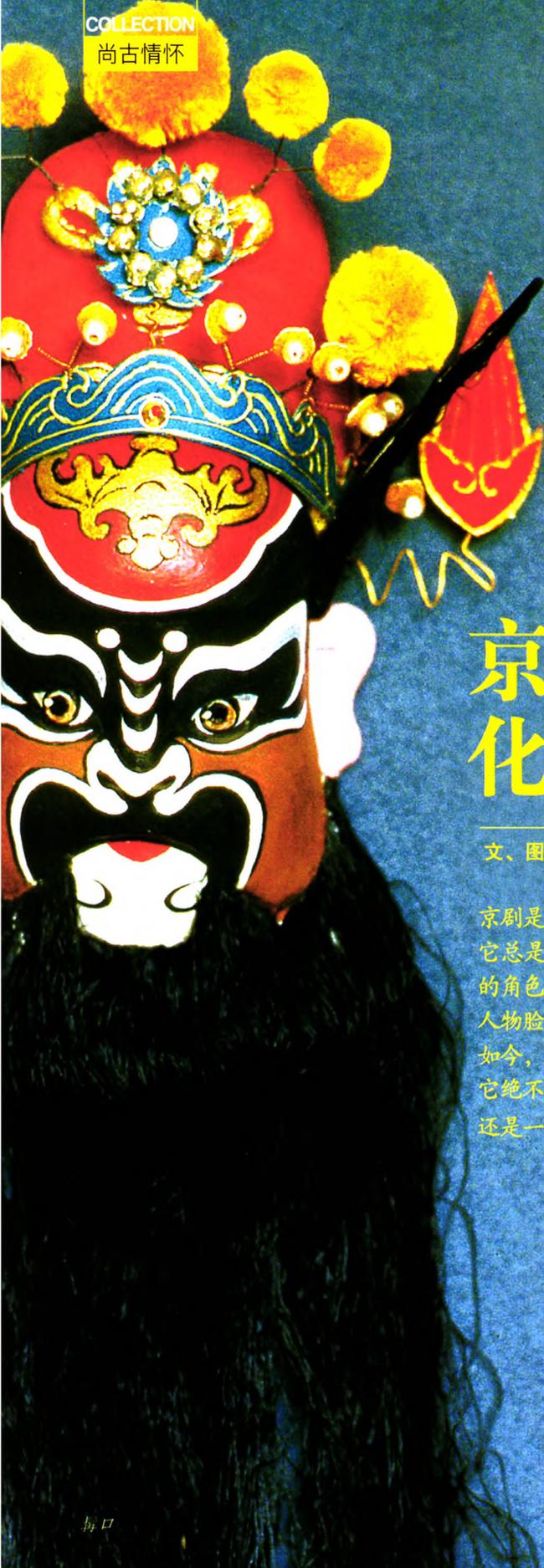

COLLECTION

尚古情怀

京剧 化妆艺术

文、图 / 霍建斌

京剧是一种没有悬念的舞台艺术，
它总是设法让观众一下子就明白剧中人是个什么样的角色，
人物脸谱化的做法无疑是成功的。
如今，脸谱的意义和价值也早已超出了京剧舞台。
它绝不仅仅是一种化妆手段，
还是一种有生命的艺术品。

1 2
旦角头饰：水钻是最为华丽的一种

■
■
旦角的假发

髯口

在京剧化妆中，假须不是粘贴上去的，而是如同戴眼镜一样悬挂在鼻子下方，这种假须在京剧中被称为“髯口”。它同真正的胡须有很大的区别，更准确地说是一种写意装饰品。除了用吹须表示气恼外，还可以通过头部的晃动使胡须左右摇摆，表示喜悦的心情。而当一个老生唱到“年迈苍苍发如霜”时，用双手把雪白的长须托起，是在渲染风烛残年的无奈感慨。借助胡须表达人物内心活动的手法有十几种，每种表演方式都有约定俗成的动作和含义，统称“髯口功”。不同年龄、不同行当、不同身份、不同性格和地位，生、净、丑等所戴的髯口都有所不同。

髯口不仅可以表示人物的身份和一时的情绪，还可以用来直接表现戏剧情节。戏剧《文昭关》是一出传承了上百年的剧目，说的是两千多年前，伍子胥的父亲在楚国为官，因直言进谏得罪了楚王和奸臣，全家遇害，只伍子胥一人杀出重围。他决定去邻国借兵报仇，到了边境的昭关，又发现这里已贴满画像悬赏捉拿他，守城军士严格盘查每个出关的人，幸好有位叫东皋公的隐士收留了他。

剧中有一场戏发生在伍子胥藏匿东皋公家第七日的晚上。他坐卧不安，彻夜难眠，有大段回首往事和抒发胸中焦虑的唱段。伍子胥正值壮年，此时带的是黑色髯口。唱了一段后，他试图睡觉，走进床帐，但根本无法入睡，很快又走出来，这时的髯口已换成灰白色。接唱一段后，他再次入帐，但仍无法成眠，出来后，他的髯口已换成白色。一夜之间须发皓然的神奇变化，就是通过髯口形象生动地展现在观众面前的。

贴片子

京剧中最费功夫的化妆恐怕要属旦角了。旦角的化妆要把台上除老旦外的女性都

往美女的方向打造。单从面部造型看，她们似乎长相都差不多：乌黑亮泽的头发，鸭蛋型的面庞，尖下颌，柳眉杏眼，樱桃小嘴，都是典型的中国传统美人。塑造脸型的手法是“贴片子”，就是把一绺绺假发粘贴在额头上方和两鬓处。贴片子很讲究，要根据演员的脸型来决定，片子贴的部位要恰到好处。额窄的要适当往上一贴，额宽的要往下一贴；胖人鬓角部分的片子要向前贴，瘦人要向后贴。贴片子可以起到改变脸型、弥补缺陷的作用。

按规矩，一个旦角演员要贴的片子有12片左右，长短不一。首先，片子要先在榆木刨花水溶液中浸泡。这种溶液有点像胶水，抹在头发上又黑又亮，用它来固定发型，经济实用。片子浸泡后，要梳理成型，有弯的有直的，然后从额前正中的发线开始，一片一片贴上去。除了贴片子外，搽胭脂抹粉，描眉画眼，涂口红，也是必不可少的。京剧旦角的面部虽然粗看起来是千人一面，但仔细观察，文与武、穷与富等不同角色，仍有少许差别，女将和侠女的眉一般是上扬，眼睛也画得大些，显得特别精神。

出于舞台审美的需要，即使是穷到讨饭地步的妇女，头上的饰品少说也有十几件，富家小姐则戴得满头都是。旦角演员的扮相与其说是化妆，倒不如说是在精心制作一件精美绝伦的工艺品。

脸谱

在京剧化妆中，还有在人物脸上一笔一划勾绘的“脸谱”。脸谱是中国戏曲独有的，用于舞台演出的化妆艺术。京剧中采用的脸谱各不相同，有几百种，每个角色都有自己专用的谱式。在图谱设计时，要提炼每个人物最具代表性的符号，来表现他突出的特点。

符号的选择是多种多样的，以中国家喻户晓的英雄人物关羽为例。书中记载，关羽生得面如重枣，卧蚕眉，丹凤眼，胡须特别长，绰号“美髯公”。这些与众不同的特征，为关羽脸谱的创作提供了非常可贵的依据。关羽脸谱以深红色作底，眉眼的描画均带有书中描写的特征，只不过是进行了图案化的艺术加工。

部分人物脸谱的图案

关羽生于群雄割据的东汉末年，虽然他自己本领很高，但他的义兄刘备在起兵之初却带领着一支弱旅，屡战屡败，东逃西窜，连个立足之地都没有。关羽是个守信重义之人，他始终痴心不改地追随着这位倒霉的义兄，一边打仗，一边还要保护刘备的眷属。由于受到拖累，关羽落到了力量最为强大的曹操手中。曹操爱惜人才，想尽办法拉拢他，金钱美女、高官厚禄、吃喝玩乐，差不多所有的手段都用上了，关羽始终不肯归顺。不过关羽也是个知恩图报的人，他曾几次替曹操出战，战胜强敌，甚至冒着生命危险救过曹操一命。但最终关羽还是保护着刘备的两位夫人回到了刘备身边。长期以来，关羽被视为忠义的化身，受到广泛尊崇和宣扬。由于关羽脸谱使用了红色，红颜色脸谱也就成了京剧中仁义忠勇之士的代表颜色。俗语叫“红脸无坏人”，说的也是这个意思。

随着脸谱的不断发展变化，也出现过个别例外。比如，一些奸佞的太监也用过红脸，不过那是寓意他们鱼肉百姓，养尊处优，吃得满面红光。为了不使人发生误解，这类红脸太监眉、眼、嘴等部位的描画，都带有贬义性，一看则明。

除了生理特征外，符号的选择还有其他，比如有个叫窦尔敦的人物以善用双钩闻名，人们就把这种兵器画在了他的眉毛上方。赵匡胤因后来当了皇帝，所以脸谱上画了条小龙，示意他有帝王之命。也有很难找到符号的角色，干脆就把要表达的意思直接往脸上写。比如杨七郎，他是个武艺高强的抗敌英雄，整个脸谱的构成除了像个变形的虎面外，还特别在脑门上写了个“虎”字，寓意他如虎般威猛。又如推翻暴虐秦王朝的英雄项羽英年早逝，令人惋惜，于是在他脸谱上添加了两个“寿”字。如此下功夫的脸谱一般都是剧中的重要角色，配角相对要简单些，用不同寓意的颜色或简单的图案变化表示一下就行了。

京剧是一种没有悬念的舞台艺术，它总是设法让观众一下子就明白剧中人是个什么样的角色，人物脸谱化的做法无疑是成功的。如今，脸谱的意义和价值也早已超出了京剧舞台。它绝不仅仅是一种化妆手段，还是一种有生命的艺术品。■