

DOI:10.13937/j.cnki.sjzjjxyb.2015.03.022

京剧秦始皇脸谱研究

王 珺¹, 孙海蛟²

(1. 江苏第二师范学院 文学院, 江苏 南京 210013; 2. 江苏省昆剧院, 江苏 南京 210004)

摘要:就目前材料而言,京剧史上对秦始皇的脸谱几乎没有记载。然而事实上,京剧舞台上确实存在过秦始皇的脸谱,现保留在苏州的南派京剧名家孙国良之处。京剧中的秦始皇脸谱被称为“九五之尊 拔地通天 五福捧寿无双谱”。对秦始皇脸谱的历史流传、设计特点以及其设计的文化根源等方面进行深入研究,并从阴阳、色彩、五行、医学、传说等角度,对此脸谱的设计进行剖析,从而展现出此脸谱的神妙之处,也希望此脸谱有再现舞台的一日。

关键词:京剧; 脸谱; 秦始皇

中图分类号: I 207.32 文献标识码: A 文章编号: 1007-6875 (2015) 03-0121-04

秦始皇,千古一帝,是一位对中国和世界的发展产生过巨大影响的历史人物。他的一生,从出生到死亡都充满了奇幻的色彩。民间有关他的传说不少,然而这些传说流传到戏曲舞台上特别是京剧舞台上的并不多,以至于当代曾经有位学者在自己的专著中认为京剧中没有秦始皇脸谱,只有梆子戏里有过,被称为八宝脸(见图1),但都非京剧脸谱。所以有的人认为京剧中根本就没有存在过秦始皇脸谱或者是失传了,傅学斌在其编绘的《脸谱钩奇》这本书中也这样说道:

秦始皇见于滇剧《阿房宫》。以秦始皇为主角的京剧剧目几乎没有,在地方戏中尚有迹可寻。

滇剧《阿房宫》中的秦始皇勾紫膛白脑门元宝脸,其谱正额画扇,眉心点金色七星,左额画宝叶,右额勾珊瑚,鼻头画元宝,下颚勾金钱,两颊分画象牙和玉环,合为八宝。谱中金、银、朱、碧、蓝、黄、黑、白八色俱全,象征他富有四海,敛聚天下之财,属寓意性脸谱。^[1]

的确,京剧史上几乎没有关于秦始皇脸谱的记载,包括最古老的昆剧记载中也没有一点有关的图录和影像资料。但事实上,京剧史上确存在过秦始皇脸谱,现保留在苏州南派京剧名家孙国良的身上。他为我们扮了此脸谱,并拍了实物。本文将对秦始皇脸谱的历史流传、设计特点以及其设计的文化根源等方面进行深入研究,并从阴阳、色彩、五行、医学、传说等角度,对此脸谱进行剖析,从而

展现此脸谱的神妙之处,也希望此脸谱有再现舞台的一日。



图1 滇剧《阿房宫》中秦始皇脸谱

一、秦始皇脸谱的历史流传

略知最早的一张秦始皇扮相,为光绪十年间秦腔班毛儿老板所饰的秦始皇的扮相,此扮相现可在《梨园老照片》一书中查阅到(见图2)。从此图可以看出,最初的秦始皇扮相非常简单,仅仅是素面夸大的纹理,不起眼地保留在戏剧书海之中。

不过熟知京剧史的人都知道,秦腔对京剧的形成与发展都起到过十分重要的明清文论专题研究作用,特别是对上海的戏剧的发展,可以说自明清以来就一直有着莫大的影响。《中国京剧史》在其第八章《南派京剧的形成与发展》中有非常详细的

叙述。所谓的毛儿班指的就是李毛儿女伶科班。清同治十三年（1874年）由上海金桂轩茶园丑角演员李毛儿因包银低微脱离戏班，效法早年徽戏和滩簧女伶戏班商人，从苏、皖乡村招十余贫家女孩，学《打花鼓》等戏，在小茶楼演出，并承接堂会。当时上海京剧深受欢迎，因此吸引了大量趋奇务新的观众。李毛儿因名字与“髦儿”“帽儿”谐音。由此，人们常称京班髦儿戏为“毛儿班”^[2]。而这些来自毛儿戏班的演员及其后代有很多都与同时代的其他京剧演员有所往来，比如著名京剧老生演员、导演、教育家李紫贵的母亲便是来自这个班社，艺名赛吕布，大约因为擅演吕布吧。



图2 秦腔毛儿老板所饰秦始皇扮相谱

现存的秦始皇脸谱出自于剧目《博浪锥》，剧演张良带着刺客沧海公却刺杀秦始皇。据对比，孙氏藏本与《戏考大全》收录的汪筱浓秘本基本一致。不同于滇剧等其它剧种中的秦始皇脸谱，此版本脸谱被称为“九五之尊 拔地通天 五福捧寿无双谱”。在剧中扮演秦始皇并勾过此脸谱的演员为师出海派名家赵崧（嵩）寿所办的“小金台”科班“芳”字辈花脸陆刚芳，他曾与孙国良之父孙柏龄合演过此戏，因而孙氏得以保留此谱。至于，毛儿班老板所饰秦始皇脸谱如何发展到孙氏所保留的脸谱，暂不可考。

二、秦始皇脸谱设计

传统京剧脸谱的设计理念与方法可看作对京剧艺人应用京剧脸谱设计活动的过程中所依托的文化观念和审美趋向的一般归纳。京剧作为中国戏曲的重要表现形式之一，与其他戏曲形式有着许多共同特征，人物造型的表现手法大体一致，只是各剧种按照其地时代特征、地域性特征和艺人对各种人物脸谱的理解不同对其加以改造。京剧在漫长的历史传承中，艺人对各种剧中人物的脸谱设计上大体都有一个基准造型的定位，然后在特殊剧情和年龄上

对其进行部分特征进行变化。在脸谱设计的时候一般都会具备虚拟性、程式性和综合性这三大要求。这也是京剧表演艺术的三大特征。

京剧人物脸谱设计一般运用夸张和象征的表现手法，人物脸谱设计要符合京剧人物在剧情中身份的识别。在这一点中，艺人进行脸谱设计的过程中，设计理念除了尊重剧本描述以外，还大量运用中国传统观念及文化象征符号。同时脸谱设计经常按照剧中人物性格找出与之相对应的面相解述进行设计。这种做法在传统社会极易使京剧造型与观众走进同一个话语环境中去，增强观众对剧中人物的理解。

因此在京剧的脸谱设计中，通常是一套程式，千番面孔。但是保留在南派京剧中的秦始皇的“九五之尊 拔地通天 五福捧寿无双谱”（见图3）。之所以会被称为无双谱，是因为这副脸谱创作出来之后，就只被秦始皇这一个角色所使用，除此以外，还有一副脸谱也被称为无双谱，那就是霸王的脸谱（见图4）。



图3 孙国良所饰秦始皇扮相谱



图4 霸王相谱

具体说来，这幅“九五之尊 拔地通天 五福捧寿无双谱”是这样勾勒出来的：其谱正额抹黄色，左右两额及两颊以及鼻头处，白（灰）色打底，用黑色画五只蝙蝠，此谓“五福”。鼻根处画一“寿”字，合在一起便被为“五福捧寿”。

对照毛儿班老板所饰的秦始皇脸谱和“五福捧寿”秦始皇脸谱，我们会发现，后者继承了前

者在脸谱的两边都配“鬼耳毛子”的习惯。这一设计主要是为了突显出秦始皇的“残暴”，让人感到他“口似火盆，牙似钉”。而整张秦始皇脸谱的设计真是“脸如乌云，眼如铜铃；发似枯松，眉赛钢针；喝一声人惊鬼怕，叫一声落魄销魂。”

三、秦始皇脸谱设计的文化根源

艺术有两个层面，一个为技术层面，另一个为文化层面。艺术的创作中之所以要重视文化层面，要在文化层面上下功夫，是因为文化可以提高审美趣味，创造意境和特殊的美感，这就是文化的内涵和修养。好的演员必须技艺文化兼备，艺术的基础在于继承，灵魂在于创新。

首先，秦始皇脸谱为何设计成五福捧寿？《尚书·洪范》曰：五福，一曰寿、二曰富，三曰康宁、四曰攸好德、五曰考终命。因秦始皇是中国历史上第一个封建大帝国的开创者，一统江山，富有四海。“六合毕，四海一”，所以画成五福捧寿之纹理。又有一文曰：五福加上寿字，代表六国，表示六国一统，气吞山河，日月之举。

同时，在《国语·郑语》曾说道：“和实生物，同则不继。”其意思为“和”是产生万物的法则，没有对立面的“同”是不能产生什么新事物的。一种东西和另一种对立的东西互相配合叫做“和”，所以能使事物发展壮大，如果总是一种东西与同一种东西相加，达到顶点就会失败。这也是这张脸谱一下用了那么多“福”字的原因之一。因为秦始皇可谓多福又少福。

“寿”字又对应了秦始皇让徐福出海求仙的传说，有欲使其长生不老之意。然而，在京剧脸谱上，通常脸上画了“寿”字，就不会长命，比如项羽。画寿而寿短，画福又少福，此为反衬，其春秋笔法褒贬自然而明，故不能长寿多福尔，此先贤五色毫管之用心也。

再说此脸谱的用色。整张脸谱用色上以黑、白（灰）居多，但唯独在鼻根与眉间及正额部分，即在戏曲艺人称为“膛子”的地方用黄色。据京剧演员们介绍，一张脸谱的主色调，并不指脸谱上用色最多那个色调，而是指“膛子”上的那个色调。

中国古人以红、蓝、黄、白、黑五色为“正色”，其他颜色都是“间色”“杂色”，即所谓的“五色成文而不乱”。秦始皇在历史上虽毁誉参半，但毕竟是千古一帝，所以首先在秦始皇的用色上，选择了黄、白、黑三种正色。

在中国传统中，黄色为中国最贵重的色彩，它被认为是皇帝的专用色。天子的服装叫做黄袍，天子的居处是黄宫，天子用的权杖叫黄钺，天子的车盖叫黄屋，天子的文告叫黄榜，连宫廷酿的酒也要用黄罗帕来封。

作为一种色彩，黄色和土地的颜色密切相关，一望无际的黄土是华夏文化的根。黄色在中国表示了最高贵、最伟大的神秘涵义的真正原因。而“黄”的本义是光明照亮四方。虽然秦朝尚黑而非尚黄，但是在普通人心目中，黄色就是皇帝专属色彩，所以艺人们在创作的时候，出于自身文史知识的限制，同时也为了让观众们明了脸谱的身份，就自然而然的为这位中国的第一帝选择了黄色为主色调。

但是脸谱在“勾福画寿”字的时候，却选择了黑色，除了因为秦朝尚黑，还有一层含义便是为了应合中国的传统“天地玄黄”，也叫“天玄地黄”。简单的字面解释为天是黑色的，地是黄色的。“地黄”，我们已经了解，而“天玄”，意味着，只有天顶，天的北极才是天帝之座，也只有夜色（黑色），才是支配万物的天帝之色彩。因此，黑色，是一种非常“玄”的色彩，它是中国人眼中的宇宙色彩，也是中国人认识的鬼之色。所以用黑色勾“寿”，再次预示着秦始皇“勾福却福不深，画寿却不长寿”。

再接着说“福、寿”下为何衬白（灰）色底。那是因为秦始皇五十岁时壮年暴病而亡再加上他焚书坑儒等种种暴行，民间的关于他弑父驱母的传说，关于兵马俑的传说，关于孟姜女哭长城的传说等等，都使人感觉秦始皇实行的是暴政，他的戾气一定很重。《博浪锥》一剧中秦始皇的年龄与他死亡时间相去不远，应有所病态，所以用白（灰）色衬底。

此外，史书中对秦始皇相貌的记载，也对秦始皇脸谱的设计起到了一定的影响。除了《史记》中对秦始皇相貌的记载外，《纬书》中的《易纬》《春秋纬》和《礼纬》中都有关于秦始皇的记载。从这些书中，我们推断出秦始皇长相的全貌。他“虎口”“日角”“隆准”“长目”。虎口，就是说他的嘴巴张得像老虎的嘴巴；日角，就是说在他的两眉之间有一块鼓起来的骨头；隆准，证明鼻子很高，鼻头厚；长目，是说他眼睛细而长。

因为带了髯口，我们看不到秦始皇的嘴巴，但通过他整体造型的设计，可以感受到他的“虎口”。膛子中间的黄色既为了显示他的皇帝身份，

同时也为了对应其“日角”的特征。而鼻子上所画的“寿”字，更是为了让秦始皇脸谱中的鼻子看起来更为立体感，也更宽大，以体现出“隆准”。两额处所画的蝙蝠，则有意把眉角拉长，也显得其“长目”。

四、结语

京剧脸谱设计不是孤立的，它必须具有多重文化背景，方能使脸谱更加富有艺术感染力，将人物的完美造型设计传达给观众。京剧秦始皇脸谱设计的出现正是考虑了以上多重因素，设计出了秦始皇的形象、性格特征。

然而，秦始皇脸谱设计真正的权威说法也是没有的。舞台上有一句不成文的术语叫做基本准确。怎么说呢，也许是看了秦始皇的脸谱已经存在于此，也许会有人在以后的探索当中，认为此脸谱是不准确或准确性的显现，又或许此脸谱只是个再现的流程，秦始皇脸谱还有待众人去完善去确定。

附录：孙国良生平

孙国良，1934年出生，海派名家孙柏龄之子。其自幼随父从艺，先唱娃娃生，后工武生、老生、花脸、文武丑诸行，先后拜孟鸿茂、李如春为义

父，拜小盖叫天、李又春、钱福元为师，并得到北方著名老生张凤祥、南派著名武生张翼鹏、张二鹏等的悉心传授教诲。1954年赴京慰问中国人民解放军，年仅20岁与言慧珠同台演出《宇宙锋》，饰赵高。

后成为苏州市京剧团演员兼编剧、导演，长期在江浙一带演出，善演“三头”：猴头、黑头、红头，猴戏宗郑法祥、张翼鹏、张二鹏；南派包公戏宗李如春、其父孙柏龄；关公戏宗其父孙柏龄（孙柏龄的关公戏得刘松樵亲传）。还常演武生戏，饰黄天霸、张任、赵云、展昭、白玉堂等；花脸戏，饰鲁智深、李逵、曹操、张飞等。还编导演出《薛仁贵征东》《薛丁山征西》《突破江防》《平原游击队》《金田怒火》等。曾参加过首届“麒派”传承班。后因剧团解散，被分配到苏州文物商店。

直到1997年日本NHK到苏州录制纪念苏州建城2500年的纪录片，孙国良先生演出了《古城会》。后被聘为南京市京剧团艺术指导，排演了一些剧目，其中有老海派连台本戏《狸猫换太子》。

2010年参加中央电视台《海纳百川不一样的京剧》纪录片的拍摄。

参考文献：

- [1] 傅学斌. 脸谱钩奇 [M]. 北京: 中国书店, 2000.
[2] 徐幸捷, 蔡世成. 上海京剧志 [M]. 上海: 上海文化出版

社, 1999.

Study the Mask of Shin Shi Kyoutei — the First Emperor in Peking Opera

WANG Jue¹, SUN Hai-jiao²

(1. Jiangsu Second Normal University, Nanjing, Jiangsu 210013; 2. Jiangsu Kun Opera Theatre, Nanjing, Jiangsu 210004)

Abstract: On the current material, the history of the opera on Shin Shi Kyoutei — the First Emperor almost no record of mask. In fact, Peking opera stage exists the emperor's mask, Erhualian actor Lu Gangfang was played the first emperor of the Qin Dynasty, the mask now retained in Suzhou Southen Peking Opera masters Sun Guoliang. This article from the history of the spreading, design features and the design of cultural roots of Sun Guoliang retained the mask of Shin Shi Kyoutei — the First Emperor for in-depth study, and from the point of view of yin and Yang, color, line 5, medicine, legends, this mask design are analyzed, which show the marvelous of mask.

Key words: Peking opera; mask; Shin Shi Kyoutei — the First Emperor

(责任编辑 吴 星)