑像成为善男信女顶礼膜拜的“神”，彩塑泥胎是神佛的载体。彩塑从问世之日起，就担负着为人们服务的职责，不过大多是烧陶的生活器具。先人即使是在生活极端艰苦的情境下，在终日为生存奔波之余，也会以彩塑制作玩具，寻求愉悦。这就是彩塑书写在履历表格上“鬼、神、人”的“美的历程”。随着社会物质生活资源的丰富，人们生活水平的改善，彩塑的主流从祠鬼造神的艺术，转向了专门供人玩赏娱乐的器具。这种器具一类是观赏陈设性的，另一类是玩耍娱乐性的。由此，民间玩具成了彩塑最主要的内容。彩塑脸谱成为其中的佼佼者，被人们称誉为民间手工艺品中的一颗明珠。

彩塑京剧脸谱，是泥塑彩绘借鉴传统戏曲演员在面部勾画图案化妆的谱式制成的手工艺品，伴随着京剧的发展、衍变而来，出自民间艺术家之手，娴于戏曲，癖于戏曲，极具京味地域特色，既是京剧舞台人物脸谱的再现，又是一门独立的手工艺品，为广泛传播京剧艺术做出了贡献，同时也弘扬了精美的传统工艺美术。

彩塑京剧脸谱的“谱”，就是约定俗成的规矩、套路，也是按照事物的类别或系统编成的表册，做示范或寻检的图书、样本，如画谱、乐谱、棋谱、食谱、年谱、家谱等。总之，万事万物都有个“谱”，即形成本物种类的规律性事物。传统京剧艺术博大精深，

其脸谱的化妆是从远古的图腾、巫傩、代面，春秋时代的优孟，盛唐的参军戏，宋元杂剧、民间百戏社火，明清传奇的基础上逐步演变完善形成的，将戏曲演员化妆的面部各种纹样勾画、色彩描绘加以归纳、分类，作为演员每次演出袭用的依据谱式。

京剧脸谱是各种类戏曲中发展的极致，鲜明的性格化、丰富的寓意化、夸张的象征化、凝聚的典型化、高度的程式化，繁多而完备。在颜面上以夸张的色彩和线条进行描绘的，具有类型化的性格化妆，称为“花面”或“花脸”。略施彩墨以达到美化效果的生、旦化妆，称为“素面”“洁面”或“俊扮”。花面、花脸一般用于戏剧中的净、丑角所扮演的各种人物，生、旦角色很少采用。将传统京剧人物的脸谱通过加工、模仿，创造性地再现手工艺品泥塑彩画京剧脸谱的美容芳姿，是将戏剧舞台上的人物花脸的美，用泥塑彩绘凝固住，不受舞台场地的限制，不问观赏时间的长短，更不管观众的多少。其材质几乎俯拾即是，制作相对简便，形制尺寸大可盈尺，小可如同成人的指甲盖般。制成的各种谱式面目可以随着喜好者的携带周游各地，也可以单独或成堂、成套、成戏地出，喜好者可反复欣赏、观摩、把玩。大多是人们喜闻乐见的内容、题材，所以雅俗共赏、贫富兼宜，极受欢迎。彩塑京剧脸谱是无声的戏，是立体的画，是凝固的美。

彩塑京剧脸谱融入了深厚的历史文化积淀，具有鲜明的艺术特征，主要表现在一是写意性。彩塑京剧脸谱从总体上看，其外形及面部五官塑造虽然合乎人们视觉上的真实，然而却并不符合物理的真实。艺术从生活中来，但生活的真实并不等同于艺术的真实。彩塑京剧脸谱基本上采用的是概念化和程式化的处理方法，以浓墨重彩，酣畅淋漓地展现出物象的形神，表达出对人物的爱憎，尤其以