

点、线、面设计元素在京剧脸谱化妆中的运用

■ 杜菁菁

【摘要】点、线、面是平面空间的基本元素，也是平面设计中构成视觉形象的主要造型元素。京剧脸谱，是一种以演员面部为载体，以色彩表现为基调，结合点、线、面造型元素表现京剧角色人物的身份、情绪状态、性格、命运等特征的化妆形式。京剧中，通过脸谱化妆可将演员自身的面部审美特征弱化，而强化角色自身所代表的审美特征的展示与观众审美心理需求的满足。本文旨在通过研究点、线、面在京剧脸谱化妆艺术中的运用，为化妆师们的化妆设计实践工作提供有效的启发和借鉴。特别是在影视化妆造型过程中，如何将化妆设计与表演心理、观众审美心理相融合，把握并突出角色的表演特征、审美特征等方面具有重要的理论参考价值。

【关键词】点；线；面；京剧脸谱；化妆

一、京剧脸谱概述

（一）京剧脸谱的渊源

脸谱是演员化妆的一种特殊形式，据专家考证，脸谱起源于远古时代先人祭祀等活动时所佩戴的面具。距今4000多年历史的四川成都古文化遗址“三星堆”中即出土过此类青铜面具。据《旧唐书》记载，大约在南北朝时期，就有出现“假面歌舞”的表演，假面歌舞又称“代面”，可算做脸谱艺术的鼻祖。又据《资治通鉴》载：“齐兰陵武王长恭，貌美而勇，以邙山之捷，威名大盛，武士歌之，为《兰陵王入阵曲》，齐主忌之^[1]。”唐时《兰陵王入阵曲》已演变成以假面舞蹈为表演形式的著名教坊曲之一。另唐代还有“涂面”的相关记载，如孟郊的《弦歌行》中有“驱帷击鼓吹长笛，瘦鬼染面惟齿白^[2]”一句，描写的就是通过颜料染涂脸面来表现鬼的形象。后来，与涂面相似的各种直接用颜料勾画在面部的化妆艺术表现方式，逐渐就形成了今天的脸谱艺术。

京剧，又称京戏、平剧，是我国影响力最大的戏曲剧种，被誉为我国的“国剧”。乾隆五十五年（公元1755年）三庆、四喜、和春、春台四大徽班陆续进京，他们吸取融合了众多地方戏曲的剧目、曲调、表演技巧和方法，取优废劣，形成京剧，发展至今年已有两百多年历史。京剧脸谱与京剧艺术一样，它吸收了众多剧种的谱式，并经过不同流派戏曲艺术家的不断努力实践、探索和创新，逐步发展完善。现今的京剧脸谱已发展为“当今戏曲舞台上谱式最多、最完整的脸谱体系。”^[3]

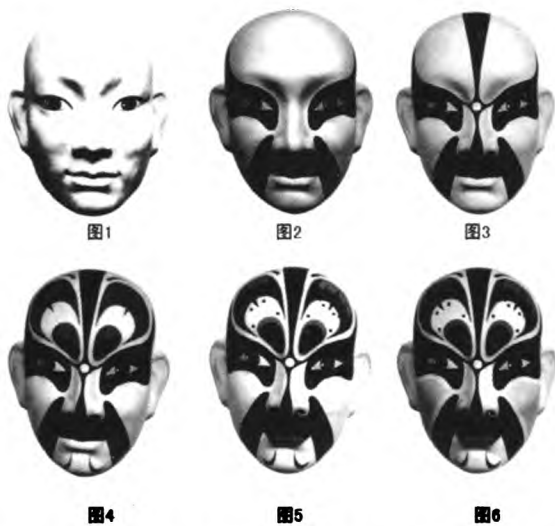
（二）京剧脸谱化妆的主要步骤

京剧脸谱的化妆步骤可概括为由面到线再到点的过程，化妆效果要求造型规整、比例协调、勾画严谨、线条优美、色彩明丽，善于刻画出性格鲜明且内涵丰富的形象特征。具体以《三国演义》故事中张飞的通用脸谱为例。张飞的谱式即是由白色整脸的大面妆底到黑色的眼窝、臂窝、印堂至上额中部的局部块面，然后以灰色勾出眉毛纹和眉间纹，在灰色的底色面上再用线以黑色描绘出蝙蝠形象的轮廓和环形眉间纹和下巴纹，接着用红色勾绘出嘴唇，用粉色揉出两面颊，最后点出眉间的红痣（图1）。这样经化妆完成的脸谱层次达到了化妆块面层次丰富、色彩对比协调、图案纹饰与形象鲜明，生动地彰显出张飞这一人们熟悉的角色性格特征。

二、点、线、面在京剧脸谱化妆方法中的运用体现

（一）京剧脸谱的化妆方法与形式

京剧脸谱的化妆以净、丑两个行当及特殊人物如神仙、妖魔、鬼、怪等角色最为丰富多样。脸谱化妆，是一种以人的面部为平面载体，综合运用点、线、面、色彩等设计元素，以丰富的想象力和

夸张、概括等手法，塑造出角色特征的造型艺术，是一种具有鲜明的民族特色的舞台化妆艺术。化妆造型方面，主要包括额部、眉弓、眼窝、鼻窝、嘴角、面颊、脑门等几个部分的处理。化妆方法有揉脸、勾脸、抹脸、破脸、贴金敷银、勾绘等形式。

（二）点、线、面在京剧脸谱化妆方法中的体现

揉脸，十分古老的化妆方法，具体操作为用手将颜色在脸部揉满，以单色调的面为表现基础，再以点或线加绘眉目及其他纹理。如：三国故事里的关羽脸谱（图2），按照传说中关羽“面如重枣，卧蚕眉，丹凤眼”的面貌设计，就是用手将红色油彩均匀地揉满全脸，然后再用中国画传统的线描式手法加重五官外轮廓，以达到凝重威武等审美效果。

勾脸，用毛笔在演员脸上的各个部位以点、线的形式，勾绘出富有象征意义的各种图案或纹样，然后再空白处填充色彩，进行视觉表现的化妆形式。勾脸中的图案一般色彩丰富，图案绚丽，具有很强的艺术感染力，表现效果突出。另外，勾脸也是对用笔在面部勾画脸谱这一手法的通称。如：京剧流派侯喜瑞风格的西游记故

事《闹天宫》中的孙悟空脸谱(图3),演员面部的猴脸形象与其前额部的蟠桃形象均为勾绘涂染出来的效果;与西游记相关的《金钱豹》故事中付德威流派的妖魔金钱豹脸谱(图4),演员以贴金为基色,脑门上以点、线勾出豹子的眼睛、鼻头、獠牙、豹纹斑等图案花纹,两侧面颊上以线勾描出方孔金钱的图案,鼻根上以线勾描火焰纹,以具体的图像象征凶猛妖花的金钱豹形象。

图3 孙悟空(侯喜瑞谱式)

图4 金钱豹(付德威谱式)

抹脸,又称粉脸。是先用白粉将脸部涂抹一层白色,再用毛笔蘸颜料勾描出五官轮廓和面部肌肉纹理的化妆方法。白粉为底色,涵义为此类人物奸诈虚伪,不以真面目示人。多用于奸恶的角色形象,是一种饰伪性脸谱。如:三国故事《击鼓骂曹》中韩金福流派的曹操脸谱(图5),在近乎整脸的白粉底层上,寥寥几笔勾描曲线,将曹操阴险毒辣的性格一面以形象的概括;《空城计》中侯喜瑞流派的司马懿脸谱(图6),很好体现出其诡计多端、阴险疑诈的性格特征。

图5 曹操(韩金福谱式)

图6 司马懿(侯喜瑞谱式)

破脸,又称歪脸。京剧脸谱一般眉、目、面纹左右对称,破脸主要指面部左右两边图形明显不对称的脸谱。通常含有贬义的指向,表示角色及其丑陋或品质恶劣、性情凶残,是对人物形象或性格有意地夸张凸显。如:关于宋王赵匡胤故事《斩黄袍》中的郑子明,以破脸的形式表现他传说中相貌丑陋,性情凶猛的特征(图7);施公案故事《恶虎村》中的楞儿脸谱(图8),红白两个块面将面部斜向划分,传达出人物的险恶无赖等形象特征。

图7 郑子明(裴桂仙谱式)

图8 楞儿

(三) 点、线、面在京剧脸谱化妆构图中的表现形式

京剧脸谱按照面妆上的构图特征,即主色调所占比例和图案分布等特征,主要可分为整脸、三块瓦脸、十字门脸、六分脸、元宝脸、象形脸、碎花脸、歪脸等类型;按照角色人物的身份特征,有可分为太监脸、僧道脸、神仙脸、丑角脸、小妖脸、英雄脸等类型。丰富多样的脸谱类型中蕴含了丰富多彩的点、线、面的装饰效果与表现形式。

“点本质上是最简洁的形”^[4]。京剧脸谱的化妆艺术中综合运用了点的大小、形状、色彩、肌理等造型元素。点的表现形式上,有规则的点和不规则的点,有明亮的暖色点,也有深暗的冷色点,这种视觉特征的表现达到了很好点睛艺术效果。例如点具有很强的向心性,能形成视觉的焦点和画面的中心,如高庆奎谱式的包拯面妆中(图9),眉根部两个对称的点有效地使整个面部的视觉焦点集中于此。

线是造型艺术中最基本的语言,具有很强的概括性和表现形式。京剧脸谱的化妆艺术中不仅运用了平行线、垂直线、斜线、虚线、折线、锯齿线等直线形式,更多地运用了弧线、抛物线、双曲线、波纹线、蛇形线及圆形等曲线形式。直线与曲线相结合,再加上线条自身长、短、浓、淡、粗、细等的变化,组成丰富多彩的纹饰与图案,便达到了变幻无穷的装饰效果。但京剧脸谱中的线以相对规整的几何线为主要表现形式,直线体现了内在的张力美,曲线集中体现的是优美流畅、灵动多变的神韵美。

面的表现形态是多样的,京剧脸谱化妆中的面又是与色彩紧密结合的。面妆中不同部位块面的色彩、形状、大小、位置、肌理等的结合运用,使脸谱体现的角色性格特征更丰富饱满,形象区分更加多样层次,更加细腻和趋于完善。如一些净行当的化妆,依据角色需求,将常人线性的眉形夸张为面的形状,再化妆成刁眉、环眉、方眉、蝶翅眉、葫芦眉等等造型。

三、点、线、面与色彩语言在京剧脸谱化妆中的结合表现

(一) 京剧脸谱化妆的造型设计标准

京剧脸谱艺术中素有“三型七彩”的讲究,意即脸谱的整体化妆设计过程中,必须把握造型与色彩表现的比重,通常以三分造型,七分色彩为标准。其中,“七分色彩”指脸谱化妆设计中的部分,意即以块面形式的色彩表现为主要形式;“三分造型”,指以点、线勾绘点染的部分,是脸谱化妆设计的辅助形式。京剧脸谱的艺术不仅采用了写实与夸张相结合的表现手法,而且是一种象征性的设计创作,是舞台艺术的重要组成部分。不同的谱式和面部色彩代表了不同的角色特征,其化妆初始的色彩基调在一定程度上决定了人物自身的身份、性格、命运等特征,体现出“寓褒贬、别善恶”的艺术功能。“观众通过色彩和谱式之分就可大致对人物性格和人物关系有所了解,对于烘托、渲染戏曲氛围,间接反映观众观剧心理等方面有巨大作用”^[5]。

(二) 京剧脸谱面妆的主要色调与其象征意义

京剧脸谱中,常见的以大面的色彩形式表现的脸谱种类和象征意义如下:红色的脸谱,一般象征了忠勇、义烈,威武、庄严等内涵,大多用于富有血性的正面人物形象,戏曲角色里如三国故事中的“关羽”、隋唐故事中的“常遇春”;黑色和紫色的脸谱,通常表现公正、耿直、无私、刚烈、勇猛甚至有暴躁、鲁莽等涵义,戏曲角色里如两汉故事中的项羽、三国故事中的张飞、包青天故事中的包拯、水浒故事中的李逵等等人物形象(图9);蓝色或绿色的脸谱,象征了勇猛、粗犷、豪放暴躁类涵义,戏曲角色里如古代绿林故事中的程咬金、马武、窦尔敦等人物形象(图10);黄色的脸谱,大多表现性格猛烈、凶狠残暴等涵义,戏曲角色里如三国故事中的典韦、隋唐故事中的宇文成都等人物形象;白色的脸谱,大多象征阴险、狡诈、心黑、毒辣的涵义,戏曲角色里如秦朝宦官赵高、三国故事中的奸臣曹操等负面人物形象;金色和银色的脸谱,多用于象征不同于凡间的佛、仙人物,以带有神秘色彩的来突出其特殊的身

试论朗读状态

■ 王京

【摘要】：朗读者在朗读过程中，必须获得并保持正确的状态。正确的朗读状态有共性的一面，叫一般状态，也有个性的一面，叫特殊状态。所谓状态，是指朗读者在朗读过程中表现出来的形态，包括在心理状态与生理状态两大方面，不过，心理状态是主导方面。朗读状态不正确，或过分紧张，张口结舌；或过分懈怠，无精打采；或激动万分，千头万绪；或追求技巧，三心二意；或腔调固定，色彩单一，这一切都不可能把自己的全部准备工作付诸实现，朗读者对作品的理解、感受、构思、设计，便会付之东流。因此可以说，朗读状态正确与否，是朗读成败的重要关节，应该引起大家足够的重视。

【关键词】：朗读状态；气息；色彩；松弛

一、信心百倍 积极主动

正确的朗读状态，首先是精神状态正确。为了传达朗读的作品内容，以事省人，以理服人，以情感人，朗读者要由衷地感到作品的深刻、丰富，预见到它对听者具有的多方面教益，和可能从中获得的美感享受。朗读者一定要引发出比较强烈的朗读愿望，要有一种需要立即朗读才好的迫切感：如此优秀的作品，朗读它本身就是一种享受，自己一定要尽力展现作品的面貌和魅力，诉诸有声语言之后，会使听者有更多的收益！这种信心和愿望，不是空洞的、勉强的，它是出于对朗读本身的兴趣、爱好，发之于对朗读作品的理解、感动和欣赏。朗读者之对朗读作品，应该成为一种切实的需要，就像诗人写诗，画家作画，摄影家拍照，书法家挥毫，这种需要是一种动力，心向往之，欲罢不能。这种朗读作品的需要，促使

朗读者沉着、镇静，而又积极、炽烈。在朗读过程中，朗读者处于一种其乐融融的胜任愉快的满足之中。这时朗读者心里会不断地鼓励着自己：我一定要朗读好，我肯定能朗读好，我必定会朗读好。所谓“胸有成竹”，一方面是说，对朗读内容十分熟悉，并且已经化为自己的理解和感受，领略到了“个中滋味”；另一方面是说，对朗读进程能够驾驭，言语中的，声声入耳，一鼓作气，善始善终。但是，朗读时往往会出现缺乏信心、不够主动的状态。究其原因，一是过分紧张：众目睽睽，大庭广众之下，不好意思，不敢放松，好似参加考试，又像被人审查，于是心跳过速，气息不畅，朗读起来，思想出现空白，看字念音，不知道自己在说什么，感情不能调动，声音喑哑苍白，只想快点读完了事。听者反应怎样，听明白了没有，也全然不知。这就是一种缺乏信心，不能自制，失去自如的

份特征。如：神仙故事《蟠桃会》中的水怪脸谱，以整脸横向的，不同粗细的银色与蓝色间隔曲线，来凸显角色来源于的“水”中身份特征（图11）；西游记故事《水帘洞》中的牛魔王形象，面部以金色为基调表明其神怪身份，再以白色块面为辅，用红色喝黑色勾线点缀（图12）；

图9 包拯（高庆奎谱式）

图10 程咬金（袁世海谱式）

图11 水怪

图12 牛魔王（侯喜瑞谱式）

注释：

- [1] [宋]司马光. 沈志华, 张宏儒. 资治通鉴 (10) · 卷一百七十一. 中华书局, 2009:7112.
- [2] 夏于全集注. 唐诗宋词全集 · 第10册. 印刷工业出版社, 1999:274.
- [3] 赵永岐. 中国京剧脸谱. 中国书店, 2012:9.
- [4] [俄]康定斯基. 罗世平译. 点·线·面 抽象艺术的基础. 上海人民美术出版社, 1988:18.
- [5] 吴娴. 影视舞台化妆. 上海人民美术出版社, 2009:76.
- [6] 陈文昂. 舞台化妆技法. 人民美术出版社, 1986:2.

参考文献：

- [1] 陈文昂. 舞台化妆技法[M]. 人民美术出版社, 1986.
- [2] [俄]康定斯基. 罗世平. 点·线·面-抽象艺术的基础. 上海人民美术出版社, 1988.
- [3] 吴娴. 影视舞台化妆[M]. 上海人民美术出版社, 2009.
- [4] 赵永岐. 中国京剧脸谱[M]. 中国书店, 2012.
- [5] 王敏. 我对戏曲化妆与造型设计的理解[J]. 戏曲之家, 2011, 10.
- [6] 刘珊珊. 京剧脸谱元素与平面设计的融合分析[J]. 群文天地, 2011, 2.

作者简介：

杜菁菁，女，出生于1981年10月，汉族，山西太原人，助教。

图片说明：本文中脸谱图片节选自赵永岐编绘《中国京剧脸谱》一书。

（山西传媒学院）