

《中国戏曲脸谱欣赏》

邓元昌 绘\文

脸谱的颜色

《中国戏曲脸谱欣赏》

邓元昌 绘文

脸谱的颜色

人民音乐出版社

目 录

前言

壹 红脸

贰 粉脸

叁 紫脸

肆 黑脸

伍 水白脸

陆 油白脸

柒 蓝脸

捌 绿脸

玖 黄脸

拾 金银脸

前言

戏曲人物角色按其性别、年龄、性格、品质归纳分类为四大行当，即：生、旦、净、丑。所谓“脸谱”，就是净行（又称花脸）和丑行（又称小花脸）面部化妆的一种谱式，其颜色和图案皆有定法，故称“脸谱”。表现的大都是勇猛的武将，绿林的豪强，或神怪精灵。他们以自己夸张的脸谱、绚丽的服装、高亢的歌唱、矫健的武打创造出无数迷人的舞台艺术形象。那红脸的关羽、白脸的曹操、黑脸的李逵和猴脸的孙悟空等不是早已成为生活中家喻户晓的典型形象了吗！

脸谱的设计就是用写意的和高度夸张的手法表现人物最本质的性格特征。这一创作过程是和色彩紧密地结合在一起。

每个脸谱均有一个主色。它既是对肤色的极度夸张，又带有鲜明的寓意性质，往往起着“分忠奸、辨善恶、寓褒贬”的评议作用，体现了人民大众的爱与憎。或者说脸谱就是其人品德作风、脾气秉性的一纸鉴定书。

红脸：表现忠勇正义极有血性的男子汉。民谚所谓“诚于衷而形于色”。

粉脸：与红色用意相同，但多表现忠正的老年人。因年纪老迈、血气稍退，故以粉红色示之。

紫脸：紫色是含褒意的色彩。它表现的是忠正刚毅而又静穆之人。

黑脸：表现性格勇猛鲁莽但却诚真之人（包拯例外）。

水白脸：奸诈多疑，居心叵测的阴谋家和野心家。

油白脸：冷漠刚愎或凶狠强悍之辈。

蓝脸：桀骜不驯，刚猛又有心计的人物。

绿脸：性情暴躁而粗莽之人，大多为绿林豪强。

黄脸：残暴凶险而不外露之人。

金银脸：神佛精灵一类神话故事戏中的角色。有些据说有妖术之人，其脸谱上也有金色。

戏曲脸谱以其丰富多彩、优美神奇为特点，是中国戏曲艺术的重要组成部分。发展到今天，它已不仅仅是舞台上化妆的一种方法，而早已成为具有独特审美价值的艺术形式——脸谱艺术，同时也是我国民族民间文化百花园中的一枝奇葩。

关羽 此谱用于三国故事戏《古城会》

故事：桃园弟兄刘、关、张徐州战败失散，关羽不得已暂降曹操。后得知刘备下落，保二皇嫂辞别曹操，过五关斩六将，行近古城得知张飞占守，喜而往见。张飞以关羽久居曹营而生疑，闭城不认。时曹营老将蔡阳率军追至，关羽力斩蔡阳以释疑，张飞始开城，弟兄相会。

脸谱：红色整脸（整脸就是把面部涂为一色，再按其性格、神态勾出眉、眼及表情纹理。是脸谱最初、也是最基本的形式）。

关羽是一位勇武非凡、胸怀忠义的上将。人们把他看成是忠义的化身，将其神化为“武圣”。小说中描写关羽生得蚕眉凤目、面如重枣、仪表堂堂。舞台上的脸谱便是根据这一传说夸张而来。

姜维 此谱用于三国故事戏《铁笼山》

故事：姜维继承诸葛亮统一中原的遗志，率军伐魏，将魏将司马师困于铁笼山。并约羌王迷当相助。迷当听信离间谎言，迁怒姜维，反助魏以攻姜维。司马师趁机冲杀，姜维腹背受敌，败回汉中。

脸谱：红三块瓦脸（在整脸的基础上，将眉、眼及鼻窝更为夸张地勾画，形成三块完整的部分，此种格式称为三块瓦脸）。

蜀国大将姜维是诸葛亮的接班人。他忠心耿耿，九伐中原，为国捐躯，故勾这样一个端庄英俊的红三块瓦脸。脑门上画一太极图形，显得天庭饱满。太极图形是中国古代象征阴阳相生带有哲理性的标识，表示姜维是一位富于韬略、文武双全的将军。

颖考叔 此谱用于周代故事戏《罚子都》

故事：郑庄公部将颖考叔与公孙子都因争帅位而失和。战场上身为副帅的子都忌贤妒能，竟用冷箭将救过自己性命的正帅颖考叔射死，独冒其功。在金殿庆功宴上，考叔冤魂出现，子都神魂颠倒，道出真实情况，后被杀死。

脸谱：红三块瓦脸

子都生得貌美，但心胸歹毒，戏中由武生扮演。为了与之形成鲜明的对照，考叔由花脸扮演，并勾象征忠正的红色脸谱。眉间画黄色胆形，红黄对比显得端庄而大度。考叔戴黑色不露下巴的胡子（称为“黑满”），故脸谱中下巴处不画颜色。

廉颇 此谱用于战国故事戏《将相和》

故事：廉颇是赵国有名的老将军。但他自恃功高，骄傲自大，藐视年轻有为的新丞相蔺相如，并几次侮辱。相如怕将相失和，秦兵乘虚入侵而屡次避让。后在虞卿的劝说下廉颇翻然悔悟，勇敢地身背荆杖向丞相请罪，将相和好，共抗强秦。

脸谱：粉色三块瓦老脸

老将军廉颇虽一时意气用事，但终以国家江山社稷为重，勇于改正错误，不失一位忠心爱国、勇敢正直的人物，故勾粉红色脸谱。画垂云老眼窝，是对老年人眼角下垂的一种夸张表现。粉红色脸谱戴白满显得干净漂亮，有虽然年迈而红光满面、精神抖擞的神态。

董宣 此谱用于东汉故事戏《强项令》

故事：皇姐长孙公主的侍从赵彪仗势杀人害命，被为官清正的县令董宣处死，触怒了公主。公主请光武帝刘秀严惩董宣以挽回面子。刘秀命董宣向皇姐叩头赔礼，董宣自认无过决不低头。刘秀爱其刚正不阿，封为“强项令”。

脸谱：粉色三块瓦老脸

董宣是两袖清风的廉吏，“不会做官”，不会奉迎拍马，所以虽已近暮年而官仅七品，仍是小小的县令。故其脸谱以含褒义的粉红色为主色，表现其刚直不阿的为人。

豐
九
公

邓九公 此谱用于殷代故事戏《三山关》

故事：三山关守将邓九公父女奉纣王命伐周。先锋土行孙又丑又矮，却有土遁之法，连败周将。周帅姜子牙请来其师惧留孙，计擒土行孙，并助土行孙强娶九公之女邓蝉玉为妻。邓九公不得已而降周。

脸谱：粉色花三块瓦脸（在三块瓦脸的基础上，眉眼、鼻窝处又增加复杂的花纹，称花三块瓦脸）。有时主色只画在脑门处。

在《封神演义》故事中，虽然以周为正义的一方，殷纣王为反方。但反方中一些忠正人物的品质仍可以得到认可，邓九公便是其一。况且他终弃暗投明，所以仍给他设计一副以粉红色为主色的脸谱。

