

傅学斌 / 著

京剧脸谱

京剧

脸谱

按脸谱的一般应用范围来讲，它属于净、丑两行；

按脸谱的戏剧

功能来说，它是戏曲统一

风格化妆的一种。无论

生、旦、净、丑，根据所

演人物的性格、面貌，需

要特殊夸张的都可以勾画

脸谱。

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

京剧

脸谱

傅学斌 / 著

百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

京剧脸谱/傅学斌著. —天津: 百花文艺出版社,
2009.8

ISBN 978-7-5306-5360-9

I. 京… II. 傅… III. 京剧—脸谱—中国—图集 IV.
J821.5-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第131800号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路35号

邮编: 300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022)23332651

邮购部电话: (022)27695043

全国新华书店经销

天津市汇源印刷有限公司印刷

※

开本 787*1092毫米 1/16 印张 8.25

2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

印数: 1-5000册 定价: 29.00元

目 录

脸谱概说

脸谱的定义与价值	〇〇三
脸谱的实用范围	〇〇四
脸谱的色彩象征	〇〇五
脸谱的谱式类型	〇〇七
脸谱的发展巅峰	〇一四

脸谱图例

整脸	〇二三
三块瓦脸	〇三三
花三块瓦脸	〇四七
六分脸	〇五七
十字门脸	〇六一

花脸	〇七六
元宝脸	〇八七
花元宝脸	〇八九
歪脸	〇九四
象形脸	〇九六
神仙脸	—〇〇
僧道脸	—〇二
揉脸	—〇六
太监脸	—〇八
英雄脸	—一〇
小妖脸	—一二
生行	—一五
旦行	—一六
丑行	—一七

脸谱概说

金部新編

脸谱的定义与价值

著名戏曲剧作家、戏曲脸谱收藏及研究家翁偶虹先生，自诩为演戏、看戏、评戏、编戏、排戏和画戏的“六戏斋主”。他平生嗜爱收集脸谱并自绘脸谱，对于脸谱这门艺术独具慧眼、颇具心得。诠释脸谱的著述数以百计，是弘扬脸谱艺术、成就不凡的专家学者之一。

翁偶虹先生给脸谱下的定义是：“用鲜明绚丽的色彩、犀利流畅的线条组织成面部图案，勾画在戏曲人物的脸上，是中国戏曲化妆的特殊手段，成为脸谱。”这个定义言简意赅。舞台脸谱能标志出戏曲人物的面貌、性格、身份和年龄特点，因此不仅具有塑造人物个性的艺术价值和辅助表演、夸张人物的功效，而且还有分善恶、辨忠奸、寓褒贬的评议意味。由于脸谱的眉目格局、气宇神态均有根据，五颜六色勾填衬晕各有来历，所以它又有美化人物的艺术价值和民族传统的美学观点。若把舞台脸谱勾摹画在纸上，能如见其人，不仅能引起戏曲爱好者联想回味，即使不常涉足剧场的人也会产生审美兴趣，从而使脸谱能在舞台化妆的基本功能之外，以其艺术之魅力冲出戏曲升华为一种美术作品，跻身于国画之林。

脸谱的实用范围

按脸谱的一般应用范围来讲,它属于净、丑两行;按脸谱的戏剧功能来说,它是戏曲统一风格化妆的一种。无论生、旦、净、丑,根据所演人物的性格、面貌,需要特殊夸张的都可以勾画脸谱。脸谱是五颜六色的,给人脱离生活的印象,但它的基本风格和生、旦两行的化妆仍然是统一的。生行的抹彩、旦行的拍粉晕脂、画眉毛、眼圈、口形是为了加重肤色,突出五官部位,净、丑勾画脸谱也是从肤色和五官部位的形态夸张而来。勾画脸谱虽属净、丑两行专用,但也有例外。如由生行唱关羽和赵匡胤都需要勾脸;也有老生唱“黑头”的,如早年老生名角高庆奎在《铡判官》中扮包拯、李和曾在《智斩鲁斋郎》中饰包相也都要勾脸;再有武生演《艳阳楼》中的高登或《铁笼山》中的姜维以及《霸王别姬》中的项羽都是前辈武生宗师杨小楼先生的经典剧目,他勾的脸谱无一不是谱中精品;此外《水帘洞》一类的猴戏最早都是武丑的本工,著名武丑叶盛章就曾以《闹天宫》为主打剧目出国演出。后来武生也把猴戏当成看家戏,如李万春、李少春、李元春等都是近代演悟空戏的名家。至于旦角勾脸的戏少而又少,北昆剧院有位女演员扮钟无盐就勾过“荷花脸”,并被选入戏曲专题画册出版。

脸谱的色彩象征

传统戏曲有很多题材来自小说，书中对各种人物的形象都有交代，再经过民间说书艺人的丰富想象对其进行艺术夸张，如描述人物相貌的语言有“面如重枣”、“凤眼蚕眉”、“面似乌金”、“豹头环眼”、“面无血色”，或“红胡子蓝靛脸”等，都直接影响了戏曲演员对勾脸人物形象的设计。在戏曲最老的剧种“昆曲”中，净行勾脸有“七红八黑三和尚”之说，其中“七红八黑”都是戏名，“七红”指《七红记》，又名《宝钗记》，剧中的张天师、王元帅、剑仙昆仑、虬髯张仲坚、唐将秦叔宝、上仙钟离权、汉寿亭侯关羽七神都勾红脸；“八黑”指《八黑记》，又名《剑丹记》，剧中八神项羽、张飞、周仓、尉迟恭、钟馗、赵玄坛、郑恩、焦赞均勾黑脸；“三和尚”是指《山门》中的鲁智深、《五台山》中的杨五郎、《下书》中的慧明。此例说明，早年昆曲勾脸角色比较简单，有着几百年历史的湖南湘剧、四川川戏中的净行勾脸也多以黑、红、白为基本用色，随着剧目的不断丰富和复杂人物形象的出现，勾脸的用色在逐渐增加，这不但促进了谱式等变化并且形成了程序，把谱式用色固定了下来，使之各有象征。

脸谱颜色的固定不仅为了夸张面貌，同时也标志人物的典型性格、气质品质。例如，以红脸的关羽为典型性格，红色规定为象征忠勇正义；以黑脸的张飞为典型性格，黑色便被规定为象征直率鲁莽；以白脸的曹操为典型性格，水白色就象征阴险狡诈；以黄脸的典韦为典型性格，黄色则被规定象征为骁勇凶暴；窦尔墩为蓝脸，蓝色便象征刚强骁猛；绿脸青面虎的绿色象征顽强暴躁……由此形成了一定的规律，当戏曲人物一上场，观众一眼望去就能对其性格特点有概念性的了解。

京剧脸谱的固定不仅为了夸张面貌，同时也标志人物的典型性格、气质品质。例如，以红脸的关羽为典型性格，红色规定为象征忠勇正义；以黑脸的张飞为典型性格，黑色便被规定为象征直率鲁莽；以白脸的曹操为典型性格，水白色就象征阴险狡诈；以黄脸的典韦为典型性格，黄色则被规定象征为骁勇凶暴；窦尔墩为蓝脸，蓝色便象征刚强骁猛；绿脸青面虎的绿色象征顽强暴躁……由此形成了一定的规律，当戏曲人物一上场，观众一眼望去就能对其性格特点有概念性的了解。

脸谱的谱式类型

上世纪八十年代翁偶虹老师出版的《脸谱艺术》一文中,从脸谱演变的角度,把脸谱归纳为十六种类型。

以京剧来说,脸谱的类型,净角的比较复杂,丑角的只有文丑脸和武丑脸之分。净角脸谱的类型,由简单而趋于复杂。由原始的“整脸”,演变、发展、变化而丰富。由平面而趋于立体。形成了各式各样的图案。概括起来,可分为十六种类型。

1.“整脸”。“整脸”是在整个面部涂一种颜色作为主色,在主色上再画出眉、眼、鼻、口各个器官部位以及纹理筋络,表现人物的神态。曹操的脸谱,满脸涂白;关羽的脸谱,满脸涂红;在白色、红色的主色之上,再勾画各个器官部位及纹理、筋络,都是“整脸”。

2.“三块瓦脸”。“三块瓦脸”的形式,是在脑门和左右两个脸蛋上呈现出三块明显的主色,平整地像三块砖瓦一样,所以叫“三块瓦”。它是在“整脸”的基础上,更明显地突出眉、眼、鼻、口的部位。同时又利用眉、眼、鼻、口的界画而突出面部的骨骼,从原始的“整脸”发展到立体化了。姜维的脸谱,就是“红三块瓦”;马谡的脸谱,以油白为主色,就是

“白三块瓦”。

3.“花三块瓦脸”。“花三块瓦脸”的基本形式仍是“三块瓦脸”，但是在各个部位上，又用“副色”、“实色”、“衬色”、“界色”画出复杂的纹理和花样，以表现人物性格的多方面，所以叫“花三块瓦”。例如，窦尔墩脸谱，基本形式仍然是蓝色的“三块瓦”，象征窦尔墩刚强骁猛的基本性格，但是他还有骁勇凶暴的一面，所以在红色的“眉瓦”上附画一个黄色的犄角形，表现他那争强斗胜的骁勇凶暴。这个黄色的使用，是辅助主色以表现人物多方面的性格的，它的作用，不能超过主色，是附属于主色的，所以叫“副色”。这个脸谱上的红色“眉子”，是表现窦尔墩的须眉；他戴的是红髯口，眉毛自然也是红色的。这个红色的使用，是写实的，所以叫“实色”。这个脸谱在脑门之上，两眉之间，又画了一个粉中套红的胆形，这个部位，术语叫“眉攒”。一般的脸谱都要画“眉攒”，为的是把象征某个人物的复杂性格或独有特征，标志在明显的部位。窦尔墩脸谱“眉攒”上的胆形，是象征他的心雄胆壮，使用红色，表示光明磊落，与黄色的犄角形，同样是象征窦尔墩的复杂性格；而与红眉子的实色，意义不同。为什么红色的胆形又要套用粉色？目的是以粉色衬托红色，增强光线感和立体感，所以，这个粉色叫“衬色”。“衬色”在一般脸谱中是常常使用的，以灰衬黑，以白衬红，以粉衬红，都是属于“衬色”。至于窦尔墩脸谱的“眼瓦”下面的白色细线，术语称为“眼界”，“眼瓦”与“眉瓦”之间的白色宽条，术语称为“眉翅”，以及“鼻窝”两旁的白色曲纹，都没有什么象征意义，不过是利用白色，把眉与眼、眼与脸蛋、鼻与两颊更显明地界画出来，这个白色就是“界色”。这个“界色”，一般脸谱也是必须使用的。窦尔墩的脸谱，可以说是红、黄、蓝、白、黑五色俱全，而且附加粉色，看上去是五颜六色，不可理解，而当我们了解了“主色”、“副色”、“衬色”、“界色”、“实色”的使用方法，就可以了解窦尔墩脸谱形成的意义。还有的人画窦尔墩脸谱时，在白色眉翅之上画出

护手钩形,表示窦尔墩善用护手双钩,那就更花哨了。但是,任凭怎样地复杂花哨,只要他的创作方法符合脸谱艺术的规律,就能找出他的创作意图来。

4.“六分脸”。黄盖的脸谱,以红色为主色,象征黄盖的忠勇正直,整个面部,主色占十分之六,所以这样的脸谱叫“六分脸”。“六分脸”也是由“整脸”形式变化发展的,保留了左右两个脸蛋的主色,把脑门的主色缩为一条色条,左右匀出大量空间,为的是突出老年人秃短的眉毛,表现老年人的面貌形态,更突出高高的鼻梁,鼓鼓的头额,显示出峥嵘的骨骼。“六分脸”上下两色,所以又叫“两膛脸”,又叫“截纲脸”。它以主色命名,像《二进宫》的徐彦昭,就是“紫六分”,《车轮战》的杨林,就是“粉六分”。粉色在术语中又叫“老红”,是表现老年红色的专用色。

5.“十字门脸”。“十字门脸”是由“三块瓦”的形式演变而成,减去两个脸蛋的主色,缩小脑门的主色,只由鼻端向上画出一条色条,用这个主色色条象征人物的性格,为的是匀出大量空间突出人物面部的骨骼,加强人物的神态。例如,张飞的脸谱,按小说上的描写,应当是黑脸,满脸涂黑;假若真的满脸黑色,张飞的豹头环眼和他那豪爽乐观精神就无法表现了。高明的脸谱创作者,运用智慧,把主色的黑色缩成一条,表示张飞仍是黑脸,从而匀出大量空间,完成这个脸谱所要表现的艺术性能,这真是脸谱艺术上的一个惊人的飞跃。在勾画这个脸谱时,因为“眼瓦”与主色色条中间相连,构成一个“十”字形,所以这样的脸谱叫作“十字门脸”。“十字门脸”也以主色命名,姚期、张飞、牛皋、焦赞等,主色为黑,叫“黑十字门”;司马师、屠岸贾等,主色为红,叫“红十字门”。但是,司马师、屠岸贾的红色,并不是象征他们品质上的忠正,而是写实地说明他们是红色面庞,但在脸谱的春秋笔下,又不能夸张地把他们画成大红脸。所以,缩小了他们的实色,突出了“虎尾眉子”、“转心鼻窝”,表现他们诡诈的性格,奸邪的品质。

6.“花脸”。“花脸”是由“花三块瓦”演变而成,减去脸蛋的主色,只留脑门上的主色,而在各个部位增加其他的副色及纹理,显示出人物的巍峨面貌,表现出人物的复杂性格,既不同于“三块瓦”那样的简单,也不同于“花三块瓦”那样的整饬,所以叫作“花脸”。例如,李逵的脸谱,主色是黑,表现李逵鲁莽直率的基本性格,但是李逵还有一颗赤子之心,所以在“眉攒”部位用粉中套红的颜色画出一个圆光来表现它;而李逵在鲁莽直率的基本性格之中还有顽强暴躁的一面,所以在紫色的眉子上边加画一个绿色线条。至于紫色的眉子,却是以实色表现他的眉毛,因为李逵以黑色为主色,再用黑色画眉则显得单调;紫与黑相近,以紫代黑,可以调剂美感。“花脸”也是以主色而名,李逵的主色为黑,就是“黑花脸”,马武的主色为蓝,就是“蓝花脸”。但是,也有保留脸蛋的主色的,如《贾家楼》的程咬金,脑门、脸蛋都是绿的主色,就是“绿花脸”。“花脸”的谱式,勾画时灵活性很大,只要不违背脸谱艺术的规律,是允许勾画出共性中又有个性的谱式来的。

7.“元宝脸”。“元宝脸”是由“三块瓦脸”演变而成,脑门保留本来的肤色或揉红、勾红,两个脸蛋涂白,形成元宝形式,所以叫“元宝脸”。这种脸谱的意义,是表现身份不高的下层人物,性格中有勇敢的一面,也有怯懦的一面。例如,《牧羊圈》中的李仁,就是属于这种类型的人物。还有《铡美案》中的马汉、《春秋配》的侯上官,都勾“元宝脸”。但是,这种脸谱,近几十年来已逐渐失传,舞台上所见到的李仁、马汉、侯上官等角色已改画“白三块瓦脸”了。

8.“花元宝脸”。“花元宝脸”是由“元宝脸”发展而成,基本上是“元宝脸”的形式,只是肌肉纹理的表现比“元宝脸”复杂多了,所以又叫“碎脸”。这种脸谱,脑门或红或紫,或蓝或白,只起副色作用,主色则在两个脸蛋上,一般多用黑色,在黑色中用白色界画出眉、眼、鼻窝和细碎的肌肉纹理。例如,《钟馗嫁妹》里的钟馗脸谱,主色是黑,副色是红:

黑色象征他性格的鲁莽正直,红色则表示他因为貌丑而落第,碰死在后宅门。用白色界画出的眉、眼以及纹理,是为了表现他面貌的狰狞丑陋。所以演这个类型的人物,还要扎膀子,垫屁股,表现他们畸形的体态。“三国戏”里的周仓,也是勾“花元宝脸”,谱式与钟馗大同小异。不过,周仓的脑门,随戏而变,他生前的脸谱,如在《单刀会》、《华容道》、《水淹七军》等剧中,脑门或蓝或灰或白或紫,他死后的脸谱,如在《青石山》、《朝金顶》等剧中,脑门则勾金色或红色,金色象征他死后成神,红色是象征他坠城而死,纪念他的忠烈。

9.“歪脸”。“歪脸”的整个谱式,是歪斜的形象,这是属于说明性的脸谱。此类脸谱是由“三块瓦”和“花脸”演变而成,把正脸变为歪脸。《审七长亭》里的李七脸谱和《斩黄袍》里的郑子明脸谱,是“花脸”格局的“歪脸”,《恶虎村》里的郝文,则是“三块瓦”格局的“歪脸”。

10.“象形脸”。在谈脸谱的象形性的时候,已然谈到了孙悟空、螃蟹精、金钱豹的脸谱,他们勾画的都是“象形脸”。这种形式,非常灵活,借鉴“整脸”、“花三块瓦”、“花脸”的基本格局,变化使用,组织成象形图案,用以表现鸟、兽、鳞、虫各种精灵的面部形象。

11.“神仙脸”。“神仙脸”是由“三块瓦脸”和“花脸”变化而来的,格局取法塑像,用色必有金银,主要是为了表现神仙的面貌,以金、银两色区别于一般常人。《闹天宫》里李天王的脸谱,基本上就是“三块瓦”形式的“神仙脸”。

12.“僧道脸”。《野猪林》里鲁智深的脸谱,形式很像“三块瓦”,而勾法不同,“眼瓦”是长圆形式,“眉子”是孔雀形式,更显著的是脑门上那个红色的圆点,是把出家人受戒的“戒疤”夸张地标志出来,用它来表现僧道的特殊身份。

13.“太监脸”。在京剧里,《凤还巢》的周监军,《法门寺》的刘瑾,《黄金台》的伊立,《忠孝全》的王振,都是太监,他们的脸谱,固定为一种类

型。这种类型,基本也是“整脸”形式,只是眉、眼、鼻、口各个器官部位,与“整脸”有显著的不同,表现出太监这类人物的特点。勾法有“揉色”与“填色”之分,因而它的主色效果,有的是象征,有的是写实。例如,伊立的脸谱,就是填色的“油白太监脸”,用油白象征他肃煞跋扈。刘瑾、王振、周监军的脸谱,则是揉红,揉红是用红色在脸上揉匀,再勾画出眉、眼、鼻、口,这主要是肤色的夸张,不是性格的象征。他们的“眉子”,都是用犀利的笔锋,画成枣核形;“眼型”是用犀利的笔锋,画出见棱见角的宽厚眼瓦;尤其是鼻子旁边的法令纹,配合白色套红的嘴岔,必须勾画出撇着大嘴的狂傲神态,突出太监的乖僻个性。同时,脑门上也要画个红色或紫色的圆点,表示他们是太监,因为太监也以“出家人”自居,所以袭用和尚脸上的标志。

14.“揉脸”。“揉脸”基本上是“整脸”的形式,勾法用揉,夸张皮肤色泽,没有象征意义。例如,《刺巴杰》里的余千,《挑滑车》里的黑风利,《虬蜡庙》里的金大力,他们的脸谱都是“揉脸”。

15.“英雄脸”。所谓“英雄”,是指武戏里的拳棒教师或参加武打的助手。“英雄脸”的基本形式是“花三块瓦脸”、“花脸”或“歪脸”,但构图简单,以区别于剧中的主要人物。如《艳阳楼》里高登身旁的四教师、《虬蜡庙》里的米龙、豆虎,都要勾“英雄脸”。这个类型的脸谱,也有一套谱式,可以灵活使用。

16.“小妖脸”。“小妖脸”和“英雄脸”的地位一样,神话武打剧中的助手多勾此脸。它的基本形式是“象形脸”,但结构必须简单,以区别于剧中主角。

由于建国后一度禁演清官戏和黄天霸的公案戏,以及有人提倡净化舞台(如《金山寺》中的水族等角色一律都不勾脸,所有虾兵蟹将都改为俊扮),翁老所列的“英雄脸”和“小妖脸”都已失传。更为令人遗憾