

京剧化妆与表现人物

■ 刘星丽

提起京剧，人们眼前立刻就会浮现出一个个生动的带着妆容的形象，他们带着各自的色彩，栩栩如生地留在了大家的记忆里。这些挥之不去的身影告诉我们：京剧舞台的人物形象，除了要通过戏剧情节、演员表演、音乐伴奏等内容表现之外，还需要通过化妆来进一步呈现。脱离了化妆的京剧，人物形象将黯然失色，京剧艺术的魅力和感染力也会大大减弱。

一、京剧化妆与表现人物

在社会文明的发展史上，人们对真善美的赞美、对假丑恶的批判，一直带有普遍的审美认知。京剧艺术将人们心中的美好愿望，利用色彩、图案的变化，通过化妆的方法表现出来，体现在人物身上，形成了以俊扮和勾脸为主要方式的面部化妆方法。俊扮主要用于生旦行当的化妆，即在脸上施以粉黛胭脂；勾脸主要用于净丑行当的化妆，即为角色勾画脸谱。

传统的俊扮化妆，大都考虑人物的年龄、身份、地位等特点。一般老生、老旦、武生的化妆会淡一点儿；小生、花旦、青衣的化妆会浓一些。这些行当面部化装的总体特点是变化不大，变通性不是很强，舞台上妆容近似的人物随处可见。如《借东风》中的诸葛亮、《赵氏孤儿》中的程婴都是小生脸；《铡美案》中的秦香莲、《同窗记》中的祝英台则是旦角脸。所以在俊扮化妆中，无论是同一行当还是不同行当，人们很难从角色的面部化妆来判定人物性格的特点或道德品质，要分辨好坏美丑还要从演员的其它表演行为里去判断。如今，随着时代的变迁，社会的发展，人们的审美观越来越趋向多样化，京剧俊扮的化妆也越来越注重体现人物性格的丰富、生动与多样化。

勾脸谱就是用油彩在脸上勾画。脸谱化妆运用了写实与象征的艺术手法来表现人物性格和精神面貌。在不同时期、不同流派、不同艺术家的创造中，人们可能对某一人物的认识与理解有所不同，因此寄予脸谱中的情感和态度也各不相同。例如：曹操、项羽、窦尔敦这

些历史人物，可以说京剧舞台上，人们赋予它们的脸谱形象变化各异。其次，京剧艺术中，净丑角色一般都是表现那些性格豪爽、粗狂、狡诈、滑稽等形象比较生动的人物，他们可能外表并不俊美，但性格非常鲜明并且富有变化。京剧化妆中，那些相貌丑陋而心灵美好的形象在脸谱造型中占有相当重要的地位，例如：净行中的廉颇，丑行里的徐九经等，通过这些人物变化夸张的脸谱表现力，体现出的是人物生动的造型美和丰富的内在美。

二、京剧化妆与服务人物

现实生活中，演员都是不同的个体，都带有各自的性格特点，但是，当他们走上舞台成为剧中人物时，就会在人物性格、年龄、行为方式等很多方面存在差异，这时就要通过化妆来进行改变。比如一个二十几岁的男演员，通过化妆可以变成《将相和》中的廉颇老矣；一个五十岁的女演员化妆后也可以变成年轻少女。其次，通过化妆，还可以弥补演员自身的一些不足，使其更加完美，更接近剧中人物。如有的演员可能嘴巴大，可能眼睛小，这时就可以通过化妆进行改变；又比如有的演员可能面部比较丰满，但戏中人物要求的样子可能是清秀可人的模样，没关系，化妆师也会通过化妆进行改变。运用化妆技术，改变演员的本来面目为剧中人物服务，是京剧化妆工作的重要内容。第三，京剧化妆在遵循生活真实的基础上，常常运用夸张的手法，把演员的五官画得清晰醒目，这样表现的目的是为了进一步突出人物的性格，更好地展现人物的精神面貌。如《三国演义》中的关云长、张飞，为塑造关云长正义忠诚的人物形象，在化妆时采用红脸来突出他的性格特征，而张飞的性格直率鲁莽，所以化妆用的大都是黑脸形象。

当舞台上的大幕徐徐拉开，在音乐锣鼓清澈悦耳的伴奏下，这些浓墨重彩的人物带给人的视觉冲击是如此强烈，京剧化妆的艺术魅力常常让人感到回味无穷，浮想连连。

责任编辑 刘 红