

《中国戏曲脸谱欣赏》

刘韦绘 韶华文

河北梆子

《中国戏曲脸谱欣赏》

刘韦绘
韶华文

河北梆子

人民音乐出版社

目 录

前 言

壹 整脸类

贰 三块瓦类

叁 十字门类

肆 六分脸类

伍 碎花脸类

陆 歪脸类

前言

京梆子是从山陕梆子嬗变而平。山陕梆子原称乱弹，后统称秦腔，究竟何时入京或入冀史无确载，但可以断言，至迟也应在清初。如《广阳杂记》说“秦优新声，有名乱弹者，其声甚散而哀”。这说明早在清·康熙年间它已步入京师或燕赵大地。后至乾隆年间，又有双和部以红班之誉驻足都下。不久，又有四川艺人魏长生以秦声入都，轰动九城，名播朝野。不数年，虽有清廷“禁秦声”之举，但秦优们为生活计，分别散落京畿，名灭实兴，大大拓宽了它的传播范围。至道、咸年间，一个随乡入俗的声腔，在饱纳燕赵风情、民俚民俗以及人们的审美情趣的极致中，不觉地嬗变，或说默默地形成了一个以新声著于时的新声腔——京梆子（人们仍习惯地称其为秦腔或山陕梆子）。结果，终于同、光年间“忽竟尚梆子腔”的氛围中发展壮大，称誉于京、津、沪、汉，长城内外。

当京梆子从它的母体中产生、成长、壮大时，不仅直接承受了剧目、表演、音乐、美术等基因，就从物装扮、化妆造型来说也是因袭其旧。对于形象造型的一个重要方面——脸谱虽初为其形，但经过历代艺人对人物的不同理解，或改变其形，或另创新谱，或着色变化，几至辟其新径。尤其是自同治年间的瑞胜和班，突破了历来“徽、秦不同台”的旧例，致皮黄、梆子同台合奏的局面后，又有光绪十三年田际云首创京、梆“两下锅”的“风搅雪”形式（确切地说应是全方位“两下锅”的深入发展）得到了“一时纷纷效仿”的认同时，京梆子在脸谱的发展中又获得了一个相互交流、相

互吸收的机会，使京梆子脸谱又有了一个发展变化、改进提高的过程。

京梆子脸谱资料，见诸史料者无多，历代艺人对它的研究也很少见，只是口传心授中保存下点滴的，具有独特风韵的谱式，实为凤毛麟角。

京梆子的净行与生、旦、丑行一样，在早期原不分文武。比如，既要能演徐延昭（《忠保国》），也要能演曹操（《白逼宫》），甚至还要能演青面虎（《通天犀》）。所以，京梆子净行至今分工也不甚明细。但虽文武不分，而行当的分类名称确早有之。如文花脸名曰大面或大黑，架子花脸名曰二面或二黑、二净，武花脸名曰武面或毛净。

民国以还，由于大批女伶入都，雄踞京师，京梆子虽呈回光返照之势，但多数女净后改习皮黄者多多。既承皮黄衣钵，自必承其脸谱。特别至20世纪30年代梆子势微，净角几无名伶，而帝制时之老名伶均皆作古，慢慢地老谱无人传继，遂渐与皮黄同化。待1949年前后，梆子老谱几至无人问津，绝迹歌台。

此书之谱或以已故艺人之传讲，或以史料为依据而描摹之。由于出版要求，本书以学习、赏玩为目的，只收入20幅具有代表性的脸谱谱式，并划分成六个部分。图1—图5为整脸类；图6—图8为三块瓦类；图9—图12为十字门类；图13—图14为六分脸类；图15—图18为碎花脸类；图19—图20为歪脸类。

感谢吴增彦先生在文学方面提供资料。

齋茂才

康茂才 这是《茂才挡谅》中的一个人物形象。该戏又名《江东桥》。故事写元末顺帝暴政苛极，百姓啼饥号寒，各地起事纷争。朱元璋据金陵（今南京），北汉王陈友谅袭金陵，不料黎山中伏，全军覆没，败走江东桥，为朱元璋部将康茂才挡路难行。友谅因与茂才旧为至友，即下马哭跪于地，望求放还。茂才为私情所动，不忍动恶，遂放走陈友谅。

该戏有与《九江口》连演者。在京梆子传统剧目中，有三出戏剧结构相同的戏，即《申侯挡幽》、《关羽挡曹》、《茂才挡谅》，俗呼“三挡”。由于艺术形式相同，装扮也同，人物也极其相近，故三者面部化妆勾画的谱式也极其类似，均呈红色整脸谱类之属（为红生行当），其装扮为头戴札巾盔（加后兜），挂黑三髯，身披软绿靠，红彩裤，厚底靴。此戏已多年不见诸舞台了，只知清末同治年间有“洒金红”（夏姓）、光绪年间有“一千红”（名王喜云）、民国后群益社有“十一红”（名李春祥）曾演过此戏。

曹操 这是《捉曹放曹》中的一个 人物形象，是曹操青年时的谱式。该戏又名《中牟县》。故事写三国时，奸相董卓专权，横霸朝野，人皆恨之。曹操以献刀之计，谋刺董卓未遂而逃之，至中牟县被逮。中牟县令陈宫敬曹忠直，私行释放并弃官同逃。路遇曹父好友吕伯奢，请至家中命下人杀猪以待之。曹操闻刀声大疑，遂将吕氏全家杀死。陈宫见曹不可同事，在店留宿时，弃曹而去。

此戏之谱属粉白整脸一类，双眉直竖，眼角上挑，表示曹操正当血气方刚之年，与后来的其他戏不尽相同，口下画一黑点为刁痞，乃刁蛮之意。按梆子的粉白谱式，均匀画至额头以上，不以齐眉为准。如《打严嵩》之严嵩，《汴梁图》之朱逢吉，而《下河东》之欧阳方还要勾画油白脸。

其装扮为头戴蓝色风帽，蓝球面牌，黑满髯，身穿蓝素箭衣，外披黑花褶子，挂宝剑，黑彩裤，厚底靴。

善演此戏者有号称梆子四大名净之一的杨银玉，于同治年间在万胜和班用此谱，后人承之。

钼期 这是《上天台》中的一个 人物形象。该戏也名《绑子上殿》，俗呼《男绑子》（与《金水桥》俗呼《女绑子》相对而言）。

故事写东汉初，元勋钼期镇守草桥关，战功赫赫。光武帝刘秀因思念功臣，将钼召回，随朝伴驾。钼期之子钼刚生性刚烈，打死西宫娘娘之父郭太师，钼期绑子上殿请罪，刘秀免钼刚死罪，将其发配充军。钼期随刘秀入后宫与郭娘娘赔罪，并乞求刘秀戒酒百日。郭妃恨之，诱刘秀饮酒，借机将刘灌醉，假传圣旨，斩钼期，众臣保赦，均皆斩之，共斩二十六员开国勋臣。马武激奋，持金砖（金殿之砖，非金砖也）追击刘秀，刘避入内宫，紧闭宫门。马武气急遂碰死在宫门，死后又以金砖打死光武帝，于是二十八宿同上天台，各归星座位列仙班。

该谱属油白整脸一类，其不同于奸相之处在于老年眼窝及灰色鼻窝均呈圆形，给人以忠厚慈祥、德高望重之感。其装扮为头戴相貂，白满髯，身穿白蟒，黑彩裤，厚底靴。

该谱式为光绪年间“一声雷”（刘德福）所用，如意社王宝财也袭此谱。

赵匡胤 这是《卖华山》中的一个 人物形象。该戏又名《吃烧饼》，有与《打刀》、《闹龙棚》连演者。

故事写流浪汉赵匡胤至华山脚下，陈抟老祖观其谈吐不凡，相貌出众，双眉不同，呈左龙右珠之势，料定日后必有九五之尊，遂与之下棋相赌。赵腹饥，恰遇卖烧饼之王老好，赵大食烧饼，老好向赵索钱，赵无钱且刁横无理，老好惧其威，未收饼钱忍声而去。赵复又与陈抟对弈，连连输局，陈抟索银，赵理亏，无奈将华山卖与陈抟。

该谱式属红底整脸之类，其眼角上挑，表示青壮年之英气，左眉画有一龙，表示帝王之相，后来赵果然陈桥兵变，黄袍加身当了皇帝，建立宋朝，这当然是正统观念的附会之意。但右眉勾一尖球状之珠，不得其解。问遍故老均不得其详。只有“金骡子”（梆子老生张德普）言：“此非宝珠实为一痞也。我师郭宝臣（小元元红）即画此谱。”

关于赵匡胤的面部化妆，向有两种，一为勾脸，一为俊扮，如《高平关》、《斩黄袍》等戏可勾脸，也可不勾（尤其女须生以不勾脸者居多）。惟独《卖华山》一戏必须勾脸，因戏有陈抟道其奇相之情节。

赵匡胤的装扮为头带水发，蓝球面牌，黑三髯，黑素箭衣，黑彩裤，厚底靴。该戏为历代须生必演之戏，如光绪年间梆子名宿“十三红”（孙培亭）用此谱，民国间“葫芦红”（名李万和，李多奎之兄）也袭此谱。

包拯 这是《封官》中的一个 人物形象。

故事写宋仁宗时，陈州干旱成灾，百姓流离失所。仁宗派往陈州放赈的四家国舅心怀不轨，非但不赈灾民，反而掳掠百姓、蓄意谋反。仁宗大怒，谕命钦差捉拿乱臣。时有定远县卸任县令包拯在大相国寺养病初愈，经王苞（王延龄）举荐，宋王封包拯为龙图阁大学士，督理开封府尹，另兼铁笔督察院，文官一品在朝。并钦赐王朝、马汉、张龙、赵虎、东成、西霸、卢智、燕青八壮士为四品带刀校尉，随任听差。包拯领旨离朝前往陈州赈灾缉叛。

该谱为黑色整脸类。关于包拯脸谱，有四种勾画、构图样式。一、青年时期即如此谱，从鼻线到眉心、左右白眉均线条较细，双眉挺拔弯上，呈现出一种青春的活力。月牙的图形开口居中向上，一说表示正气凛然、秉公无私。一说包拯日断阳、夜断阴，而月为阴之故。还有一说为包拯生下后，父母双亡，次兄包海之妻刁氏认为是个累赘，遂将其抛至荒野，突来一惊马惊走刁氏，又一蹄不偏不倚踏在包拯额头正中。后被长兄包山寻回，大嫂吴妙贞收养抚伤，蹄伤愈后留一月形疤痕。二、中年时，如《铡美案》、《铡赵王》等戏均勾画出两道月牙形鼻线，双眉亦呈两个月牙形，加上额头正中之月牙，共呈五个月牙。三、老年时呈黑色六分脸，只是不画通天梁，仍存月牙形。四、京、梆“两下锅”以后遂与京剧同化，基本是用京剧谱式。

另据老艺人讲，包拯面部不能见红，以示其铁面威严，一团凝重之相，绝对不能出现粉红味道，所以双颊不着揉红色。

该谱早成定式，光绪年间崇怀（玉成班）用之，民国初“一声雷”用之，50年代又见高吉旺、刘德永（李桂云之丹声社当家大净）、孙福山、李广山（北京戏校教师）均传承老派谱式。

