

无限深情凝聚在京剧脸谱上

——走近盛华

王世勋

我翻阅盛华在京剧脸谱艺术园地里默默耕耘,历经十个寒暑春秋的《京剧脸谱图解》时,真是被深深地感动了。

这部装帧精美、民族气息浓重的大作共收录京剧剧目的重点人物舞台实用脸谱640个,章法规范严谨,笔触细致工整,色彩斑斓,个性鲜明,静中传神,使观者赏心悦目,得到艺术美的享受。实在是令人赞叹、折服!我们透过这些脸谱又不难感受到盛华所付出的艰巨劳动与锲而不舍的坚强毅力。他经常是夜深人静开始伏案绘制脸谱直至翌日凌晨才罢笔准备上班。这又不能不令人由衷地敬佩!

1958年盛华(原名盛华亭)考入中国戏曲学校(现为中国戏曲学院)专工京剧净角(花脸)。当今的京剧名家李维康、耿其昌等是他的同班学友。半年后,他与同学李维康、王琰在《二进宫》里分饰徐延昭(净)、李艳妃(旦)与杨波(生)。该剧曾进中南海为中央领导演出,至今他记忆犹新。当年是名净教师赵荣欣为他勾画脸谱。赵老师一边一笔一笔地给他细心勾脸,一边一句一句地告诫他:作为一个花脸演员应该学会自己给自己勾画脸谱,因为自己最熟悉自己的脸,把一个脸谱画在自己的脸上,从眉毛(眉毛)、眼窝到鼻窝如何配合的合理、传神,是花脸演员的个人技巧,这里也有窍门可寻啊!盛华的老师先后有李春恒、宋富亭、孙盛文、侯喜瑞等净角名家。二年后,再演出时他就能自己勾画脸谱了。学生时代,他经常演出的剧目有《二进宫》(徐延昭)、《锁五龙》(单雄信)、《草桥关》(姚期)、《石秀探庄》(栾廷玉)、《牧虎关》(高旺)、《恶虎村》(濮天雕)等。

盛华是用心、用心又刻苦的人。他牢记恩师的教诲,有空就画。他在白纸上画,在自制的胶泥模型上画;他还边画边琢磨,图案、线条如何配合,怎样画出脸谱的精气神,怎样有助于舞台整体的演出效果等等。他对京剧脸谱艺术的酷爱与执著追求,真是到了“衣带渐宽终不悔”的境界。

1995年盛华经同学耿其昌的引荐正式拜京剧艺术研究家、当代京剧脸谱大师刘曾复为师。这使盛华的脸谱艺术得到了升华。刘先生早年毕业于清华大学是生理学教授,但他酷爱京剧艺术。幼年时代始就常随家人到北京的各戏园看戏,而且对舞台上的脸谱情有独钟。他观摩过钱金福、杨小楼、范宝亭、许德义、钱宝森、侯喜瑞、王长林等众多前辈名家的演出,并把他们的舞台脸谱仔细地用笔记录下来。刘先生对京剧脸谱的研究与绘制造诣颇为高深。盛华的《京剧脸谱图解》就是在刘先生的悉心指导下完成的。

2005年盛华赴美国洛杉矶,应波莫纳大学之邀,作“京剧脸谱艺术”专题演讲。该大学早在上世纪30年代曾授予京剧大师梅兰芳文学博士的荣誉证书。盛华的演讲从脸谱起源的故事说起,深入浅出地引导国外朋友欣赏京剧脸谱,理解颜色寓意、个性特征及至文化内涵,颇受听众的欢迎,演讲结束报以热烈的掌声。很多听众请他签名留念。盛华绘制的京剧脸谱除了具有欣赏价值外,还有一个最大的特点:就是使用价值,完全可以供京剧净、丑演员选择使用。其次盛华的脸谱有的画在蛋壳、葫芦、纸扇上;有平面的,也有立体的;特别是他用京剧脸谱组成的“福”、“寿”等字的中堂轴画更是深受观者的喜爱,并被辜振甫等不少名家珍藏。另外,为了便于外国朋友认识中国京剧脸谱,《京剧脸谱图解》的文字说明(本书文字部分由他的同窗好友、京剧研究家常立胜撰写)均采用中英文对照的形式出版。

京剧脸谱是京剧舞台表演艺术的一个不可缺少的重要组成部分,但它又是一种可以独立存在的民间工艺品。作为北京民间文艺家协会的成员,最近盛华完成了长达18米、绘制756个京剧脸谱的横幅画卷。中国戏曲研究专家、故宫博物院研究员朱家溍为盛华绘制的脸谱题词是:笔精墨妙,各尽其态。著名书法家欧阳中石的题词是:以面分人,盛华兄楷书

脸谱心甚折也。

盛华曾在中央电视台戏曲频道做“京剧脸谱赏析系列讲座”，多年在《北京娱乐信报》上开辟“名家舞台脸谱”专栏。他绘制的脸谱在香港《文汇报》、英文版《中国日报》、《中国京剧》、《北京晚报》、《北京青年报》等多家报刊发表。他还多次参加国内外展览，深受读者与观众的赞誉。

盛华认为，京剧脸谱也要有发展、创新，要不断地开拓、探索。面对当今的京剧舞台，盛华又有一种遗憾：现在上演的传统剧目不多，因此观众见到的京剧脸谱很少；且不说现代戏，就是新创编的历史戏中也取消了脸谱，似乎以此举为“创新”。把京剧脸谱与舞台人物脸谱化等同起来，其实是个很大的误区。如此下去，京剧脸谱可就真的面临失传了！笔者认

为，其实在新编的历史故事戏中，完全可以创作新的京剧脸谱，就是在京剧现代戏中，也并非绝无脸谱应有的舞台空间。盛华为弘扬中华民族优秀文化，为传承京剧脸谱艺术，依旧勤奋地在京剧脸谱艺苑里耕耘！

文后絮语：1997年盛华在《戏剧电影报》发表连载文章，题目是《李维康和她的同学们》，形象生动地再现了京58班同学的学习、生活情景。该班同学如今已进花甲之年，有的是京剧表演艺术家、有的是戏曲院校教授、有的是戏曲艺术研究专家，也有的在书法、绘画以及其他领域里卓有成就。总之，京58班出了很多人才。值该班同学走进中国戏曲学校（院）即将50周年之际，献上此文以表眷念之情。

（责任编辑 李锋）