

脸谱

THE FACIAL
PAINTING OF
SHAANXI
OPERA

秦腔

陈耀武 编著

秦腔

西安出版社

陈耀武 编著

THE FACIAL
PAINTING OF
SHAANXI OPERA

秦腔脸谱

常州大学图书馆
藏书章

西安出版社

图书在版编目（CIP）数据

秦腔脸谱 / 陈耀武编著. -- 西安 : 西安出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5541-2869-5

I. ①秦… II. ①陈… III. ①秦腔—脸谱 IV. ①J825.415

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 004176 号

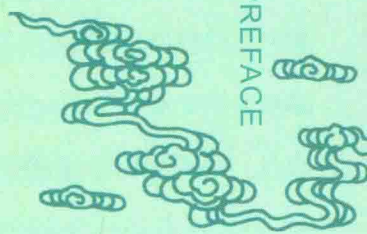
秦腔脸谱

编 著: 陈耀武
出版发行: 西安出版社
社 址: 西安市长安北路 56 号
电 话: (029) 85210377
邮政编码: 710061
印 刷: 陕西龙山海天艺术印务有限公司
开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 10.5
字 数: 140 千
版 次: 2018 年 1 月第 1 版
2018 年 1 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5541-2869-5
定 价: 98.00 元

△ 本书如有缺页、误装, 请寄回另换。

序

PREFACE

犴厉、
会意的饕餮盛宴

——写在《秦腔脸谱》出版之际

楊雲峰

最能代表一个剧种特色的，莫过于花脸行当；最能体现剧种声腔特征的，莫过于花脸演员；区别梆子腔和曲牌体戏曲基本特征的，更莫过于花脸行。而花脸演员的最大特点，就在于脸谱对于人物类型的外部表征。秦腔艺术滥觞于广场，勃兴于都市的勾栏瓦肆。在农耕文明时期，台上灯光暗淡，更无现代的声光电音响，台下的观众对舞台上演出的角色不甚了了，就凭着脸谱的大色块认知真善美，假恶丑，因而也就产生了放大、夸张、变形的脸谱认知。如果说，戏曲舞台人物的造型是类型化而非典型化，那么脸谱就是人物性格心理的外化而呈现出类型化的特点。作为一个花脸演员，勾画脸谱本来就是演出时的必修课目。也就是说，在19世纪初到20世纪中期，秦腔剧社风起云涌，传统剧目也大多以先秦两汉，魏晋南北朝、隋唐宋元明清时期的风云人物为表现对象，应该是秦腔花脸的鼎盛期。秦腔以表现中华民族传统的核心价值观为主要内容，以慷慨激昂、豪放令人酸心热耳的声腔特征著称于世，自然是以历史上的仁人志士为主要表现对象。

生、旦、净、丑四行之一的净角，在秦腔中自然就是舞台的主角，也是秦腔观众最能津津乐道的行当。而在当代，花脸行的剧目少了，尤其是二花脸，几乎在舞台上绝迹。花脸行的表演、声腔，自然也就很少有人关注。对于最能体现秦腔特点的花脸脸谱艺术，关注者也大多为或者曾经在舞台上叱咤风云，或者在声腔上响遏行云的行内人物。至于能把秦腔传统剧目中的脸谱系统化收集整理，重新勾画汇集一册的那更是需要对于传统艺术热爱的有心人。任一个花脸演员，大概当初初上舞台之时，都有过一番跟着师傅学勾脸的功夫。有人终其一生，也只能照着葫芦画瓢，终究未能成其大气。而有的人则能在时过境迁之后，重新捡起当年的行当并对其进行搜集整理，使之作为传统艺术的瑰宝呈现于世，使秦腔的活化石得以展示，这无疑是一件功德无量的好事。演花脸和能画脸谱还不是一回事，前者“依例而行”即可，后者则要做个“有心人”，还得费一番敛心静气的功夫，所以并非人人皆能。据我所知，

秦腔演员行中收集整理秦腔脸谱者本就不多，几十年来，各类花脸行的演出者不乏其人，但潜心于搜集整理脸谱者，却属凤毛麟角。近年来各种秦腔脸谱图集整理出版者颇多，但大多数均为中老年戏曲爱好者。或出于某种爱好，或者从民间美术的角度研究秦腔脸谱，或者专业美术工作者从民俗的角度专注于创作，与舞台脸谱无涉，这些图集各有千秋，难分伯仲。1987年出生，陕西秦腔戏曲脸谱第四代传承人陈耀武，14岁时进入戏校学艺，后进入长安剧团从事花脸表演，从此开始迷恋上秦腔脸谱艺术。事实上，在陈耀武进入到剧团从事花脸表演之时，演出剧目中就已经很少有传统秦腔花脸戏。也就是说，行当的冷落使他逐渐从一个唱花脸的演员步入到一个秦腔脸谱的痴迷者。陈耀武利用大量时间学习研究、虚心向老艺人学习收集、收藏和制作脸谱，恢复陕西传统秦腔脸谱的绘画风格，并登门拜访秦腔界的著名演员和前辈，全身心地投入到秦腔脸谱的绘画之中。期间得到了秦腔表演艺术家，关中秦腔戏剧脸谱第三代代表性传承人王保易的指点、传授并收为关门弟子。

陈耀武将秦腔脸谱艺术融入到了自己生活的每一个角落，门框上的装饰是自己制作的脸谱艺术品，包括墙上、窗边、床沿都有他的精心之作。对各种人物性格和秉性特点烂熟于心，自然是他长期痴迷的结果。随着时间的推移，日积月累，陈耀武绘制秦腔脸谱的技艺也日臻成熟，形成了自己的特点，即：绘制脸谱无须像绘画那样用铅笔在模具上或纸上打稿，创作时直接用毛笔勾绘，这就显出了其在脸谱绘画上的功力，即中国画的大笔描摹，显示其对秦腔脸谱的感知功力已经进入炉火纯青的佳境。由于秦腔讲究一身戏在于脸，一脸戏在于眼，秦腔脸谱不管是在人脸上还是模具上，图案关键在于脸谱眼角的高低定位和眼睛周围的图案大小密集的把握，这样才能更好地表现出脸谱的精气神。

戏曲脸谱的本质本就是大写意的表现手法，但演员所表现的人物情感却是真

实的。对于脸谱，也首先应该是“真”。真心实意、真情实感，一笔一画、一色一点均需有出处。陈耀武是唱花脸的，自然，以他的这个年龄，不可能把所收集的剧目人物遍演，就只能向前辈花脸名家求教请益，哪些是搜集收藏的，哪些是继承借鉴的，哪些是多方考证渐成定论的，哪些是琢磨创制的，来龙去脉，清清楚楚，用不着特意暗示解释什么，自己心里踏实，别人也能心悦诚服。因为脸谱这个牌子，谁都在做，谁都可以说是自己首创，问题是你的首创有无在舞台上演出过，还是纯粹作为美术创作，仅仅只是案头的观赏。有一些脸谱，标明某人绘制，但观其笔力笔势气韵，笔墨线条的干湿浓淡，对人物的认知程度及性格把握驾驭的不同，自然会在线条色彩团上露出破绽。脸谱这个东西，非亲自登台演出为观众所认知，那就只能是案头创作。因而我想，“务”脸谱者如果自身功力不扎实，认知人物不透彻，就会张冠李戴，胡拉乱扯，反而玷污了收集者的初衷。戏假情真，脸假人真，硬穿破不穿错，秦腔脸谱的“真”功夫就在这里。

其次是“善”。这应当是中国的艺术风格，浓郁豪壮、粗犷奔放、色彩艳丽，块状结构大而化之，浓情蜜意，鲜明强烈。与之相适应的脸谱，自是浓墨重彩、重点突出、简洁大气、线条流畅、笔力遒劲，将人物的性格特征跃然纸上，作者对此颇有见地。20世纪80年代后期出生的陈耀武的知识结构自然不同于老一代艺术家，他的作品浓重浓郁中更突出舞台表现在灯光中折射的艳丽浓丽，以大写意的表现手法融入花鸟虫鱼、飞禽走兽、日月星辰、山川云霞、虹霓雨雪于方寸之上……法自然之法，道自然之道，一切俱在吸纳之列，诸如关羽的七星、包拯的日月、王彦章的蛙、杨七郎的虎、周仓的寿、五郎的佛、张飞的梅花、孟良的葫芦、窦尔敦的双钩、太史慈的双戟、财神的四方来财、陆判的五福临门等等，诚可谓气象万千，琳琅满目。可以说是秦腔脸谱的一个集中展示与整体浓缩。

再次是“美”。秦腔脸谱是一种粗犷之美，积淀了秦文化的厚重与阳刚之气，忠勇仁义之品质。秦腔脸谱是秦文化最集中的代表，每张脸谱，无不凝聚了三秦文化的

价值观和一代又一代艺术家的智慧心血。星移斗转，秦腔花脸的脸谱和表演在舞台上已经成为渐行渐远的回响。当代戏剧观的改变，戏剧人物的时代性，都决定了花脸行当成为博物馆艺术。作为农耕文化之美的花脸艺术在信息时代注定要成为篇篇乡愁。秦腔花脸之美，也就只能在戏曲演进脚步中留下凄美的倩影。故而，“删繁就简三秋树，领异标新二月花”就是秦腔花脸艺术的唯一出路。传统舞台上的脸谱和当代戏曲舞台上的造型决然不同，传统剧目中的故事象征性意义大于现实的伦理教化意义，是一种大而化之的意象之美。这一点在陈耀武的脸谱中体现得最为突出。陈耀武的编排选图，以剧目为纲，把剧目剧情简介作为选择脸谱的依据，增加剧情简介，以突出花脸人物在剧目中作用。再比如人物脸谱选择突出人物的个性特点和某种技能，使图案与剧目剧情相得益彰，神话戏的人物突出其技能特点，公案戏突出观众对人物的希冀，传说人物突出其刚猛威武，使图案与剧目相互印证。其实有些人物的脸谱表现的性格特点，往往就在唱词道白之中，如包公的“马蹄印长在顶门额”，闻太师的“天生三眼面带金”，金兀术的“脸上好似胭脂抹”等，这些也都在陈耀武的绘制脸谱中得以表现。

如今陈耀武创作的脸谱已经得到了媒体的广泛关注，《陕西广播电视台》《西安电视台》《西安日报》《西安晚报》《三秦都市报》等媒体都以不同的角度对其进行了报道。陈耀武多次参加由省市文化主管部门组织的非遗保护公益活动和相关的文化活动，如第二届中国非物质文化遗产博览会（枣庄）、第五届西部文化产业博览会、2011年西安世界园艺博览会、西部非物质文化遗产展演活动、西安非物质文化遗产展演活动以及赴韩国进行文化交流、展示活动和非遗进校园、非遗进社区、非遗进老区、西安文化志愿者边疆行等活动，已经是名气不小的民间艺术家。在其《秦腔脸谱》即将付梓出版之际，出版社编辑邀我写个序，得此机会，有幸较之于广大读者观众先睹为快，受益匪浅。并借此机会，将我多年研究秦腔的心得一并写出，是为序！

2017年10月10日

国人若想研究戏剧，
非到西北去不可；
世界人若想研究中国戏剧，
非到西北去不可。

——齐如山

京剧

开场

.....

0011

转场

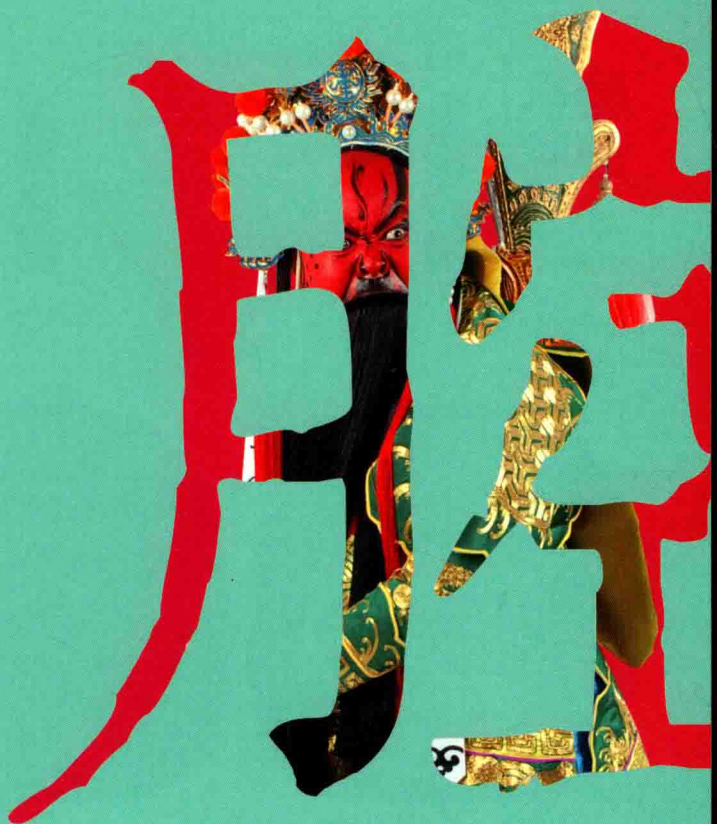
.....

134

闭幕

.....

161

京剧

开场

.....

0011

转场

.....

134

闭幕

.....

161

开场

0011

脸秦腔 谱腔

THE FACIAL
PAINTING OF
SHAANXI
OPERA

八百里秦川，是华夏文明的发祥地。根植于这片沃土的秦腔，凝聚了秦地人民的智慧、才情和风尚，高亢昂扬、荡气回肠，在繁花似锦的中国戏曲文化中独树一帜，秦腔又称乱弹，历史悠久，流派众多，是梆子戏的鼻祖，流行于我国西北地区的陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地的最大剧种，秦腔是中国历史上最悠久的剧种之一。明中后期，秦腔发展已臻完备。有清二百余年，秦腔作为花部盟主，更是唱遍大江南北、长城内外，对京剧、豫剧、川剧、粤剧、汉剧等剧种的发展影响深远。中国戏曲理论家齐如山先生早在 20 世纪 30 年代便在《中国戏曲源自西北》一文中指出，“国人若想研究戏剧，非到西北去不可；世界人若想研究中国戏剧，非到西北去不可”。他还断言：“若想考察（戏剧）以前的法则，当然应追本寻源，由西安秦腔入手”。由此可见秦腔历史的根基悠久。

《铡美案》

《三滴血》

《黑叮本》

戏剧脸谱的起源有不同的几种说法，其中一种是源于我国南北朝北齐，兴盛于唐代的歌舞戏，也叫大面或代面，是为了歌颂兰陵王的战功和美德而做的男子独舞，说的是兰陵王高长恭，勇猛善战，貌若妇人，每次出战，均戴凶猛假面，屡屡得胜。人们为了歌颂兰陵王创造了男子独舞，也戴面具。截至目

004

脸秦腔

THE FACIAL
PAINTING OF
SHAANXI
OPERA

明代对山秦腔脸谱

前，现存最早的秦腔脸谱实物资料有明代康海创作的秦腔戏剧脸谱 131 幅，还有清咸丰鹿鹤班大净藏秦腔脸谱和清末赵云汉绘秦腔脸谱，都是先印上墨线轮廓后，再以红忠、黑直、粉奸、金神、杂奇等设色手法来表现人物性格。造型生动，形象夸张，与今天的秦腔脸谱构思基本一样，是研究秦腔戏曲及脸谱艺术珍贵的资料。

〇〇六

秦腔脸谱

THE FACIAL
PAINTING OF
SHAANXI
OPERA

明代对山秦腔脸谱

