

浅谈京剧脸谱的化妆

郭来东

(沈阳京剧院 辽宁 沈阳 110032)

摘要: 脸谱的艺术性很强, 因此京剧勾画脸谱也讲究高超的技巧, 如同书法、绘画等艺术形式一样, 勾脸需要准确有力, 渲染讲求浓淡有致, 勾脸需要惜墨如金, 如此方能画得生动传神, 得到大家的认可与喜爱。本文主要以旦角、丑角的脸谱化妆为例, 对京剧脸谱的化妆进行了浅谈。

关键词: 京剧脸谱; 化妆; 旦角; 丑角

京剧勾画脸谱不可按谱照搬, 而应结合人物的脸型、表演特点、表演剧目灵活勾脸, 如此方能充分体现京剧中人物的性格特点和外貌特征。著名京剧花脸表演艺术家郝寿臣先生素有“活曹操”之美名, 这一方面是因其高超的表演特色, 另一方面由其创造的曹操脸谱也发挥了重要作用。根据解剖学家的相关研究分析, 其勾画的曹操脸谱脑门部位的线条纹理, 恰好与面部神经相应, 所以在表演时能够更好地帮助演员表达剧中人物的感情, 实现脸谱与表演的有机结合。许多经验丰富的艺术家, 都会利用勾脸来弥补脸型的不足, 以改变脸型与面部解剖的关系。脸型窄小, 个子不高, 但可以结合自身条件对脸谱进行加工与再创造, 花脸演员常说的“勾脸能变形”就是这个道理。通常勾画脸谱的程序包括净脸垫底, 定位和揉眼、鼻窝, 勾白粉底, 填膛画黑眼窝、勾黑线, 勾红色通天柱, 脸谱勾成等步骤。下面以旦角、丑角的脸谱化妆为例, 对京剧脸谱的化妆进行了浅谈。

一、旦角的脸谱化妆

旦角的脸谱化妆通常包括正旦、花旦、武旦、老旦、彩旦几种。

1. 正旦 (青衣和闺门旦) 扮演正派的中年或者青年妇女。因人物性格、生活环境不同, 脸谱化妆上也要有所区别。如《铡美案》中的秦香莲、《武家坡》中的王宝钏等, 脸上脂粉不宜过重。描眉可细长一些, 眼圈的黑色较重但不宜太宽, 外眼角略向上挑起。口红颜色应淡些。整个脸谱化妆应注重端庄淑静。

通常官宦家庭妇女, 如《宝莲灯》中的王桂英、《宇宙锋》中的赵艳容、《回荆州》中的孙尚香, 脸上脂粉可略重一些, 眉眼的描画要端庄秀丽。

剧中人遭遇厄难或复仇殉节时, 如《六月雪》法场一场的窦娥, 《一捧雪》刺场一场的雪艳, 眉心应画“晦纹”, 鼻窝抹黑, 脸上应涂油彩。

2. 花旦 (花衫、贴旦、小旦) 的脸谱化妆通常要浓装艳抹, 脸上脂粉搽得较重。因角色不同, 眉眼形态也要略有区别。通常天真活泼的少女, 如《佳期拷红》中的红娘、《春香闹学》中的春香、《拾玉镯》的孙玉姣, 眉眼描画应当俊秀, 口红可涂得重些。为了表现少女的面部化妆特征, 眉心可画一红点。

普通青年妇女, 如《奇双会》中的李桂枝, 眉眼描画可略重些。

轻佻风流的妇人, 如《乌龙院》中的阎婆惜、《翠屏山》中的潘巧云, 眉眼描画要

浓要重, 眼圈宜宽黑, 重涂口红。面部化妆须在艳丽中带有轻佻的神态。

性格泼辣的妇人, 如《打灶分家》中的李三春、《猎虎记》中的顾大嫂, 眉眼宜粗大。面部化妆要带有泼辣的神气。

3. 武旦 (刀马旦) 的脸谱化妆, 大体与花旦化妆相同。如《武松打店》中的孙二娘, 《打瓜园》中陶三春, 《穆柯寨》中的穆桂英, 眉眼要吊得高些, 眉宇间要略带英武气。

4. 老旦主要是年老的妇女, 如《钓金龟》中的康氏, 《太君辞朝》中的余太君, 大都是本色脸, 不敷脂粉。然而青年演员扮演老年妇女, 不化妆看起来很不像, 可在额间、眼角和鼻窝略画一些皱纹。此外, 扮演穷苦的老年妇女, 如《清风亭》中的张氏, 面部化妆与普通老旦不同, 应刻画出老态龙钟, 愁容满面的神态 (脸亡要用黑白笔道画出皱纹)。

5. 彩旦 (大都由丑角扮演) 脸谱化妆分为搽粉与不搽粉。反派人物如《六月雪》中的禁婆子、《牧羊圈》中朱婢娘, 本色脸不搽粉, 在腮边画一颗黑痣, 眉梢眼角要表现出狡诈凶悍。《能仁寺》中的赛西施, 脸上要搽抹白粉, 两颧涂两团红胭脂, 下嘴唇只涂一红点。

滑稽诙谐的妇人, 如《拾玉镯》中的刘媒婆, 脸谱化妆略如花旦, 描弯眉 (根据演员本来眉型描画)。此外, 如《铁弓缘》中的陈母, 通常脸上不化妆, 只略描画眉眼即可。

二、丑角的脸谱化妆

丑角作为京剧中的主要行当, 分为文丑 (小花脸或三花脸) 和武丑 (开口跳)。其中文丑又分为官文丑、方巾丑、茶衣丑、巾子丑和彩旦。相传唐明皇演戏时即应工丑角, 但因皇帝身份特殊, 演戏存在诸多不便之处, 因此特意在其脸上挂一块白玉, 后来丑角脸谱中就留有了白色“豆腐块儿”。戏曲发展史上, 丑角的化妆通常要结合人物身份、年龄、性格特点的差别有所不同, 并逐渐形成了一套完整的、系统的脸谱, 如腰子型粉脸、圆形粉脸、枣核型粉脸、箬型粉脸、元宝型粉脸、丑老脸、丑破脸以及碎脸、揉脸和象形脸等。其中以方巾丑最为典型, 脸部中央用白粉勾画一幅“豆腐块儿”型的白粉脸, 观众只要一见便知扮演的是丑角。下面就以方巾丑“豆腐块儿”的勾脸为例分析一下的具体方法与步骤:

1. 化妆前的准备。要想使勾脸干净、美观, 化妆以前应剃掉全部头发、胡须, 特别鬓角和脑后头发不能留, 否则会导致整个

脸谱污浊。然后洗掉脸上的油垢和汗迹。

2. 打粉底。使用水白粉 (水和甘油调好的面粉) 在脸上涂抹均匀, 再用手把涂抹在脸上的面粉揉开, 做到丝毫不漏, 特别是鼻窝、眼窝、嘴窝均要揉到, 不能留有空白之处。

3. 揉腮红。使用红色胭脂在印堂和左右两腮涂抹出三个圆形的、直径一二寸左右的红晕, 涂抹时从圆心中间向四周揉开, 由中间深向四周逐渐越来越浅, 直到与脸底色自然衔接, 不能有轮廓线。

4. 勾画白粉。勾画“豆腐块儿”时首先画出轮廓线, 然后填勾填满, 根据白粉“豆腐块儿”的要求不同, 画得要有大有小, 但要注意左右两边不可超过眼角, 上面不能超过眉毛, 下面不能超过鼻子, 轮廓要清晰, 两边要对称。

5. 勾画眉眼。眉眼线条要求美观、简练、干净, 对称且富于神韵。先画眼睛, 再画眉毛, 在印堂和眉心的地方要勾画简易的蝙蝠、寿字等装饰性图案。接着画出嘴岔、鼻毛、眼线和“豆腐块儿”的底线以突出“豆腐块儿”的轮廓。丑老脸的眉毛和皱纹线要用白线勾出, 如《群英会》中的蒋干, 《审头刺汤》中的汤勤是两个典型丑角, 蒋干是腰子型粉脸勾尖眼, 汤勤是方型“豆腐块儿”粉脸勾菱形眼, 因为蒋干是不穿官衣的官衣丑, 汤勤是穿着官衣的方巾丑。

6. 画嘴岔。使用红油彩根据嘴唇轮廓画出嘴岔, 再用白色毛笔勾画白色边线, 戴髯口的角色也要画嘴岔, 因为丑角的髯口如吊搭儿。八字、反八字 (二挑)、丑三绺等都要露出嘴来, 很难遮住嘴。

丑角的脸谱化妆, 要注重传神、干净、美观, 最忌讳脏。有人为了突出丑角的花哨和幽默, 以为勾画得越花越好, 如胡乱添画痞子、疮疤等, 其实该种画法结果只能越画越脏, 令人生厌。目前的京剧舞台上, 除了《打渔杀家》中的教师爷因以打架为职业, 是个地痞无赖, 太阳穴可破例画一个膏药外, 其他角色一律不得画膏药和痞子等。在画白粉“豆腐块儿”时, 由于甘油的作用, 画上的白粉又白又亮, 而且不会有裂纹。在勾画眉眼时, 要注意运笔的方向和笔锋, 例如鼻毛要从鼻孔内向外再向上挑出, 才有神气。如眉毛等都要一笔画出, 不能反复描画, 这就要求丑角演员注意学习各种脸谱的画法和勾画的技巧等。

作者简介: 郭来东, (1967.5 -), 女, 辽宁盘锦人, 沈阳京剧院主任舞台技师, 研究方向: 京剧化妆。