

对京剧中脸谱的认识

□王少良

在观赏京剧时,我们会看到一些人物面部涂有各种色彩鲜艳、构图巧妙、十分奇特的形象,就是通常所说的“花脸”。这种独特的化妆艺术即是“脸谱”。

关于脸谱的渊源,可以追溯到北齐兰陵王的“代面”。据《旧唐书·音乐志》记载,北齐世宗高澄之子兰陵王,生得十分俊美,虽勇敢善战而面武威严。为使敌畏惧,每次临阵佩戴假面,果然每战必胜。当时百姓即据此编成舞蹈,名为“兰陵王入阵曲”。这是历史上最早出现的“假面”,后来民间又有“破头”、“踏破娘”等故事,亦用“代面”表演,更直接地表现故事中的人物形象。

随着社会不断发展,我国古老的戏曲不断地从舞蹈、歌唱、说书、杂技等技艺中汲取营养,逐渐形成了歌、舞、吟、做相结合的综合艺术。其所表现的社会生活和各种性格的人物也更为丰富多样了。因此“代面”这种化妆方式已不能适应需要,而出现了画脸的化妆方法。随之,历代演员在实践中又将各种勾画方法和图案加以归纳分类,作为后人袭用的依据,这就是脸谱。虽然有了脸谱的化妆形式,但“代面”这种简单的化妆方法,也一直沿袭到今天。现在神话剧中的魑魅、土地、雷公等角色,仍戴假面。戏曲中运用勾画脸谱的方法表现人物性格,在世界戏剧中可以说是独一无二的。

初期的脸谱,虽然继承了古代艺术的夸张、写意相结合的浪漫主义手法,但还比较粗糙简单。如明代的脸谱只在额头和两颊涂上颜色,再把眉、眼、鼻等部位描画活清就算完成了。清初时的脸谱已有进展,在勾画人物的五官特征上,较之明代更为细致、准确和真实完美了。

清乾隆初期,开创京剧的人们在前辈所创造的基础上,进一步提高谱法,使人物的五官部位和性格特征更为清晰和美化了。随着京剧艺术的飞跃发展和一大批表演艺术家的出现,京剧艺术各个方面都有了新的改革创造,脸谱这一化妆艺术自然也有了重大的改革和提高。人们精心地研究了人的面部骨骼、肌肉纹理等生理特征,又对剧中各种人物的年龄、性格和原有的脸谱进行了分析对比,而采用了更接近于现实主义的手法,改革创造了新的谱法,使脸谱更为完整、优美和典型。而且在谱法上形成了许多流派,即金(金秀山、金少山)、黄(黄雨农)、钱(钱福)、郝(郝田)、侯(侯春瑞)、袁(袁桂仙、袁枚)、刘(刘奎官)等不同流派。他们勾画的脸谱,形象逼真、性格鲜明、构图优美、绚丽多彩,受人喜爱。

勾画脸谱除要求色彩鲜明之外,更要运用不同颜色和纹理构图来表现人物的性格特征。着色的含义又多是古代以颜色、小说和民间传说,寓褒贬、别善恶。如“白脸奸、红脸忠”、“铁面刚直、绿脸凶残”等等,构成各种人物的脸谱主色。即便有的脸谱用两种以上的颜色,而其中必有以某一种为主的色彩。

京剧脸谱中常用的颜色有红、粉、紫、赭、黑、灰、蓝、黄、绿、白等。一般说红色表示忠勇、正义,黑色表示刚毅、耿直,白色表示多谋、狡诈,紫色表示持重、稳练,黄色表示干燥、凶暴,蓝色表示勇猛、刚强,绿色表示倔强、残暴,粉色表示柔正年近等等。神仙鬼怪一类形象,勾画全脸等色。勾画时用水调和油调两种方法。

利用脸谱勾画人物外貌和性格特征,除去着色讲究之外,更重要的是构图和轮廓的描画。演员通过对现实生活中各种人物的观察体验,并在继承传统画法的基础上紧紧抓住人物的眉、眼、鼻、口等表现感情的部位,运用揉、抹、勾三种手法,层层施墨,巧妙运笔,深淡有序地勾勒各种形象。

脸谱中对五官部位分别称作眉窝、眼窝、鼻窝、嘴窝等。眉窝类有:本眉、柳叶眉、直眉、圆立眉、锯齿眉、狼牙眉、棒槌眉、蝴蝶眉、刀螂眉、葫芦眉、环眉等等。眼窝类有:直眼窝、老眼窝、喜鹊眼窝、环眼窝、丹凤眼窝、奸眼窝、腰子眼窝等等。鼻窝类有:圆鼻窝、立鼻窝、花鼻窝、笑鼻窝、窄鼻窝等等。嘴窝中也有:火盆嘴、元宝嘴、菱角嘴、雷公嘴、虎嘴等等。关于人物上额部位(即脑门)的画法,一种是表现性格的主色,另一种是画说明性的图案。

京剧脸谱的种类很多,现只择其主要的介绍几类。

水白脸:是表现善弄权术或奸诈阴谋一类人物的脸谱。如秦代的赵高,三国的董卓、曹操、孙权,宋代的秦桧,明代的严嵩等等。谱法是:自上额起整个面部抹白,表现其赤舌;用黑或棕色描眉,勾细三角形奸眼窝,外眼角画细鱼尾纹,使其外露笑貌内藏心计;鼻颊间勾画下垂鼻窝,印堂画斜线纹,表现人物具有文墨之才。

郝老讲究含蓄内在,侯老则要求鲜明外露,人物风采各异。郝老还根据曹操壮年、中年、老年采用不同勾法。壮年时脸上纹理少而清晰,眼窝略大,突出人物血气方刚的年龄感。中年时,脸上纹理略增多而淡,表现其体态丰腴的外貌和胸怀大略的气质。老年时则纹理增多,色调略暗,表现曹操老态龙钟而处事炼达的神态。

还有一类用油白勾画的油白脸,如《艳阳楼》的高登。谱法是:油白勾至前头顶,画油黑刀螂眉、直眼窝、窄鼻窝。表现人物清面煞气的特征和凝练、阴险的性格。

三块瓦脸:因上额、两颊主色呈三块瓦形而得名,一因眉窝、眼窝、鼻窝而称三块窝。这种脸谱,突出了人物的眉、眼、鼻、口部位,看去如板起成孔的严肃神态,象《鱼藏剑》中的专诸,用水紫色画三块瓦脸,黑色眉窝、眼窝、鼻窝,印堂勾黄色匕首形,表现其性格忠勇、刚强。《失街亭》的马谡则勾油白三块瓦,

黑色直眉窝、直眼窝、鼻窝;脑门上勾红色三尖印堂纹,表现他一副严肃傲慢的神态和刚愎自用的性格。

花三块瓦脸:其谱法比三块瓦脸增添了一些纹理和象征性图案。如《荆轲传》的荆轲,画紫红脸膛和上额,勾黑眉窝、窄眼窝、圆鼻窝,印堂画红圆光和黄色通天鼻柱。表现他既文雅又器宇轩昂的神态与敢作敢为的豪爽性格。再如绰号“铁罗汉”的窦尔墩,画水蓝色“蓝靛脸”,勾红色花鼻窝,形如翻鼻孔,黄红色花眉窝,鸟眼窝,胆形红印堂纹,表示他狂似天神、桀傲不群的性格。又因他善使护手双钩兵刃,所以在眉窝上勾出双钩的图案。

老三块瓦脸:是表现老年江湖英雄的一种脸谱。如《四杰村》的鲍鸭安、《背球山》的蔡庆、《十三妹》的邓九公等。谱法是在脸膛主色上勾立眉窝、立鼻窝、垂式老眼窝,即在外眼角处向腮部勾一条下垂粗皱纹,表现老年人的腿皱纹,显得宽眉阔目、凝重稳健。印堂画粉或红色圆光,脸膛画粉或肉色,表示老人鹤发童颜的神采。

六分脸:是表现老年人的一种脸谱。如《白良关》的尉迟恭、《二进宫》的徐延昭、《太平桥》的李克用、《群英会》的黄盖等。人物的主色从脸膛至眉间占十分之六、上额占十分之四而得谱名。谱法是在上额画白色,用黑或棕色勾出通天立柱和脸颊,脸颊与眉间向上画出轮廓度,显出老年额头凸出,鼻骨隆起,两眉勾成斗蛾式圆点眉窝,表示眉眉疏阔而又刚毅的神态。

十字门脸:是从三块瓦脸脱化出来的一种表现老年人的脸谱。因其眼窝与通天鼻柱成为“十”字形而得名。如《将相和》的廉颇、《草桥关》的姚期、《牧虎关》的高旺等。姚期勾垂式窄眼窝,眼窝里侧勾两条白色斗角纹,灰色斗角纹点眉窝,表现老年的苍眉颧眼神态,画立鼻窝接通通天立柱,两颊涂粉红色,表示人物虽暮年,然血气尚在,体魄犹健。

喜鹊眼脸:也是从三块瓦脸脱化出来的表现一些喜剧人物的脸谱。因这类脸谱鼻窝勾白,黑喜鹊眼窝,犹如一只白肚黑翅飞翔的喜鹊而得名。如《穆柯寨》的孟良、焦赞等。焦赞以黑色为主,勾柳叶眉窝、笑鼻窝、黑通天立柱,显得喜眉喜眼。孟良以红色为主,除眼窝同于焦赞外,因传说他会用火葫芦喷火,所以在上额勾出倒垂红葫芦,灰色葫芦蔓花眉窝、红色笑鼻窝,下巴勾黑色小窝纹,显得风趣而忠厚。

蝴蝶脸:也是从三块瓦脸变化而来的表现风趣人物的一种脸谱。名称的说法有二,一说是因眉窝象蝴蝶,一说是整个脸的图案象展翅的蝴蝶。如三国中被称作“福将”的张飞,水浒中饶有风趣的李逵等,都是这种脸谱。李逵以水紫色为主,勾紫色花眉窝、花鼻窝笑鼻窝,黑色花眼窝,一副微笑神态。上额画粉红色圆光印堂,上勾红色胆形眉窝,嘴下括黑下颏纹,使其形象骁勇而强悍,忠厚而天真、粗莽而又机巧。

花碎皱脸:也称碎皱脸,是表现相貌丑陋而又英勇的武将的一种脸谱。如《锁五龙》的单雄信、《草桥关》的马武等。以绿或蓝为主色,表示草莽出身的人物那种暴烈性格。马武是水绿色脑门,红色皱眉窝和鼻窝,花皱眼窝、灰上眼泡、花皱鼻窝,粉红色皱脸膛,黄色圆形眉窝,白色通天立柱加黑线条,好似一条虎眉直上额。传说马武是一员猛将,又有满腹文章,所以他的形象既丑陋又十分可爱。

无双脸:因画法独特而又无与其近似的脸谱,故称无双脸。如《霸王别姬》的项羽、《铡美案》的包拯等即是。内包括执法森严,被人们称为“铁面无私”的包青天,所以为他设计了白色勾形眉,满脸全黑色,表现他刚正不阿、全无私容的神态。他额上的月牙形打弓形说法,一说是他幼时被跛驴蹄踢留下的印迹,一说是他能“日断人间,夜查地獄”。这恐怕是出于人们对包拯的公正神明的想象之谈。

象形脸:是一种以某种飞禽走兽的形象勾画在面上的脸谱。如《闹天宫》的孙悟空勾画“心形”或曰“倒栽桃”的脸谱,尖嘴、翻鼻孔,一副活脱俏皮的猴象。又如《盗仙草》中的鹤、鹿童,则勾画鹤形嘴、梅花脸,求其相似。此外,如二郎神在额上勾画一只“立眼”,名为“慧眼通天”。北斗星额上画北斗七星,煞神额上画出骷髅头形等等。

此外,尚有一些特定人物所画的脸谱,如宦官所画的太监脸,僧人所画的和尚脸,反面人物或受过重伤人物所画的歪脸、元宝脸,以及神仙脸、妖怪脸等等。

丑行又称小花脸,所以这类人物的脸谱只是根据人物的身份性格用水白色在脸上勾画一小部分。如文官书生一类人物勾画“豆腐块脸”,下级武官和江湖侠客勾“枣核形脸”,渔翁店家一类人物勾反、正“元宝脸”,顽皮的儿童勾“桃形脸”等等。以此勾画这类人物的小眉、小眼、机智、灵活、圆滑等等的性格特点来。

一些有成就的京剧演员,在勾画脸谱时都以“死谱活画”为原则,按照自己脸型和人物的性格特征施笔运墨,灵活自然地勾勒形象,使各种人物栩栩如生地再现于舞台,不断地丰富和发展着京剧的化妆艺术,使脸谱成为祖国民族艺术极其宝贵的财富之一。