

中国京剧脸谱

张虎彪
张艺能
◎ 著

中国京剧脸谱

张虎彪 张艺能
◎ 著

图书在版编目 (C I P) 数据

中国京剧脸谱 / 张虎彪, 张艺能著. — 哈尔滨 :
黑龙江美术出版社, 2019. 5

ISBN 978-7-5593-4693-3

I. ①中… II. ①张… ②张… III. ①京剧—脸谱—
中国—普及读物 IV. ①J821.5-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 063675 号

中国京剧脸谱

Zhongguo Jingju Lianpu

作 者	张虎彪 张艺能
出 品 人	周巍
责任编辑	聂元元
出版发行	黑龙江美术出版社
地 址	哈尔滨市道里区安定街 225 号
邮政编码	150016
网 址	www.hljmscbs.com
经 销	全国新华书店
印 刷	武汉市金港彩印有限公司
开 本	889mm×1194mm 1/16
印 张	9.25
字 数	184 千字
版 次	2019 年 5 月第 1 版
印 次	2019 年 5 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5593-4693-3
定 价	99.00 元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

前 言

我生长在一个京剧演员的家庭，父母都是京剧演员。父亲张艺能 1956 年考入贵州省艺术学校，京剧科，工架子花脸和武花脸，师系天津稽古社科班的郭宏华，郭宏华老师的脸谱勾得非常好，笔锋细腻，用色均匀，勾出来的脸干净、传神，在西南颇有威望。父亲常说他们在学戏期间，每演一个角色，第一次演出都是老师给学生勾全脸，第二次老师给学生勾白套灰，其余由学生勾完，第三次老师给学生勾左半边脸，让学生自己勾右半边脸，自己勾脸右边容易左边难，再演出就是自己勾了，20 世纪五六十年代，父亲他们这一辈几乎天天演出，周六和周日还演两场，长期的实践使父亲勾脸技巧逐步娴熟。在校期间，父亲演出的《失街亭·空城计·斩马谲》的马谲、全本《楚汉争》的项羽、《夜战马超》的张飞、《白水滩》的青面虎徐士英等角色都是自己勾脸，有时还给师弟们勾脸。1960 年父亲考上中国戏曲学校（今中国戏曲学院）青年演员进修班，得到著名老艺术家侯喜瑞、骆连翔、韩盛信、孙盛云、赵荣欣、耿庆武等先生的亲授，学了《取洛阳》《芦花荡》《通天犀》《黄一刀》《艳阳楼》《双投唐断密涧》《打瓜园》等戏，在京两年的学习演出及观摩，使父亲大开眼界，勾脸的格式、技巧、布局、用色等方面也有了质的飞越。

20 世纪 70 年代末，传统戏曲恢复演出，看惯了八个样板戏的观众疯狂地拥进剧场，去欣赏多年禁演的传统艺术，于是京剧传统戏有了一个短暂的高潮。那时才几岁的我跟着父母下后台，去看那些绣着龙凤花鸟的漂亮戏服，最使我心动的是那些五颜六色的花脸脸谱。父亲是高度近视，在自己脸上勾脸时，左手拿着的镜子几乎贴在脸上，而他勾出来的高登、张飞、焦赞仍然那么漂亮干净，在给同行和学生勾脸时，他戴着眼镜，一时间运笔流畅，得心应手，每次勾脸都有很多人看，不时发出赞叹的声音。高潮过后，京剧观众面越来越窄，一是因为多种艺术形式的冲击，二是电视普遍进入家庭，这给京剧市场带来了严峻的考验。

1986 年我考进重庆艺术学校，习武生。每次演出，我都对勾脸特别感兴趣，每逢老师给学生勾脸我都要去看，从白笔勾眉子、眼线、鼻窝和印堂图案的勾画位置，到套灰套粉的用笔技巧，再到辅色以及最后填主色的手法运用，整个勾脸的过程是最值得欣赏的。脸谱勾完，简直就是一件完美的艺术品。除净、丑两行外，唱武生也要学会勾脸，我在演出《大闹天宫》的孙悟空时就学会了自己勾脸。

1996 年、1997 年、2002 年，为了弘扬民族艺术，重庆市文化局连续三年举办了“重庆市专业艺术表演团体舞台艺术之星会演”，我分别以《魂断巴丘》《秦琼观阵》《洗浮山》参赛，荣获一等奖一个，二等奖两个。三次参赛父亲都赶到重庆观看，在后台父亲看到参赛的花脸演员基本都是请老师勾脸，父亲问我：“这些青年演员为什么不自己勾脸呢？”我说：“他们演出机会不多，实践少，自己勾不好，比赛这么重要，肯定是请老师勾了。”父亲听后无语。

2001 年我以《一箭仇》一剧到北京参加中国文化部全国青年京剧演员比赛，2008 年又以《长

坂坡》到上海参加中央电视台全国青年演员大赛。京沪两次比赛父亲又都跟着去了，自然少不了给青年演员勾脸，父亲目睹了全国参赛的青年演员鲜有自己勾脸的，大都由老师代笔，父亲对此极为忧虑。

上海参完赛，我随父亲回贵阳小休，正赶上父亲的徒弟马良演出《钟馗嫁妹》，这出戏是父亲亲自传授给马良的。三伏天马良“扎膀子”苦练了三个月，演出时马良开车来接父亲去给他勾脸，下到后台，饰演《钟馗嫁妹》五个小鬼的青年演员竟没有一个会勾脸的，父亲用了半个多小时就把大鬼、驴夫鬼、担子鬼、伞鬼、灯笼鬼画完，个个干净漂亮，活灵活现，然后静下心来给马良勾钟馗，脸谱勾完大家争先恐后地照相留影，父亲跟马良说：“勾脸是唱花脸本行应工的技法，你们应该很好地学习和继承。”马良说：“师父，我们一年难上一次台，好容易演出一次，自己勾个脸还挺脏，让人笑话，还是劳累一下您吧！”

这些事给我留下了极其深刻的印象，父亲跟我说，他给川剧、黔剧等地方戏教戏、排戏，演出时从扮戏开始，到穿服装、勒绦子大带、扎靠、勒头全包，至于勾脸肯定是父亲全部负责。我深深地感觉到，唱花脸的青年演员不能自己勾脸已经是全国多数剧团的普遍现象，传统文化的继承已经到了刻不容缓的程度了。

京剧是我们的国粹，京剧脸谱的勾画技巧是我们中华民族独具特色的化妆艺术，是中华民族传统文化的重要内容。凡是民族的就是世界的，弘扬和传承中华民族传统文化需要我们这一代人担负起责任，继承老一辈艺术家的技艺必须付诸行动。本书选收了我父亲绘制的一百多幅京剧脸谱，其中有给学生脸上勾画的，有画在石膏人头上的，有扇面脸谱、匾额脸谱、葫芦脸谱以及戴盔头和髯口的京剧人物脸谱，还选用了部分父亲绘制京剧脸谱的照片。我由衷地希望这本着重于京剧脸谱知识的专著能为传承我们优秀的民族文化做出一些贡献。

C 目录 Contents

一、京剧脸谱的形成	1
二、京剧脸谱的勾画顺序及勾画技巧	2
三、京剧脸谱的格式	4
四、京剧脸谱的民族特色	9
五、京剧脸谱的色彩	13
六、京剧脸谱鉴赏与图解	15
七、京剧脸谱的扇面、匾、葫芦等各种工艺品的勾绘艺术	72
八、亦戏亦歌的《说唱脸谱》	122
九、京剧脸谱的工艺发展	123
十、工作掠影	124

一、京剧脸谱的形成

京剧脸谱源于面具，根据《乐府杂谈》及《旧唐书音乐志》记载，公元550年—577年，北齐兰陵王高长恭，武艺高强，因长得极其清秀，每逢出征作战必戴一副狰狞凶恶的面具，使敌人惧怕而大胜敌军。齐人将其编成舞蹈，配以歌曲，戴上面具，载歌载舞，称为《兰陵王入阵曲》。到了唐朝发展成歌舞戏，演员头戴面具，称为大面。明朝大批军队和移民进入贵州，带来了中原和江南等地流传的傩戏，傩戏融合了贵州地域的文化，形成了贵州的地方戏，演员面遮青巾，头戴面具，腰围战裙，手执兵器，载歌载舞。江西安徽的“傩戏”，西藏的“藏戏”，所有演员都戴面具。到了宋朝明朝，由于面具死板，演员为突出面部五官的灵活表演开始涂面，演员开始勾画脸谱，初期的脸谱用色简单，勾画粗犷，只用黑、白、红三个颜色对眼睛、眉毛、嘴唇加以夸张。到了清朝乾隆五十五年(1790年)，为了给乾隆皇帝的八十诞辰祝寿，三庆、四喜、春台、和春四大徽班陆续进京演出，他们同来自湖北的艺人合作，以徽调的二黄和汉调的西皮为基础，不断吸收京腔、昆腔、秦腔以及地方小戏、民间乐曲剧目、曲调和表演方法，逐渐演变成京剧。两个多世纪以来，经无数著名京剧艺人的不断研究、创新、改革和实践，京剧脸谱的勾画、色彩、谱式及图案越来越丰富，各种不同的人物性格越来越鲜明，形成了一套完整的具有中华民族特色的京剧脸谱。

京剧脸谱与京剧表演艺术一样，虽然只有两百多年的历史，但它源于北京，深受皇宫帝王、大臣、才子的偏爱，称为宫廷戏曲，京剧善于吸收其他剧种及多种艺术形式的长处，它深受民众的青睐，上至皇亲国戚、文武大臣，下至文人雅士、平民百姓，无不喜爱这一独具中华民族独特的表演艺术，因此它以极快的速度传遍大江南北，就连旧时拉黄包车的车夫，一边拉车一边都唱着“一马离了西凉界”。京剧的唱腔字正腔圆，念白韵味十足，做工细腻讲究，武功娴熟扎实，服饰审美独特，脸谱干净漂亮，京剧艺术博大精深，很快成为全国戏曲之首，当之无愧称为“国粹”。

京剧脸谱是具有中华民族特色的一种化妆方法，它主要用于净、丑两个行当，武生有些剧目也勾脸谱，如《铁笼山》的姜维，《艳阳楼》的高登，《状元印》的常遇春等角色，当时这类戏均由武生花脸两门抱，后因这类戏需要具备极扎实的基本功，基本上都由武生演出，老生也有勾脸的角色，如《斩黄袍》的赵匡胤，旦角唯一勾脸的戏只有一出《湘江会》的钟离春，钟离春是战国齐宣王的王后，她文武兼备但面容丑陋，据说她是中国历史上四大丑女之一，最早的钟离春在舞台上半边画俊脸，半边勾脸，因这种化妆方式给演员表演带来极大的难度而改为蓝碎花脸，20世纪30年代自王瑶卿先生起改为俊脸，但在眉中印堂勾一莲花，现在京剧舞台上已经极少看见旦角演出的钟离春勾蓝碎花脸了。

二、京剧脸谱的勾画顺序及勾画技巧

1. 准备彩匣子一个，内装水铅粉两盒(一盒给三衣箱粉靴底用，有些剧团直接用勾脸水粉粉刷靴底，很不卫生)，白、黑、红、蓝、绿、黄等油彩各一支，金、银粉各一盒，甘油一瓶，水一杯，油一瓶，油可以填彩，也可以卸妆，墨及墨盘一个，红胭脂一盒，黑干胭脂一瓶(黑干胭脂过去叫锅烟子)，勾脸笔数支，填色板一块。

2. 用水粉涂脸揉匀，特别有些演员是油脸，揉白水粉底便于白水粉的勾画，然后用剪去笔尖的笔蘸少量黑油彩兑黑干胭脂涂眼窝及上嘴唇。黑干胭脂涂眼窝一是防演员出汗时把油彩流入眼内，其二如用发亮的黑油彩会影响演员的眼神运用，黑干胭脂涂上唇主要防止髭口下滑。

3. 先用水粉或油白勾眉子、鼻窝，再勾印堂花纹及眼下白纹，最后勾白下巴，水粉里要加少许甘油调匀，这样勾画的脸谱不容易掉粉。

4. 根据人物的需要，用灰色或粉红色套鼻窝、印堂花纹及白眉子上的纹理。勾脸谱套灰色和套粉色是非常重要的，套灰色和套粉色的勾画技巧特别考验演员的勾画功力，有些演员直接勾黑或红色，这样勾没有立体感，勾出来的脸谱也不鲜活，没有层次，也不干净，如张飞的枣形眉，不先套灰，演员做戏时眉眼就不灵活，项羽的寿字眉如不套灰就显得死板。另外戴满的角色不勾下巴，戴扎或戴一字儿的角色勾白下巴，下巴勾两个黑色豆点或枣形圆点，豆点或圆点都要先套灰，不戴髭口的角色勾嘴岔。

5. 在套灰或粉红的鼻窝、印堂纹理和眉子中勾黑或红油彩，下巴豆点勾黑。必须注意的是，填黑色或红色必须留灰边和粉红边，这样勾出来的脸谱有立体感，鲜活而且漂亮。

6. 用黑油彩勾画眼窝、上唇、嘴边鼻窝以及白眉子上边的眉子和下巴上的豆点。有的人物如《连环套》的窦尔墩白眉子上填红眉子，最后将下嘴唇涂红。

7. 上主色。上主色时特别注意与辅色相隔两毫米，一是立体感强，再则防演员出汗弄脏脸谱。

8. 油白定妆。有些大幕戏或武戏，演出的时间比较长，演员体力支出太大，出汗较多，如果勾水白脸，到后半出时脸就花了。比如《楚汉争》的项羽，从金殿李左车诈降、九里山大战、霸王别姬到乌江自刎，长达两个多小时，这种脸谱可勾油白，然后用白粉底定妆后再套灰填黑，以保持脸谱的干净漂亮，这种勾画也适用一些武戏繁重的脸谱。

值得一提的是，唱花脸的演员要有事业心，一定要剃光头，因为脸谱要勾至头发两指左右，这样勾出的脸谱干净光彩，有些青年演员不愿剃光头，包头布勾脸，这样勾出来的脸谱不干净，色彩不均匀，做戏时眉眼显得死板，特别是勒水沙网子后，额中会露出一道肉色。

彩匣子过去都由盔箱的师傅准备和管理。现在讲究一些的演员都自备彩匣子，不管谁负责准备和管理彩匣子，勾完脸卸完妆后都应该把填色板、笔清理干净，脸谱要勾得干净漂亮，彩匣子

也要保持洁净。

剧作家翁偶虹先生指出：“勾画脸谱的线条，讲究笔锋和笔意，第一要笔锋犀利，第二要笔意流畅。笔锋犀利是指画在脸上的各个器官部位，必须刀斩斧齐。笔意流畅，是指画在脸上的纹理筋络，必须圆润秀气。尤其重要的是表现人物的性格、品质、气度、年龄的那些纹理筋络，必须准确地符合脸上的生理部位，在这些部位上突出而夸张地勾画出每个人物所需要的纹理筋络，这样画，才能借助理部位的生理部位的自然活动性，使勾画的纹理筋络活动起来，有助于面部的表情，这样勾画出来的脸谱，术语叫‘活脸谱’。”

京脸剧谱主要的实用价值是出于舞台演出的需要。自己勾脸时手和脸要配合默契，运笔要快，不要反复地去填，既要有笔锋，又要干净传神，既要大气，又要漂亮，一个点有轻有重，一条线有粗有细，一条纹理有深有浅，一笔一勾，可勾出人物的神气。勾脸的技法分勾、拖、点、转、挑、顿、捻等，用笔要顺畅，准确干脆，不要拖泥带水。勾画位置的准确直接影响到演员的表演。根据演员本身脸型的宽窄、长短勾画脸谱，这是勾画脸谱最基本的技巧，应工花脸的演员如有一个宽脑门、宽鼻梁、长方脸，那他的脸就非常好勾了，如果脸短，勾脸时就要把眉子、鼻窝、印堂纹理相对拉长，相反脸形窄而小，勾脸时就需要把眉子、鼻窝拉宽，总之，不能什么脸形都一律按谱式死勾，老先生们常说，要“找准地方”就是这个道理。特别要注意的是，花脸演员做戏的眉、眼、鼻纹，相比其他行当夸张，在勾脸部活动较大的纹理纹条时需要最大限度地给以眼睛、眉毛及嘴唇肌肉神经的配合，这样勾出来的脸既突出了人物的性格特征，又配合演员的表演而生动有神。勾画脸谱的劲头、感觉、技法都是非常讲究的，这种技巧要通过演员长期的实践才能掌握，这是个立体的、灵活的勾画技巧，有的人在纸上勾得还不错，而在脸上勾画却无从下笔。

父亲这一代演员，都是自己勾脸。听父亲说，他这个年龄段有很多脸谱勾得非常好的演员，如北京的李嘉林、张关正，南京的颜少奎，重庆的童志良等，但除了京剧大师郝寿臣先生出过中国京剧脸谱集外，其他演员极少有自己勾画脸谱的专著。现今在网上也能买到有关京剧脸谱的书籍，这些勾绘脸谱的作者大都是从事美术专业的。他们在纸上勾绘的脸谱的确不错，能否在自己和别人的脸上勾画就不得而知了。

三、京剧脸谱的格式

1. 三块瓦

三块瓦因脑门和左右脸蛋为主色而得名。三块瓦是花脸演员勾脸的基础格式，它的代表作是《收关胜》的关胜和“失空斩”的马谡，一个是红油三块瓦，一个是白油三块瓦。关胜的脑门不勾任何花纹，是最典型的正三块瓦、三块瓦格式中包括花三块瓦、老三块瓦以及花老三块瓦。三块瓦的白眉子分直眉子、尖眉子、圆眉子、弯眉子及老眉子，黑色眉子和眼窝基本固定不变，鼻窝则根据年龄用白黑黧三色使用，但如果勾白老三块瓦或粉红等色的老三块瓦又戴白髯口的角色，如《古城会》的蔡阳、《红柳村》的邓九公，勾老红三块瓦戴白髯口，他们的鼻窝仍勾黑色。

花三块瓦是在脑门上加图案，眉子等处加上各种不同而复杂的图纹，如《连环套》的窦尔墩，蓝脸，蓝色表示其勇猛刚强，长鼻窝上套粉勾红，眉子上勾其善用的兵器护手双钩，红眉子上勾一黄色的尖椒，更显其骁勇。

老三块瓦的眉子勾至鬓角时顺太阳穴用转笔向耳旁下垂勾画，为显该人物年事已高，勾下眼窝时呈圆形，示其下眼囊突出。

花老三块瓦主要是在眉、眼、鼻窝及脑门等处填勾花纹图案。

《长坂坡》的许诸勾黑花三块瓦，由于脑门两边又分为两大块，因此也有叫四块瓦的，这类脸谱还有《八大锤》的狄雷，狄雷以白色为主色，《宝象国》的黄袍狼以黄色为主色。

2. 整脸

整脸指用一种颜色为主色，然后用笔勾画眼、眉、口、鼻等纹理轮廓。整脸分搓(揉)脸、勾脸两种手法。搓脸是先将主色涂于脸上，而后勾眉、眼、口、鼻，如《长坂坡·汉津口》的关羽，演员从赵云赶关羽，只有几分钟的赶场时间，只能先揉后勾，而且速度必须很快。勾脸则相反，如《古城会》的关羽、《法门寺》的刘瑾，需先揉水白粉底，再用黑干胭脂涂眼窝及人中，再用黑色勾眉、眼、口、鼻，最后上红色。白脸为主色的脸谱则先用白色在脸上涂匀，然后用灰勾出眼、眉、口、鼻等五官轮廓，最后用黑色压灰勾画，使其有立体感，如《战宛城》的曹操、《黄金台》的伊立等。

3. 六分脸(又称两膛脸)

六分脸是因为其主色占脸谱的十分之六而得名，它是由整脸格式发展而来的。六分脸的勾画主要突出老年人的眉形和突出的眼囊。《二进宫》的徐延昭、《群英会》的黄盖都属于六分脸，

六分脸一般用红、紫、黑或粉红作为主色，枣形眉子黑而小，《将相和》的廉颇根据流派不同加勾寿字或蝙蝠，而《断密涧》的李密则勾蚕眉。

4. 十字门格脸

十字门格脸由三块瓦格式演变而成。十字门格脸代表人物为张飞，鼻头至额顶勾一道黑，称通天黑，两眼窝黑线相连，形成一个十字而得名，它的特点是加宽的白眉子上勾枣形眉，额两边勾蝙蝠形图案，一般勾大眼窝，也有勾小眼窝的，如《夜战马超》的张飞，张飞的脸蛋可勾粉色，圆鼻窝。张飞的脸很难勾，属无双脸。《挑滑车》的牛皋，《草桥关》的姚期、姚刚都属于十字门格脸。十字门格脸的另一种勾法是，勾鸟眼窝，鼻头至额顶勾一个通天色，这种勾画区别于十字门格脸和花三块瓦脸，这种脸谱两眼之间没有形成直线，所以又称鸟眼直纹，如《铁笼山》的司马师，中间勾通天红色，鸟眼，虎尾眉，左眼旁勾一个肉瘤；《穆柯寨》的焦赞，中间勾通天黑色，鸟眼，黑辣椒眉，左眼角点一点干红；《穆柯寨》的孟良也属这类脸谱，孟良脑门勾红葫芦，因此又称葫芦脸，如果脑门换成蓝葫芦，就是《刘唐下书》的刘唐，换成黑葫芦就是《摩天岭》的葫芦大王了。

5. 元宝脸

元宝脸由三块瓦格式演变，它不同的是红额头下全勾水白。有勾奸眼窝的，也有勾大眼窝的，奸臣严世蕃就勾元宝脸，这种脸谱大都用在中军、靠将、校尉、家将、朝官、解子、旗牌等配角上。

6. 蝴蝶脸（又称鬼判脸）

这种格式的脸谱远看像一只蝴蝶，因此称蝴蝶脸。蝴蝶脸以一字横眉为主线，如《钟馗嫁妹》的钟馗，《探阴山》的判官，《泗洲城》的伽蓝都是神或鬼，他们的额上或勾红，或勾金，非神非鬼勾蝴蝶脸的人物唯有三国的周仓脸上勾金。

7. 破脸

破脸指歪斜形象的脸谱，因此又称歪脸。破脸的勾法没有什么固定的形式，基本上都是从三块瓦演变而成，《打瓜园》的郑子明的定场诗中有“雌雄二目放光豪”的诗句，他勾雌雄眼窝，额上勾一黑色盘龙，寓意其日后封王，歪嘴。《白绫记》的贼头李七，歪脸，左额在粉色上套红勾一个大伤疤。《恶虎村》的郝文，歪脸，花眉子，左额上勾一血桃子，歪嘴岔。《嘉兴府》的大马块勾白破脸。

8. 太监脸（又称公公脸）

太监脸基本由整脸演变而成，它的特点是勾一对大眼窝和辣椒眉，表现出太监的特点。太监脸的勾法有的先勾后填色，有的则先揉脸后勾画。《连环套》的梁九公、《法门寺》的刘瑾、《狸猫换太子》的郭淮、《黄金台》的伊立、《凤还巢》的周监军都属于勾太监脸的人物。

9. 僧道脸

僧道脸分勾脸和揉脸，白色黄色以勾画为主，红色黑色以揉脸为主。《五台山》杨延德勾白僧道脸，孔雀眉，大元宝眼窝，大鼻窝，印堂略勾纹理，额顶勾红“舍利子”。僧道脸的眉子根据角色不同而不同，如《野猪林》的鲁智深就勾孔雀眉。

10. 象形脸

象形脸一般象征性地用于神话剧中鸟、兽、鳞、虫等各类精灵的人物，根据不同人物的形象特征勾画，贵在神似，如《大闹天宫》的孙悟空、青龙、白虎，《金钱豹》的金钱豹，《宝莲灯》的哮天犬，《盗魂铃》中的猪八戒以及《水帘洞》的王八、虾米、鱼蟹等精灵。

11. 嘴子脸

嘴子脸的特征是以勾画尖嘴而得名，如《四平山》的李元霸、《金水桥》的秦英、《取金陵》的沐英、《百鸟朝凤》的朱雀、《闹天宫》的雷公等。

12. 碎花脸

碎花脸由花三块瓦演变而来，其色彩丰富，花纹线条多而碎，故称碎花脸。碎花脸多用于绿林英雄好汉和勇猛粗犷的武将。《李逵探母》的李逵就属于黑碎脸，黑色表现李逵鲁莽直率，额中椭圆图案套粉勾红显其忠义，《金沙滩》的杨延嗣也勾黑碎脸，额上勾一大虎字以显其勇猛无敌，再有《花蝴蝶》的徐庆勾绿碎脸，《取洛阳》的马武勾蓝碎脸，《石秀探庄》的杨林勾黄碎脸，《问樵闹府》的煞神勾黑碎脸。

13. 英雄脸

英雄脸主要指武戏中的绿林英雄、拳棒教师，如《艳阳楼》的四教师，《四杰村》的朱氏弟兄，《洗浮山》的于六、于七，《野猪林》的八个牢子手，《八蜡庙》的窦虎等人物。大英雄可勾脸，一般小英雄及牢子手则揉脸，无论是勾或揉，英雄脸的勾画不要复杂，特别是揉脸，眉、眼、鼻纹处寥寥几笔，既简单又好看。

《挑滑车》的黑风利，《刺巴杰》的余千都用揉脸，有些反面角色可用歪英雄脸，可勾可揉，如《野猪林》“白虎节堂”一场的八个牢子手。

14. 神鬼脸

神鬼脸指神话剧中的神将、妖怪、鬼卒等角色。神、妖多用金色，鬼、怪则用蓝色、黑色或灰色。神将中有的勾脸，如《宝莲灯》的杨戬，属金三块瓦，传说中杨戬有三只眼睛，因此在金脑门上加勾一只眼睛。沉香则先用黑色勾画出娃娃生的脸后再上金色。一般的角色只是在辅色上加勾金色眼、眉、印堂及鼻纹。《闹天宫》的巨灵神、《问樵闹府》的煞神，额上勾娃娃脸。

15. 面具脸

面具脸分硬软两种。硬面具脸是用白皮纸和草纸在脸上混合粘贴，稍干后取下，形成一个脸壳，有的用整脸壳，整脸壳需留空眼窝和鼻孔，有的则根据人物的需要只用额头及鼻子半节脸壳，等其全干后再勾画脸谱，形成面具。每逢年节或喜庆堂会多用《跳加官》《跳魁星》《跳财神》，加官、魁星、财神都戴面具。半节面具多用于神仙、鬼怪，如《十八罗汉斗悟空》的十八罗汉就画眼窝及脸蛋，最后戴上半节面具即可，《夜审潘洪》中的牛头马面也戴面具。

软面具又称脸子，是用较薄且柔软的料子，准确地量好演员眼睛的焦距、鼻子及脸的宽度和长度做成的，这种脸子的勾画多注重色彩的变化。由于反复的使用，这种脸子需用丙烯颜料勾画，丙烯颜料颜色鲜艳，不掉粉，川剧的变脸特技就使用这种脸子。变脸分扯脸、回脸、飞脸等多种技巧，上海京剧院演出的《盘丝洞》里的蜘蛛精就根据剧情的变化和人物的要求，巧妙地应用了川剧的变脸（即扯脸子），《红梅阁》李慧娘鬼魂救裴生出险一场就戴勾画鬼脸的脸子。

16. 丑角脸

丑角分文丑武丑。俗语说“无丑不成戏”，这说明丑角在京剧舞台上占很重分量，上至皇帝及文武大臣、富户豪绅、文人雅士，下至江湖英雄及平民百姓。有赃官财主，又有慈祥老人和孝子；有流氓地痞，又有忠仆义士；有阴险狡诈的人物，又有正直而善良的形象，从主要角色，到旗、锣、伞、报、三教九流，总之丑角人物非常广泛。

丑角又称三花脸或小花脸，在鼻眼中勾一豆腐块。传说唐玄宗喜爱戏剧，为取悦杨贵妃而常扮演剧中丑角，因身份特殊，怕有损皇帝的形象，于是在眼鼻中挂了一块白玉，逐渐形成丑角眼鼻中间勾画一豆腐块的勾画形式。“豆腐块”的形状根据角色的不同，分别勾方形粉脸、圆形粉脸、元宝形粉脸、倒元宝形粉脸、椭圆形粉脸、菱形粉脸、三角形粉脸、枣形粉脸以及丑老脸、丑破脸等等。丑脸分文丑和武丑，文丑以做工为主，武丑以武功为主。

武丑又称“开口跳”，“开口”指念白清楚有力，快而有节奏，有韵味，“千斤念白四两唱”就指念白的重要性；“跳”指武功娴熟高超。武丑虽为丑，但他有其他行当没有的独特的艺术魅力，他身穿紧身衣，动作灵活，大跟头高而轻，小跟头漂而溜，几米高处翻下，落地稳而无声，风趣而幽默的表演及高超的技艺使这一行当成为京剧艺术的一大亮点。武丑的脸谱也很独特，他们在鼻梁上勾画狭窄的伞尖形及椭圆形图案，显得特别机灵和精练。武丑和文丑一样，先涂粉底，后在印堂和脸蛋适当地揉红，用粉定妆后再勾脸。武丑角色多为武艺高强、狭义机警的江湖英雄好汉，当然也有恶毒心狠的强盗，根据人物的不同勾画不同的图形，如《铜网阵》的蒋平、《三岔口》的刘利华、《艳阳楼》的秦仁、《三盗令》的蔡庆等角色，他们基本上都勾狭窄的伞尖形图案。《打瓜园》的陶洪勾老蝙蝠形图案，《盗甲》的石迁勾大蝙蝠形图案，《连环套》的朱光祖、《三盗九龙杯》的杨香武、《挡马》的焦光普勾椭圆形图案。这些图案的勾画鲜明地表现了各种仗义行侠的江湖英雄好汉的性格特征，再加上他们高超的技艺表演，奠定了武丑在京剧行当中的特殊地位。当然，武丑行当中也有恶毒心狠的强盗、行窃杀人的流氓，如《十五贯》的娄阿鼠。娄阿鼠的脸谱勾的就是让人厌恶的鼠形图案。《勘玉钏》的江海勾的是鸦形图

案。这些反面人物的脸谱的勾画自然要加以丑化。

武丑脸谱也有先揉后勾画的，如《刺巴杰》的胡理。胡理的脸谱先揉黑膛子，脸蛋揉紫红，再勾白色的大眼圈，山字形的大嘴岔配两个圆鼻窝，印堂勾尖的三叉形，下巴勾白，然后在嘴岔上套粉填红。胡理内生肉翅，武艺高超，性格坚韧，有一股说一不二的劲头，这个先揉后勾的脸谱，给人以不可抵御的霸气。

武丑行当中还有一些象形脸谱，如《水帘洞》的龟将就在鼻中勾一龟形，虾精勾一虾形，这种脸谱看似简单，可是要勾得灵巧及让人喜爱也是不容易的。

四、京剧脸谱的民族特色

京剧只有短短二百多年的历史，可它发展之迅猛，剧目之丰富全都源于中华民族几千年的优秀传统文化，据解放初期统计，京剧传统剧目就有五千八百多出，有“唐三千，宋八百，演不完的周列国”之说，自商、周、秦、三国、两晋、南北朝，至隋、唐、五代、宋、元、明、清，加上《聊斋》《封神榜》《西游记》等各种神话剧，京剧剧目覆盖了中国几千年的历史，中华民族传统文化的精髓“忠孝节义”“仁义礼智信”无不体现在京剧的剧本立意、人物的思想意识、音乐曲目的体现以及演员的表演和脸谱服饰等各方面。京剧脸谱是戏曲化妆中一种特殊的化妆手段，它经过历代艺术家的创新和发展，用写实和象征的手法去体现人物的年龄、身份、气质以及性格特征和绝技特长，从格式、颜色的应用和勾画的技巧上去标示人物的忠或奸、正或反、人或鬼、神或妖。

京剧脸谱的构图独特，各派艺术家根据对人物的理解，在脸谱艺术的构思上虽有不同，他们或许在印堂纹理的勾画上，眉子、眼窝画法的处理上略有区别，但在谱式上却是一致的，勾张飞就是个蝴蝶笑脸，勾关羽必须是红色整脸，项羽是钢叉脸，马谡是白三块瓦脸，孟良是葫芦脸，孙悟空勾“心形脸”“桃形脸”或者“一口钟”，总之，它的构图是统一的，不能改变的。

京剧脸谱的局部单形图案烦多，就脸谱的眉子而言，有尖眉子、弯尖眉子、圆眉子、开衩眉子、老眉子等，有的写意，比如赵匡胤，他眉子上勾龙形，象征其有九五之尊；有的写实，如《战宛城》的典韦善使双戟，在眉子上勾一戟形，还有关羽的卧蚕眉、鲁智深的孔雀眉、焦赞的柳叶眉、司马师的虎尾眉以及各种蝠形眉、胆形眉、枣形眉、梭形眉、辣椒眉、葫芦眉、花眉等等。

眼窝的勾画方面，有高登的大吊眼窝、焦赞的鸟眼窝、姚期的老眼窝，加上各种方眼窝、圆眼窝、破眼窝。总之勾画各种不同的眉子和眼窝，都是为了体现不同人物的惊、喜、怒、笑、凝、恨的眼神表演。

印堂的图案，有蝙蝠形、蜘蛛形、锥形、戟形、八卦图形、双火焰、单火焰、水纹、云头以及千变万化的纹理，它们或表现人物的性格，或表现人物的智慧。

鼻窝有尖有圆，有长有短，有枣形鼻窝，有歪鼻窝。

不戴髯口的角色都勾嘴岔，嘴岔的大小、形状根据人物的性格特征决定，有的人物还要勾歪嘴岔，破脸都勾歪嘴岔，神妖类的脸谱，嘴岔都特别夸张，如《大闹天宫》的青龙、白虎的嘴岔就特别夸张，巨灵神大嘴岔上还勾巨齿，《问樵闹府》的煞神大嘴岔上也勾巨齿，嘴子脸的尖嘴要与鼻窝连上。

总之，脸谱的勾画如同绘画一样，要求运笔顺畅，笔锋犀利，干净漂亮，给观众以高度的美的享受。

现就京剧脸谱谈谈它的民族特色。

我们先讲讲京剧脸谱中“整脸”中的三个典型人物对中华民众的影响。

先说忠臣包拯。大宋朝龙图阁大学士包拯，这是历史上清官的典范。在老百姓心中，包拯就是忠臣，包青天包拯的三口铡，龙头铡铡的是皇亲国戚，虎头铡铡的是贪官污吏，狗头铡铡的是流氓地痞，他不徇私情，长亭铡贪官侄儿，不畏皇权铡了“欺君王藐皇上后婚男儿招东床，杀妻灭子良心丧，逼死韩琪在庙堂”的驸马陈世美，为颜查散一案的调查取证，他亲下阴曹地府查明真相，刀铡判官，提拿杀人凶犯李保，送柳金蝉还阳，与颜查散完婚。下阴曹的情节虽然虚构，但符合民众平冤案，惩真凶的善良心愿。老艺术家们给这个人物设计了一对宽宽的白眉，象征包拯为官清廉，揉紫红脸膛的黑色整脸喻其刚正无私，头上勾月亮又象征了“日断阳，夜断阴”的传奇说法，这个脸谱早已深入人心，舞台上只要勾这个脸谱的人物出现，观众就知道是清官包拯出来了。为官清正与否百姓很自然地以包青天为标尺。

再说曹操。历史学家眼里的曹操是个政治家、军事家、文学家，而在京剧舞台上，曹操是个不折不扣的奸相，他的“宁肯我负天下人，而不叫天下人来负我”的人生观历来为老百姓唾弃。从《捉放曹》杀吕伯奢全家，到《逍遥津》灭伏后满门、杖毙伏后、毒杀皇子，都给人一个恶劣的形象。曹操在京剧舞台上就是典型的奸臣，奸臣自然勾奸白脸，而且这个脸谱很难勾，京剧花脸三大流派，即金(少山)派、郝(寿臣)派、侯(喜瑞)派，他们演曹操是根据自己的脸型来勾脸谱。比如侯喜瑞先生演的曹操，他勾印堂纹理的黑色就偏重，侯派着重人物多疑奸诈的性格，他的曹操脸谱就勾得不胖，唱花脸的演员都知道，没有深厚的功底，就演不好侯派《战宛城》的曹操，也勾不好曹操这个脸谱。虽然净行三大派对曹操的脸谱的勾法稍有不同，但统一的是都勾奸白脸，也就是白脸沫，京剧脸谱的格式中，白脸沫一般就指奸臣，如秦朝指鹿为马的赵高、宋朝残害忠良的高俅、权倾汉朝的宰相董卓、明朝的奸相严嵩和贪赃枉法的顾读等等，虽在眼窝、眉子、印堂及鼻窝的勾法各有不同，但他们都属奸白脸，在人们的心目中永远属于鞭挞的反面教材。

在京剧脸谱中，最忠诚最讲义气的代表人物自然是美髯公关羽了。《三国演义》中，关羽与兄刘备、弟张飞桃园结义的故事几乎无人不晓，关羽斩颜良、诛文丑，单骑护嫂，过五关斩六将，千里寻兄，直至《古城会》的义举，都深受百姓崇拜，很多寺庙或百姓家里都将关羽作为武圣人供奉。京剧舞台上关羽戏有几十出之多，只要勾着卧蚕眉、丹凤眼的红脸关羽一上台，观众心目中就有一种敬畏之感。京剧脸谱对民众的印象之深可见一斑。

百善孝为先，这是中华民族几千年来来的优秀传统，京剧《鱼藏剑》的专诸就是个孝子，无论地痞牛二怎样纠缠，专诸的母亲一声呼唤，他立即回屋侍奉母亲，这个武艺高强的孝子，被伍子胥看中结交，最终留下刺王僚的千古义举。专诸的紫色三块瓦就是京剧舞台上孝子的代表，他将永远被人传颂。

再试用几出戏谈谈中华传统文化对京剧和京剧脸谱的影响。

京剧《草桥关》

《草桥关》是花脸应工的重头戏，该戏有四个花脸，姚期是铜锤花脸，马武和姚刚是架子花脸，国丈郭荣是奸臣。京剧舞台上，国丈、国舅这些人物都是裙边带来的官职，他们文不能安邦定国，武不能保疆卫土，都是民众所唾弃的人物。《草桥关》的郭荣因私设三尺禁地，过此禁地，文官下轿，武将离鞍，姚刚生性痛恨奸臣，郭荣言语激怒姚刚，被姚刚石锁击死，姚期梆子上殿请罪，万岁酒醉，郭妃传旨斩杀姚氏满门。法场上，姚期家院、丫鬟等义仆愿与姚期一家一同赴死，姚家父死为忠，妻死为节，子死为孝，义仆们成全了姚期一个义字，因此姚期唱词中有“难得尔等们全忠义，留下了美名万古题”的句子。边关牛邈犯境，马武回朝搬请姚家父子共同退敌，金殿保奏，皇上赦姚家父子死罪，赴边关解牛邈围困之急。

这出戏姚期勾白色的老十字门格脸，这里用白色表示姚期忠勇，姚刚和姚期一样勾十字门格脸。京剧脸谱常用血统遗传的勾画方式，儿子直接套用父亲的脸谱，观众也一目了然。因姚刚性格暴躁，所以勾花眉子，破眼窝，光嘴岔，马武勾蓝色的花三块瓦脸。在金殿马武三番五次替姚家父子求情，皇上不准，马武性急竟然用钢鞭威逼皇上，才得救下姚家父子，马武的花三块瓦用蓝色为主色，充分地表现了马武勇猛刚强的性格特征。郭荣在朝卖官鬻爵，是个大大的奸臣，因此勾奸白脸。这些脸谱的用色，完全符合中华民族传统的审美观。

京剧《连环套》

《连环套》又名《盗御马》，是京剧“八大拿”中的一出。故事出自清朝的《施公案》，写绿林英雄窦尔墩与黄三太比武，被黄三太暗器金镖所伤而结仇，愤而离开河间，到连环套聚义。十年后康熙帝命梁九公口外射猎，并赐御马追风千里驹。窦尔墩得知后夜入御营盗走御马，并留下书信嫁祸早已归顺朝廷的黄三太。（多年前黄三太误入康熙皇帝的猎场，因镖伤猛虎救驾有功，得康熙赏赐黄马褂，黄三太在圣驾面前夸下海口：“朝中若失一草一木，由我黄三太一人承担。”）梁九公见书大怒（此时黄三太已死多年），命巴永泰押旨调黄三太之子黄天霸限期破案。黄天霸乔装成镖客，只身进连环套，探得御马确实被窦尔墩所盗，用言语激怒窦尔墩，并约次日山下比武赌马。黄天霸挚友朱光祖，恐天霸比武有失，故夜入连环套，盗走窦尔墩的护手双钩，并将黄天霸的钢刀插在窦的桌上，以挫其锐气。次日双方见面，朱光祖说服窦尔墩献马归降。

《连环套》一戏有九个花脸、三个小花脸和一个武丑。窦尔墩由铜锤架子花脸两门抱，窦尔墩勾花三块瓦，主色为蓝色，京剧脸谱中，蓝色代表勇猛刚烈，窦尔墩就是个典型的代表。京歌《脸谱》唱词第一句就是“蓝脸的窦尔墩盗御马”。

梁九公由架子花脸担任，这个角色念京白，特别强调演员念白的功夫。梁九公权倾朝野，就连一品大臣彭朋在他面前也唯唯诺诺。他勾红色的大太监脸，奉旨口外行围射猎，带有圣上恩赐的御马千里驹和众多大臣校尉，真是威风凛凛，这个脸谱勾得要有霸气，要有权威感。

巴永泰是清朝大臣，勾红三块瓦，巴永泰的戏不多，主要是宣旨，宣旨的念白要清楚，要有层次，要有气魄。

关泰和何路通，他们都是黄天霸的挚友，他们够朋友，讲义气，关泰勾红色的花三块瓦，表