

钩奇探古话脸谱

翁偶虹◎著 张景山◎编

北京出版集团公司
北京出版社

钩奇探古话脸谱

翁偶虹 著 张景山 编

北京出版集团公司
北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

钩奇探古话脸谱 / 翁偶虹著; 张景山编. — 北京 : 北京出版社, 2018. 3

ISBN 978-7-200-13277-9

I. ①钩… II. ①翁… ②张… III. ①京剧—脸谱—中国—图集 IV. ①J821.5-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第239015号

总策划: 安 东 高立志
责任编辑: 司徒剑萍 高天航
责任印制: 宋 超

钩奇探古话脸谱

GOUQI TANGU HUA LIANPU

翁偶虹 著 张景山 编

*

北 京 出 版 集 团 公 司 出 版
北 京 出 版 社

(北京北三环中路6号)

邮政编码: 100120

网 址: www.bph.com.cn

北 京 出 版 集 团 公 司 总 发 行

新 华 书 店 经 销

北 京 华 联 印 刷 有 限 公 司 印 刷

*

880毫米×1230毫米 32开本 7.5印张 155千字

2018年3月第1版 2018年3月第1次印刷

ISBN 978-7-200-13277-9

定价: 88.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话: 010-58572393

目录

脸谱艺术 / 001

杨小楼的脸谱艺术 / 035

郝寿臣的脸谱艺术 / 051

钩奇探古一梦中 / 067

——收藏脸谱琐记

漫谈“十盗”脸谱 / 091

戏曲脸谱上的龙 / 105

影印《脸谱大全》前言 / 117

偶虹室脸谱撷萃 / 123

后记 / 222

脸谱艺术

[翁偶虹脸谱色彩口诀]

红忠，紫孝，黑正，粉老，水白奸邪，油白狂傲；

黄狠，灰贪，蓝勇，绿暴，神佛精灵，金银普照。

当人们观赏京剧的时候，会看到许多花脸人物，用各种颜色勾画出各种面貌形象，这就是戏曲中独特的化装艺术——“勾脸”。勾画出来的各种形式，叫作“脸谱”。脸谱是戏曲里统一风格的化装的一种，它给人的印象，虽然是五颜六色，似乎脱离生活，但是它的基本风格，与其他行当的化装，仍然是统一的。生行的抹彩，旦行的拍粉、晕胭脂、画眉毛、画眼圈、画口形，主要是为了加重肤色，突出眉、眼、鼻、口各个器官部位。脸谱的勾画，基本也是夸张肤色，夸张眉、眼、鼻、口各个器官部位，突出面部的骨骼、筋络、肌肉、纹理。按脸谱一般应用的范围来说，它属于净、丑两行。按脸谱的戏剧性能来说，不论是哪一个行当的人物，需要特殊夸张面貌形象的，都可以勾画脸谱。例如京剧里生行的关羽、赵匡胤都画红脸，武生行的高登要勾油白脸，金钱豹要勾黑金豹子脸。晋剧里老生扮演的《反徐州》的徐达、《出庆阳》的李广都勾红脸。旦行扮演的《美人图》的丑姑姑要勾蓝脸，老旦扮演的《串龙珠》的花婆、《琥珀珠》的虎婆要勾红脸。昆曲里旦行扮演的《棋盘会》的钟无盐，也要勾画出牡丹、莲花、

绛桃三种不同流派的脸谱。我们可以得到一个概念，那就是脸谱是戏曲里化装的一种，勾画脸谱的角色与不勾画脸谱的角色在舞台上同时出现，不但不显得别扭，反而在互相衬托之中，展示出戏曲化装艺术的丰富多彩。

脸谱的形成，主要是根据生活，夸张人物的肤色及各个器官部位，同时也可以代替面具。但是，脸谱在戏曲艺术中定型之后，面具并未废除，以前演吉祥戏和神话戏，还有“加官脸子”“财神脸子”“魁星脸子”“雷公脸子”，这些面具也和脸谱同时出现在舞台上。可以说，脸谱的产生，主要是从生活而来。所以最早的脸谱，只有黑、红、白三种颜色。在一般生活中，有些人的面色黑一些，红一些，白一些，是极普通的现象。脸谱最早的用色，就是以黑、红、白三色为主。后来，由于社会经济的变化，文化生活逐渐扩展，戏曲节目也繁盛起来，舞台上出现了许多新的人物。为了夸张或区别这些新的人物，原有的黑、红、白三色不够用了，聪明的戏曲艺术家从古典小说的描写和评书艺人的讲述中吸取了发展脸谱的资料，把那些“面如重枣”“面似乌金”“面似油白”“面色姜黄”“绿脸红须”“红胡子蓝靛脸”以及“豹头环眼”“凤眼蚕眉”“狮子鼻”“笏帚眉”等形象，通过艺术的创造，用颜色和线条形象地表现于戏曲人物的面部。同时又以说明性、象征性、评议性、性格性、象形性为指导思想，组织成各式各样的面形图案，为每一个人物制定了一个固定的谱式，所谓“花”而有“谱”，这就是“脸谱”二字的由来。

脸谱艺术的五性，是从创造中国汉字的“六书”中吸取而来。形成汉字的“六书”，是象形、指事、会意、形声、转注、假借。脸谱艺术的五性，虽不与“六书”一一吻合，而指导思想却是一致的。

脸谱的说明性

脸谱的说明性就是直接地告诉观众，哪一个人物是哪一种肤色和面形。例如，关羽的脸谱，面部涂红，凤眼，蚕眉，说明了关羽的基本面目。包拯的脸谱，面部勾黑，用白色的眉翅衬出眉毛和眼睛，说明了包拯的基本面貌，但是他的额部画出一个白色月牙，这个月牙不属于说明而是属于局部的象征。关于月牙的来历，有两种说法。一种说法是：最早包拯的形象，见于昆曲《瑞霓罗》。相传明代有兄弟二人，都能编剧，一个编写了《瑞霓罗》，一个编写了《未央天》。《瑞霓罗》是写包拯用铜铡惩办恶霸的故事，《未央天》是写闻朗用钉板审明奇冤的故事。当时舞台演出，包拯勾黑脸，额上画个月牙，表示他能够“昼断阳，夜断阴”；闻朗勾红脸，额上画一只竖着的眼睛，表示他“上能照天，下能照地”。所以包拯的脸谱就一脉相传地留下这个月牙。这当然是时代的局限，具有十足的迷信色彩，而出于当时的戏曲艺人之手，是可以理解的。另一种说法是：包拯幼年曾被马踏，脑门上留下了半个马蹄形的伤疤。我们采取后者的说法，但也是属于局部象征的范畴。包拯的脸谱，是说明性兼象征性的范例。

翁偶虹手绘
关羽扮像谱

脸谱的象征性

脸谱的象征性，第一是用一种颜色象征某个人物的基本性格，第二是在脸谱的局部上用另一种颜色象征这个人物的复杂性格，第三是在脸谱的局部上勾画一个小的形象图案，象征这个人物的特殊标志。例如，姜维的脸谱是用红色画成的，但是这个红色并

《天水关》
郝寿臣饰姜维

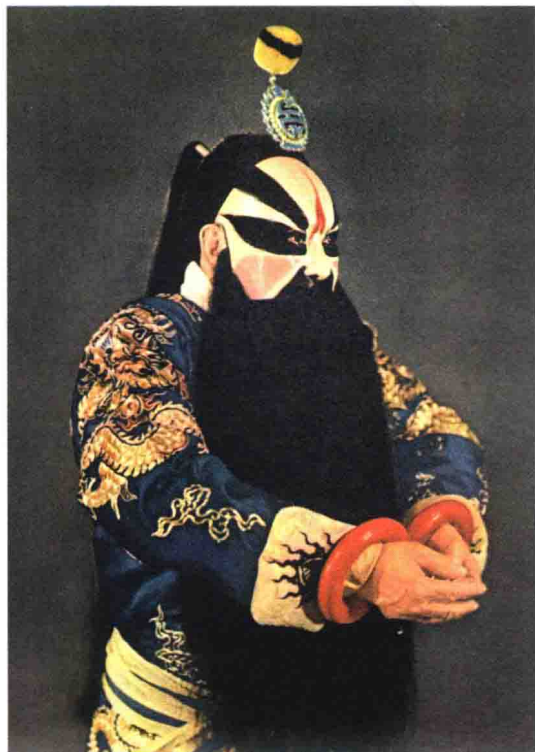
不是说明姜维生来就是红的肤色，而是用红色象征他的忠勇。这种用色的意义，在其他颜色如黄、绿、蓝、粉、金、银等的使用上更为显明。这是脸谱艺术由写实趋向于象征的一个飞跃。

在脸谱大量产生之后，演员们就把某一种颜色象征某一种性格固定下来。这种定型的来源，也是有根据的。红色象征忠烈正义，是以关羽为根据的；黑色象征鲁莽直爽，是以张飞为根据的；

《煮酒论英雄》
郝寿臣饰曹操

水白色象征阴险疑诈，是以曹操为根据的；油白色象征飞扬肃杀，是以马谡为根据的；紫色象征刚正稳练，是以徐延昭为根据的；粉色象征忠勇暮年，是以杨林为根据的；黄色象征骁勇凶暴，是以典韦为根据的；蓝色象征刚强骁勇，是以窦尔敦为根据的；绿色象征顽强暴躁，是以青面虎为根据的；灰蓝色象征老年残暴，是以郎如豹为根据的；金银色象征神佛精灵，是以达摩和金翅鸟为根据的。这种方法固定下来以后，脸谱艺术就从写实而趋向于

《失街亭》
郝寿臣饰马谡

象征。所以剧中人勾画某种颜色的脸谱，不见得就是这个人物的基本面目，而是借用某种颜色象征他的性格。

姜维这个红色脸谱，正是象征姜维的忠勇正义，不是像关羽那样生就的面目。至于他脑门上画的太极图，也属于局部的象征。在民间传说里，姜维是诸葛亮的学生，诸葛亮把阴阳八卦之术传授给他，所以用这个太极图象征姜维也懂得阴阳八卦。这个脸谱，纯粹是象征性的范例。又如，曹操的脸谱，整个面部用白粉涂抹。

《盗御马》
郝寿臣饰窦尔敦

这种颜色，是用清水调白粉，所以叫“水白”。在整个的大白脸上，用水墨的线条只画出眉、眼纹理，没有其他的花纹图案，看来是生活的写实，其实不然。这个脸谱，也是象征性的。因为曹操的本来面目可能不是这样毫无血色的煞白。创造脸谱者，为了突出曹操这个人物的多疑多诈、残忍阴险，在象征性的指导思想下，才把他的面部整个涂白，一方面是用评书艺人所讲述的“阴狠毒辣、面无人色”来形容他；另一方面是用白色的涂抹来形容

他奸诈多疑，常常用一副假面孔待人处世。从这种意义上讲，就看起来脸谱艺术还有一种评议性。

脸谱的评议性

脸谱的评议性，就是鲜明地揭示出人物的善恶正邪。从前创造脸谱的戏曲艺术家常常说画脸谱的笔是一管春秋笔，这是借用孔子作《春秋》的意思。相传孔子作《春秋》，对于每个人物的评价是非常严格的，善的正的，一定表扬；邪的恶的，一定鞭挞。所谓“春秋之笔，一字之褒胜于袞，一字之贬胜于钺”，意思是在《春秋》这部书里，某个人物得到一个字的表扬，比穿一套尊贵的服装还光荣；某个人物受到一个字的批判，比挨一斧子的杀伤还难受。脸谱的创造者，就是根据《春秋》的笔法，严格地对待他所要创造的对象。他们根据多少年来广大群众的传说，对于忠直正义的人物和奸佞诡诈的人物，在用色上、形象上，褒贬突出，爱憎分明。曹操作为一个历史人物，对于他的评价，应是位杰出的政治家、军事家、文学家；但在民间文学里，他的性格与行为，疑诈残忍，兼而有之。脸谱的创造者，便从评议性出发，用水白脸鞭挞了他。于是，他的水白脸就成为象征奸佞人物的典型。所以，赵高、秦桧、严嵩等一系列奸佞人物，都要画水白脸。

《打严嵩》翁偶虹饰严嵩（中）
吴幻荪饰邹应龙（左）、景孤血饰严侠（右）

脸谱的性格性

脸谱的性格性，是在说明性和象征性的基础上更进一步地显示出人物的性格。例如，张飞的脸谱，整个的面部形象表现出一种欢笑的神态，显示出张飞的乐观精神，同时也表现了他的喜剧性格。焦赞的脸谱，也是突出了他那爽朗乐观的性格，整个脸谱呈现出一副笑容可掬的神态。又如，《霸王别姬》里的楚霸王项羽的脸谱，眼瓦下凹极深，鼻窝子随着眼瓦画成狭窄的纹理，组

翁偶虹手绘
张飞扮像谱

成一副“耷拉着脸子”的形象，使人一看就觉得这个人物是那么凛然可畏、不怒自威的。这就从脸谱的形象上表现了项羽冷峻的面貌、好怒的性格。

脸谱的象形性

脸谱的象形性取法于“六书”中的象形，就是把某种动物的