

京剧脸谱的艺术魅力及应用

白莹

宇文塔曼

(咸阳师范学院

712000)

摘要：脸谱是一种独存于舞台上的化妆表演艺术，其图案也具有很强的装饰性与表现性，在当今社会所表现出来的欣赏价值很高，已逐渐成为一种大家都喜爱的一种艺术形式。而京剧脸谱艺术更是具有神秘而深刻的文化符号内涵，深深吸引着中外人士对于它的探究和学习。京剧脸谱在被演员们运用夸张的特有的表现手法展现后，被广大人民群众称之为“写在脸上的艺术”。本文就其艺术魅力展开探讨研究。

关键词：脸谱；装饰；变化

一、京剧脸谱的艺术特色

京剧脸谱根据面部的轮廓，运用各种色彩和线条的结合与变化，在脸上勾画出各种图案来表达其人物的性格特征和文化含义。

1. 构图方式

京剧脸谱体现着美与丑的矛盾统一；与角色的性格关系的密切；其图案是程式化的。

京剧脸谱给人以一种神秘的感觉，只是因为脸谱的构图种类繁多，色彩缤纷艳丽，各种图案表现性强烈，人们在观看时容易产生缭乱的感觉。其实，脸谱在互相融合，相互借鉴的基础上，逐渐的就在最开始所有的十几种类型之上，产生出了更多各式各样的谱式。因为京剧人物各有各的性格特点，所以，这些谱式样貌特点和性格特征都在根据人物的特点进行表现，即使是一种类型的谱式，线条的勾画、色彩的处理方式也不一样，因此，京剧

中的每个人物所绘画的脸谱都有各自的性格特征及表现手法，绝不雷同。

2. 色彩描绘方法

“揉脸、抹脸、勾脸”，被称为京剧脸谱所使用的色画方法。最初仅仅只是在纹理和五官方面进行夸张和明显，而在人物各方面的特征上，运用夸张的手法表现，服务与整个戏剧情节，但是由于慢慢的发展，到了后来，脸谱也渐渐的由简单到复杂、由粗糙的描绘到细致勾画、由只表现表面到深入心理变化，慢慢的完善了脸谱，使其本身逐渐的成长成为以人物的面部为表现方式的一种图案艺术，一种具有民族特色的艺术表现手法。

京剧脸谱是用色彩表现的艺术，而脸谱的色彩的运用则是根据表现人物的性格特点，亦或者是为了表示某种特殊类型的人物，而采用不同的色彩。如红色脸谱表示忠勇义烈的人物（如关羽、姜维等）；黑色脸谱表示刚烈正直、勇猛或鲁莽的人物（如包拯、张飞、李逵、姚刚、霸王等）；白色脸谱表示的一般都不是好人。用水粉勾抹的表示阴险奸诈的人物（如曹操、董卓、秦桧等）；金和银色脸谱一般表示特殊人物或神仙、妖怪一类的角色（如二郎神、金钱豹等）。

戏曲脸谱所具有的独特的魅力，让更多的人喜欢上了它。与中国戏曲一同产生的一种艺术形式，脸谱的化妆技巧与化妆的任何活动都和其它国家的不一样。在戏曲中，并不是每一个人物都要进行勾画，而在勾画脸谱的时候，需要按照人物角色的分类来进行。

在戏剧的表演中，演员要对表演程式应用自如，并且具备随时根据情况进行调整的能力。从表演的成果上来说，演员的表演程式越成熟，应用越自如，对人物的塑造就会越准确，呈现出来的结果也越生动真实，富有情感。随着社会的发展，传统的戏曲也遇到了来自影视等不同形式艺术的冲击，使得戏曲的发展受到了阻碍。面对这样不利的局面，戏剧创作者要不忘初心，牢记艺术来源于生活又高于生活的原则，同时，还要学会从我国悠久的历史文化入手，从根源上掌握戏剧表演的根源内容，抓好程式化的练习和表演技巧的提升，为塑造的角色情感表达提供最有利的的外部条件。

3. 表演程式可以成功地呈现完美的表演效果

表演程式不仅仅可以使得表演达到预期的效果，还能在一定的主观控制下达到超水平的效果，总的来说表演程式是一个演出能否成功的决定性因素。在表演中，对表演程式的动作表情的内在表达含义的深入剖析是表演程式应用的基础。演员只有对自己的表演程式足够了解，才能具备应用自如使用表演程式的能力。在戏剧表演中，生旦净丑末的妆容妆扮、气质架势、武打动作、表情语言等都有不同的表演程式与之对应。因此，对表演程式的深入探究和理解是对角色进行精准塑造一个前提条件。在这个过程中，需要表演者根据角色需求对表演程式进行有效组合，并抓住要点进行演绎，完成角色的呈现。

4. 人物塑造是戏剧表演程式的评判仪

表演程式决定了人物塑造的情况，反过来人物塑造对表演程式也有有评判作用的。演员可以通过人物塑造的结果反过来评价表演程式的合理性和到位性，甚至可以通过观众的反馈信息对表演程式进行不断地优化调整。表演程式就像是数学中的一道公式，我们可以根据需求和条件对其进行运算得出结果，反过来我们可以根据结果的对错与否检验公式的合理性。表演程式不是一层不变的，就像数学公式一样，也会有可能在某个时期得到新的

验证结果。因此，表演程式自身的更新和调整是十分重要的，如果不能做到这一点，那么所塑造的角色就会失去时代的意义，成为了教条式、文本化的形象，无法做到与观众的共鸣，从而失去了存在的意义和市场，最终会导致戏剧表演的淘汰。

四、结语

戏剧文化是我国的一笔宝贵文化财富，是我国艺术文化中一颗瑰丽的明珠。在时代不断发展的今天，越来越多的人对这种传统文化不够关注，使得文化的传承受到了影响。宝贵的财富需要在传承方式上进行一定的革新，才能发挥它的力量。好的文化在经过创新之后可以展现千年风韵犹存的姿态。在西间距表演中，表演程式是最主要的决定性因素，它对人物的塑造有着重要的影响。作为创作者来说，人物的塑造是他的心血，那么这种心血就需要好的方式把他展现在公众眼前，对于表演者来说，人物塑造的精准、成功程度将会是自己表演能力的一个写照。因此，明晰表演程式和任务塑造的关系能推动表演程式更好的创新，人物塑造更生动地呈现。

参考文献：

- [1]徐小雁.戏剧表演程式与人物塑造的关系[J].兰州教育学院学报, 2012(11)
- [2]李剑飞.运用表演程式塑造戏剧舞台的人物形象[J].艺海, 2010(03)
- [3]孙永安.论戏剧表演和人物塑造的关系[J].艺术百家, 2012(11)
- [4]苏同梅.戏剧表演中表演程式与舞台人物形象塑造的关系[J].艺苑百家, 2014(21)

作者简介：

杜春国，硕士，广东海洋大学中歌艺术学院讲师，研究方向：戏剧表演。

“行当”，是中国戏曲对剧中人物的角色进行分类的一种说法，而对于中国戏曲从古到今的传统习惯来说，分为“生、旦、净、末、丑”和“生、旦、净、丑”这两种分法，但是经过逐渐的发展，在近代，由于“末”行已渐渐的并入“生”行中，所以，人们逐渐将“行当”的基本类型分为“生、旦、净、丑”。在每个行当里又分为了若干个分支，他们各自有基本固定的人物角色扮演的具有特色的表演形式。人物角色在面部的化妆手法都差不多，从远处看就感觉像是同一个人，所以，“生”“旦”两行所要表现的人物个性就只能从表演及服装等方面来展现。

由于“生”“旦”两行的脸谱，在化妆的时候所采用的手法相同，所以，在这里所说的化妆主要表达的是“净”“丑”这两个行当的人物。这两个行当都是将演员的本来面目用绚丽的颜色、千变万化的线条来改变，与“生”“旦”“俊扮”所表现出来的效果完全不相同，“净”“丑”角色脸谱的谱式是逐个参考性格特点而设计的，一个人一种谱式，在各种程式化的谱式基础上，组成各种新生的谱式，在绘画的过程中渐渐变成了一种根据人物性格而改变的性格妆，它直观的表现了人物的性格特点，所以，京剧“净”“丑”两行当的人物角色各有各的谱式，绝不雷同。因此，“变化多端”就成了脸谱化妆艺术特征最为之贴切的形容词。

3. 京剧脸谱象征性的表现手法

中国戏曲脸谱为了能够直观的展现戏曲人物的个性，掩盖人物的真实面目，在勾画的时候，以美观为基础，在脸谱中将人物的特征组合在一起，进行细致的刻画和夸张的表现，并将次要部分淡化；使人远远地就能看见色彩的主次，所要表现的人物性格一目了然；离近了就能够看到图案的精致细腻，将“远看颜色近看花”这句话内在的意义表现得淋漓尽致，这是一种大胆却细腻的表现手法。他不但要把人物的姿态表现出来，同时还要把社会属性，惯用的武器概括的反映在脸谱之上。

中国古代神话中的后羿，曾用箭射下九个太阳，就在他的脸谱上勾了九个太阳的形象；北斗脸上勾出北斗星的图形；火判脸上画出火焰图案；赵匡胤眉间的“草龙”、呼延赞脑门上的“王”字，都说明了他们的身份；钟离春、陈金定脸上的荷花、牡丹，表明他们是女将；司马师左眼的肉瘤，夏侯惇左眼上的箭伤；还有项羽左眼的“寿”字眉，张飞的“蝠”形眉，孟良的“串葫芦眉”，焦赞的“兰叶眉”，关羽的“卧蚕眉”，鲁智深的“孔雀眉”，姚刚的“螳螂眉”；张飞的“笑眼鼻窝”，项羽的“悲眼鼻窝”，曹操的“疑目”牛皋的“花猫笑眼窝”等等，都不同程度地表现出每个人物的性格特色和形貌特征。

4. 京剧脸谱的描着方式

“揉、勾、抹、破”，这四种是描绘脸谱的基本类型。想要表现不同的脸谱效果，则需要使用不同的描着方式来进行描着，而对戏曲人物性格的塑造想要达到最佳效果，那么就需要选择合适的描着方式。

揉脸所用的颜色整体以单色为主，在使用揉脸时，通常用手指将选用的颜色揉满面部，然后概括的画出五官等这些部位的轮廓，最后加重眼目口鼻等纹理的表现。这种描染手段十分的古老，它通常被人们用来表现威武大气的感觉。而它所表现出来的人物大多数是根据小说、评书所描述的样子进行展现的，它展现出来的基本上都是人物原本的样子，如《三国演义》中，关羽这个角色所呈现的红脸。

勾脸，是先用毛笔勾勒出所要表现的人物的五官，然后在此基础上描绘出人物的图案，最后将色彩填充进去，运用这种方式表现的人物的变化性较大，这种表现手法让脸谱直观的表现出斑斓的色彩、丰富的内容，如《西游记 金钱豹》中的金钱豹这一人物角色所运用的表现手法。

抹脸，是将整张脸或者局部部位用白粉或者着浅色颜料将其涂抹成白色的表现手法，这是为了表示不以真面目示人，所以涂粉在面部，是一种伪装性的脸谱，主要是用以突出表现奸诈狡猾的个性，另外，人们也将其称为粉脸，如《三国演义》中奸雄曹操所运用的表现手法。

破脸，主要运用揉、勾、抹等三种描着方式，破脸就是在运用这三种方式在面部描绘出杂乱而不对称图形的脸谱，这种方式就是为了表现样子难看、性格扭曲的人物，是一种表现贬意的脸谱。

二、京剧脸谱的艺术价值

1. 京剧脸谱的艺术价值

在世界上，除了中国的戏曲具有这种高明的艺术技巧将绘画与戏曲舞蹈结合起来表现其艺术效果，任何其他门类的艺术都不具备这种技巧，这是中国戏曲所具有的独特的表演艺术形式。

京剧艺术表演中不仅包括了舞台身段及服装之外，还包括了京剧脸谱这一部分，京剧中的“净”行一般表演的都是男性人物，而它所表现的人物通常具有鲁莽、刚强、爽快的性格特征，而在品质和相貌这些方面表现出突出特点的男性。不同的颜色代表不同的人物性格，如蓝色表现性格直爽，狂傲不羁；黑色表现性格严厉，不善言语等。每个人由于面部器官大小形状和轮廓不尽相同，也具有一定的规律性生理布局，而人物的年龄、心理、所经历的事情、生活的自然条件这些都多多少少的影响着人物的面部肌肉纹理，所以京剧脸谱以生活为依据，对生活的概括。生活中常说人的脸色会被太阳晒得乌黑、被别的东西吓得发白、被病魔折磨的发黄没有血色等，这些既是表现了剧中人物各方面的状态，又表现了人物的特征，这些是确定脸谱基础色彩、线条、纹样与图案的依据。京剧脸谱源于实际生活，却有高于实际生活，这些是现实生活的放大和夸张的表现。

京剧脸谱是一种中国独有的化妆手法，它的化妆手法处处显示着民族的特色。像演唱、演奏等都需要按照谱子进行表演一样，脸谱同样也具有它自己的谱式，每一个京剧人物，每一种类型的人物都有一种特定的绘画谱式。京剧脸谱这门直观的艺术形式已经渐渐的成为广大戏曲爱好者同样也喜欢的一个艺术表演形式，这在世界各地都已经十分的流行了，它已经成为中国传统文化的直观具体体现，并被所有人认为是中华民族传统文化的标志。

2. 京剧脸谱的艺术表现

现今的京剧脸谱经历了由简单到复杂、不断提升、改变、发展，并逐渐成长至今，这一切历程都是在吸收其他剧种脸谱的长处特点上加以改进所改变的，从而逐渐成长为京剧舞台上比较系统、规范的面部化妆艺术。在中华民族传统戏曲脸谱中，其中最为全面的一个分支就是京剧脸谱，它是组成传统京剧舞台艺术的不可或缺的组成部分。京剧脸谱所具有的最根本的意义就在于，脸谱所具有的表现性和其本身的独特性，而在脸谱离开了京剧戏曲表演的舞台，离开了他所要展现的具体人物角色后，脸谱就会失去了它存在的价值和具有的意义。

三、脸谱艺术现代化的运用对平面设计的意义

视觉传达艺术中主要表现的是有关现代平面设计艺术的部分，平面设计能够以一目了然的视觉感受传达出其所要表现的宗旨。京剧脸谱是将各种颜色、各种花纹和图案结合在一起，来表达出各种不一样的心里反应，哭、笑、喜、悲、忠奸、善、恶。而京剧脸谱的装饰性在现代社会更非常明显和突出，它的欣赏价值和审美价值都具有相对的独立性，并且在现代平面设计上已有了广泛的运用。在实际的设计里面，设计者可以将脸谱中所特有的特征提炼出来，并将其有意义的元素结合到现代平面设计中，经过再加工，例如，将脸谱中的色彩搭配进行加工；将具有脸谱概念的图案色块运用到物品装饰或着服装的图案上，能够表达出传统和现代艺术精髓相互结合、相互借鉴的设计效果。不过就当前社会来讲，一部分的设计中所采用到的京剧脸谱都是照猫画虎的，并没有把这些脸谱元素加以概括，这样就会使京剧脸谱的时代个性和应用途径在平面设计中缺少了自然化。因此，我觉得要将京剧脸谱艺术融入到现代平面设计中，脸谱的色彩和图案的运用将是重中之重，在这个基础上进行的创新，就是将传统的脸谱文化与现代设计相结合，使得传统的京剧脸谱艺术成果能够在当今社会时代中“活过来”，同时能够将中国传统的戏曲文化通过平面设计这个现代广泛运用的媒介得到继承弘扬和发展。