

国粹丽影

浅谈京剧旦净行当的装扮之美

文、图 / 黄 群

旦角白蛇的装扮

刀马旦穆桂英

花旦金玉奴

王昭君扮相

杨贵妃扮相

京剧是我国主要戏曲剧种之一，清乾隆末年的四大徽班进京后，是在传统地方戏剧的基础上合五方之音为一致，融合汉调、徽调、秦腔及昆曲的部分剧目、曲调和表演方法创造出来的，至今已有近二百年历史。

京剧博引兼用，至今已有三四百个常演曲目，其舞台艺术将化妆、脸谱、锣鼓、唱腔表演等各种美的元素融为一体，表演手段是唱、念、做、打四门功夫。京剧演员都是从很小的时候就开始练功，所以，他们的功夫已经渗透进血液里，一举手、一投足、一个眼神，都透着那么多的内涵。京剧里的行当众多，装扮各不相同，但一般人认为，京剧装扮之美，主要表现在旦行和花脸两种角色身上。

京剧的旦行是扮演各种不同年龄、性格、身份的女性角色。旦行又分为正旦、花旦、刀马旦、武旦、花衫和老旦等专行。

正旦，俗称“青衣”，因所扮演的角色常穿着青色褶子而得名。正旦是旦行里的主要角色，所以，称作正旦。装扮的主要是端庄、正派的青年女性，大多是贤妻良母或者是贞节烈女之类的人物。如《三击掌》中的王宝钏、《二进宫》中的李艳妃及《桑园会》中的罗敷女等。这些角色的表演特点基本上是以唱功为主，念白都是念韵白（湘语），通常不念京白（北方话），行动比较为稳重，动作幅度较小。

花旦，大多扮演人物性格活泼开朗，动作敏捷伶俐的年轻女性，通常身着褂子、裤子、裙子等短衣裳。表演以做功和说京白为主，如《棒打薄情郎》中的金玉奴、《乌龙院》中的阎惜娇等。

刀马旦，主要扮演青壮年女性，其武打不如武旦激烈，不用抛掷踢接等“打出手”的动作，较注重唱、做和舞蹈。代表人物有《穆柯寨》中的穆桂英、《战金山》中的梁红玉等。

武旦，表演上以武打见长，用“打出手”来表现剧中人物的勇武。由于武旦动作激烈，所以，穿着短衣裳比较方便。另外，武旦踩跷是与刀马旦的区别之一。武旦重在武功，不重唱念。如《打焦赞》中的杨排风、《武松打

店》中的孙二娘等。

花衫，是近代京剧演出改革的一种产物。由京剧表演艺术家王瑶卿大师创造。他在继承传统京剧的基础上，

四大名旦，从左至右分别为：程砚秋、尚小云、梅兰芳、荀慧生。

将青衣的沉静端庄、花旦的活泼灵巧、刀马旦的武打功架融为一体，创造出了这种唱、念、做、打并重的旦角行当。京剧四大名旦所编演的新剧目，大都属于花衫范畴，每出戏都力求在唱念做打各方面满足观众的观赏要求。如《霸王别姬》中的虞姬、《汉明妃》中的王昭君、《锁麟囊》中的薛湘灵、《红楼二尤》中的尤三姐等。

老旦，专门扮演老年妇女角色的行当。在扮相、台步等方面都突出老年人的特点，演唱用本嗓。如《杨门女将》中的佘太君，《岳母刺字》中的岳母，《钓金龟》中的康氏等角色。

由于工作关系，我接触过几次京剧演员化妆的过程，其中旦角行当化成的妆被称为“素面”、“洁面”，其特点是略施脂粉而达到美化的效果。

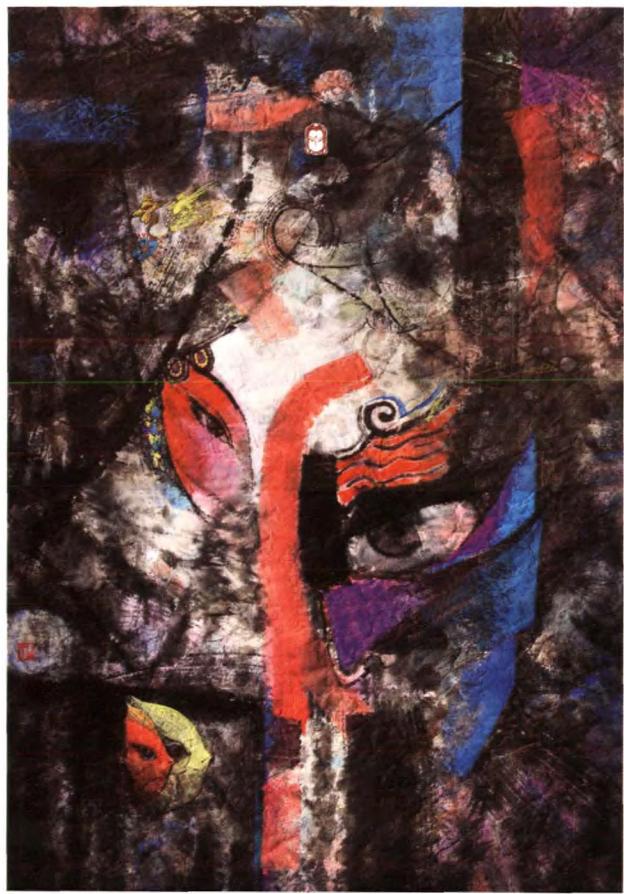
旦角的化妆主要分为以下几步：

首先，要用油彩拍底色和腮红，将脸部的大致底色拍好后，再将额头、鼻梁和下颏拍成嫩肉色，从眉毛上半公分压住眉毛往下至两腮、从中间到两边玫瑰红色逐渐减淡。有经验的化妆师会根据演员的脸型，调整腮红的横竖面积，以达到美化的效果。拍底色时，腮红和肉色的过渡要自然，越均匀越好。拍好底色后，要敷粉定妆，即在拍好的油彩底子上薄薄地敷上一层脂粉，将底色固定住。再用软毛刷轻轻掸去浮粉。具体方法是用大号软毛刷沾胭脂

同光十三绝 本刊资料

同光十三绝
【行路训子】 【一捧雪】 【雁门关】 【探亲家】 【彩楼配】 【群英会】 【群英会】 【桑园会】 【思忠诫】 【战北原】 【玉簪记】 【恶虎村】 【四郎探母】
郝兰田 张胜奎 梅巧玲 刘赶三 馀紫云 程长庚 徐小香 时小福 杨鸣玉 卢胜奎 朱莲芬 谭鑫培 杨月楼
康氏 莫成 蒋太后 乡下妈妈 王宝钏 鲁肃 周瑜 罗敷 闵天亮 诸葛亮 陈妙常 黄天霸 杨延辉

中国画 梨园春梦 作者：黄群

粉从眉毛下面开始往下扫，从颧骨两边往中间扫，与拍腮红的地方基本上相同。使上眼皮和两颊的颜色与底色一样的深浅。

然后是画眼妆，旦角演员在舞台上画的眼妆要比我们生活中画的眼妆夸张得多，要全部画成外眼角上翘的凤眼。而且，其眼圈线画得又黑又宽。画眼圈时还可以用眼线调整眼睛的大小、长圆、高低和两个内眼角之间的距离。演员用眉黑笔沾锅烟描画眉毛，这可以使其有毛茸茸的立体感。眉毛的形状也要根据角色进行适当的调整，比如青衣、花旦用柳叶眉，刀马旦和武旦用剑眉，彩旦要画八字眉。操作时可根据演员脸型和五官的具体情况进行适当的调整。

由于旦角画的是浓妆，颜色的覆盖力强。演员与观众之间存在一定的距离，所以，可以用油彩尽情地往美了描画。有经验的化妆师，可以将坯子不太理想的演员画得美如天仙。比如，嘴唇用大红色油彩勾画时，可以不完全按照唇部原来的轮廓涂色。嘴唇的大小薄厚全在化妆师的控制之中。旦角的化妆，还要与行当相适应，比如：青衣的底色要略浅一些，腮红部位要小一点，眉毛和眼圈的描画不要太重太宽，以显示出青衣角色的端庄之美；刀马旦和武旦的底色要深一些，腮红部位也要大一点，充分表现出人物的健壮和英姿。

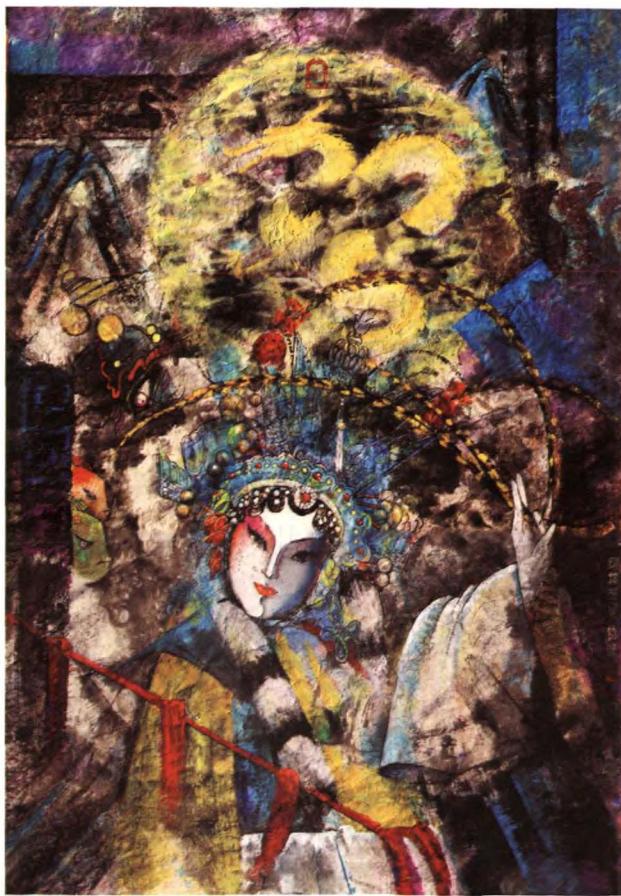
画好脸部后就要开始贴片子，梳大头（梳扎和头饰的装扮）。首先调整好片子和大柳，注意左右对称，再用吊眉带绕头以适度的松紧将其勒好，如果勒得太紧，则演员会感到不适，甚至头晕，太松又吊不起外眼角。

再往下工作的为：带上线帘子，固定好假发壳子，用水纱压住耳廓，带好发网子，并根据角色插泡子，戴耳挖子，插大顶花及其他头饰品。

旦角“素面”的特征其实是“千人一面”，不论有多少人物，面部化妆的差别不是太大，外行人根本就看不出来。旦角人物的装扮只是在头饰、服装和服饰上加以区别，同时靠表演来表现人物的喜怒哀乐。

京剧中的花脸被称为“净行”，通常扮演品质或相貌上有些特异的男性人物，其用脸谱的化妆形式来区分人物性格，具有“寓褒贬、别善恶”的艺术功能。净角又分为大花脸和二花脸。大花脸以唱功为主，如包拯；二花脸以做工为主，如曹操。

据史料记载，脸谱系由唐朝乐舞大面所戴的面具和参军戏中副净的涂面逐渐演变而来。（大面是一种传统的戏曲行当，参军戏是一种戏曲形式而副净即是二花脸，俗称架子花。）中国戏曲理论家翁偶虹曾说过：中国戏曲脸谱，胚胎于上古的图腾，滥觞于春秋的傩祭，孽乳为汉唐的代面，发展为宋元的涂面，形成为明清的脸谱。

中国画 昭君出塞 作者：黄群

京剧脸谱的分类有：整脸、英雄脸、六分脸、歪脸、神仙脸、丑角脸等。京剧脸谱是一种写意和夸张的艺术，常采用蝙蝠、燕翼、蝶翅等图案勾画眉眼面庞，结合夸张的鼻窝、嘴窝来刻画面部的表情。脸谱的勾画也是很有讲究的，如：性格开朗乐观的脸谱总是舒眉展眼，悲伤或暴虐的脸谱多是曲眉合目。以“鱼尾纹”的高低直来反映年龄，用“法令纹”的上下开合来表现气质，用“印堂纹”的不同图案象征人物性格。

脸谱的图案非常丰富，而每一个图案，往往又具有其特定的含义，比如：包拯黑额头上有一个白色的月牙，表示清正廉洁；孟良额头有一个倒置的红葫芦，是他使用的独门暗器火葫芦；杨戬画的三只眼，是来源于古典神话传说；杨七郎额头上有一繁体“虎”字，可彰显其勇猛无敌的虎将性格；赵匡胤的龙眉暗表其真龙天子的身份；姜维额头的阴阳纹，表现其工于心计，足智多谋；窦尔敦眉头上的双钩和典韦脸上画的双戟都是他们善用的兵器等等。其他的如：雷公脸谱中的雷电纹、赵公明脸上的金钱图案等等，都是根据角色的不同，而精心设计的。

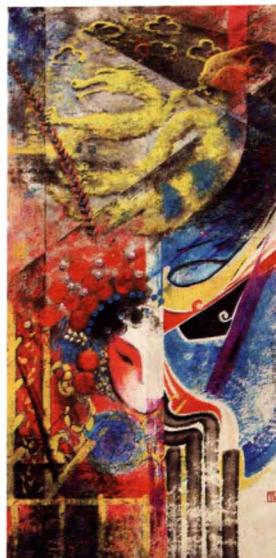
除了用图案之外，脸谱也用不同颜色表示不同的性格和特质：关羽、姜维、常遇春等人的红色脸谱表示角色忠勇；黑色的脸谱既表示正直，如包拯，又表示刚烈、勇猛、鲁莽如：张飞、李逵、项羽、杨七郎等；庞涓、宇文成都、典韦的黄色脸谱表示这些人的彪悍、阴险、凶狠残暴的性格；蓝色或绿色的脸谱则表示绿林好汉和刚强、骁勇，桀骜不驯的

人物，如：窦尔敦、马武、程咬金、公孙胜等；紫色表示老实忠厚，肃穆稳重；粉色表示年迈血衰；金色脸谱多用于神仙、圣人等，它是来源于庙里神像的金颜色；曹操、严嵩、赵高、秦桧、司马懿等人画的白色的脸谱通常用来表现人物阴险狡诈的反面形象。

设计脸谱时，大师们还要根据角色的性格特点和人生经历等元素，根据脸谱设计的基本规律加以提炼、变形、夸张。总之，脸谱的迥异就是要画出符合人物性格和基本神气的脸谱，而这都是脸谱的色彩和图案综合的效果。

与中国绘画艺术一样，京剧的表演采用了虚实结合的表现手法，最大限度地超脱了舞台空间和时间的限制，达到了“以形传神，形神兼备”的艺术境界。而京剧的装扮之美，又强有力地提升了京剧艺术的观赏力和影响力。使京剧既唱红了京城，也红遍了全国。如今京剧“国粹”已经享誉世界。2010年11月16日，京剧被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”，成为人类戏剧艺术百花园中的一朵奇葩。◎

(责编 / 陈霄鹤)

中国画 国粹丽影 作者：黄群

姜维 脑门上的阴阳图表示工于心计

赵匡胤 龙目表示帝王之相

关羽 红脸 表示忠勇

典韦 黄脸 表示阴险、凶狠残暴。眉头上的双戟是其善用的兵器

曹操 白脸 表示阴险、狡诈

杨七郎 黑脸 表示刚烈、勇猛。鲁莽，印堂上的虎字表示勇猛如虎

孟良 头顶上的葫芦图案表示其使用的暗器，另外也表示其嗜酒