

京剧与歌舞伎脸谱文化中的道德及审美差异对比分析

崔娜

(河南大学 外语学院 日语系,河南 开封 475001)

摘要:京剧和歌舞伎分别是中国和日本的国剧。它们都有各自的脸谱,却又不尽相同。本文通过对京剧和歌舞伎脸谱的比较,发现京剧和歌舞伎关于“忠”的认识和对于“美”的认识都存在着差异,这正是中日文化差异的一个具体体现。

关键词:京剧 歌舞伎 脸谱 伦理道德 审美

一、京剧脸谱

(一)京剧概况

京剧(又称皮黄戏)是中国戏剧中最具代表性的传统戏剧,在中国戏曲界有着不可动摇的地位,是中国的“国剧”。

京剧按其行当可分为生、旦、净、丑四大类。生是指除扮演净、丑以外的所有男性人物,包括老生、小生、武生和娃娃生;旦是指扮演所有的女性角色,包括正旦(又称青衣)、花旦、武旦和老旦;净则指扮演性格豪迈的老、中、青男性人物,包括正净、副净和武净;丑指扮演各种年龄的喜剧人物,包括文丑和武丑。

(二)京剧脸谱

脸谱有自己相对应的固定格式和图形,行话叫做“谱式”,也有其相对固定的应用范围,即净、丑和少数生、旦行当。脸谱是中国戏曲演员为扮演戏中人物,依据各自相对固定的格式,在脸上勾画出各种色彩的图形。它是一门用于舞台演出时的化妆造型艺术。其主要特点为:美与丑的矛盾统一;与角色性格关系密切;其图案是程式化的。

脸谱有其相对应的固定谱式。角色不同,脸谱也不同,代表的意义也不同。如楚霸王项羽的“无双脸”,奸臣曹操的“水白脸”,等等。那么,其划分标准是什么呢?脸谱谱式的划分应该以形和色为准则。所谓形,是指脸谱的图形,如“三块瓦”、“十字门”等;所谓色,则指脸谱的基本色调。在京剧脸谱中,一种颜色对应一种意义。如下表:

表1 不同色彩反映不同的内容

色彩	反映内容	人物事例
红色	人物忠烈正义	关羽、黄盖等
粉红色	人物年老体衰	袁绍等
紫色	人物刚毅果断	廉颇等
黄色	人物凶猛残暴	宇文都、典韦等
绿色	人物顽强暴躁	程咬金等
白色	人物阴险狡诈、刚愎自用	曹操、马谡等
黑色	人物铁面无私或粗鲁刚猛	包公、张飞等
蓝色	人物骁勇强悍	窦尔顿等
金色	人物为神	二郎神等

脸谱起源于面具。脸谱是将图形直接画在脸上,而面具则是将图形画在或铸造在别的东西上后再戴在脸上。在中国古代,祭祀活动中有巫舞,舞者常戴面具。相传北齐兰陵王长恭性情勇猛、武功高强,相貌俊美得像个女子,于是他打仗时就戴上面具,以助其威。唐代歌舞《兰陵王入阵曲》里,扮演兰陵王的演员就要戴假面具。这可能就是后来戏曲脸谱的起源。古代的面具上具有简单的“观念符号”和“情绪符号”,用来表达某些观念和情绪。到了戏里,这些符号就直接画在脸上,表达更为复杂丰富的观念和情感。从唐代歌舞的“涂面”,到宋金杂剧的“洁面”、“花面”,再到元代演剧的粉红色“整脸”,再到明代昆剧的净丑专谱,最后到清代各地方戏的繁复多杂的脸谱,中国的戏曲脸谱经历了从无到有、从少到多、从简到繁、从无到有有序的发展与积淀。及至京剧产生时,其在徽剧和汉剧脸谱的基础上,又融合了昆剧、梆子剧等的脸谱,从而形成了京剧脸谱。其加工受到了宫廷演出的规范,因而勾画细腻、构图精巧、色彩绚丽、形式完美,充分体现了传统民间艺术夸张、想象和神似的特点。进入20世纪后,京剧艺术迅猛发展,许多名家注意角色的性格,追求人物的个性区别,并结合自身的表演特长和笔法特色,不断丰富了京剧的脸谱。

二、歌舞伎脸谱

(一)歌舞伎概况

歌舞伎是日本三大传统艺术形式之一,诞生于日本江户时代。从诞生之日起,它就继承了能乐、狂言、人形净琉璃的艺术之长,之后又融入了民谣、曲艺、杂耍的要素,最后形成了一种集歌、舞、剧浑然一体的、声形兼备的综合性舞台艺术。

在歌舞伎中,演员们以优美的舞技和独特的台词演唱史记、传说和日常生活中的故事。但是,与京剧相比,其演员和称谓却大不相同。在歌舞伎中,最重要的角色“女方”是由男演员来扮演的。其中,主演正面角色的男演员被称为“立役”,扮演将军或武士的演员被称为“武将役”,扮演老人的演员被称为“老役”,丑角被称为“道化方”,反面角色被称为“敌役”或“恶形”。

(二)歌舞伎脸谱

对于不了解歌舞伎的人来说,这种艺术实在特别:看不出性别的白脸人浮现在幽暗的背景前,拖着比京剧还长的唱腔,且舞台上似乎还漂浮着浮世绘的落叶。但是在江户时代的人们看来,如果歌舞伎的演员不化妆,他们会感到很惊奇。因为在室内剧场,歌舞伎演员同观众的距离

(2nd ed.) [M]. New York: The Viking Press, 1971.

[2] [美] 珍妮特·沃斯等. 学习的革命 [M]. 上海三联书店, 1998.

[3] 苏霍姆林斯基. 给教师的一百条建议 [M]. 天津人

民出版社, 1981.

[4] 鲁先圣. 信念的力量 [N]. 生活日报, 2001-3-27.

[5] 王京生. “我行, 你也行”——介绍相互作用分析理论心理与健康论文 [J]. 心理与健康, 2002, 12.

非常近,所以演员的相貌很重要,因此化妆很浓。不过这张白脸是极具艺术魅力的。

歌舞伎像京剧一样,也勾画脸谱,称为“隈取”。“隈取”是歌舞伎独特的化妆手法,它脱离了伎乐、舞乐、能乐等使用面具的化妆手法的制约,完成了自身戏剧的革命。“隈取”就是在面部画晕,其手法是以水白粉为底,加红、蓝、褐等进行色彩渲染,或用油性颜料加以渲染。不过其颜色涂得没有京剧那么浓重、复杂,种类也没有京剧那么多。最常见的有以下几种:

1.红色系统:象征英雄人物的勇猛、正义、朝气、热情。

红隈——又称筋隈,初代市川团十郎创,表现角色具有正义、超人的力量。

剥身隈——从内眼角到外眼角涂成红色,表现血气方刚的年轻人或者英俊的武生。

猿隈——中村传九郎创,在额头涂三条红色的横线,在武戏中表现正面人物。

2.蓝色系统:表示恐怖、阴险、邪恶。

蓝隈——在额头和脸部涂上几道蓝色,表现怨魂、反面人物或性格冷酷的人物。

3.不动隈、狮子儿、土蜘蛛——表现神佛、动物一类的隈取。

三、京剧与歌舞伎脸谱的文化差异

(一)脸谱代表的伦理道德的差异

脸谱反映人物性格。演员所扮演的人物是好是坏、是正是邪,都可以通过脸谱来反映。纵观中国京剧脸谱,是善恶有别,忠奸对立。红为正,白为恶。其中,红脸正面人物的代表是关羽。他因重情义而被中国人所喜爱,甚至上升到神的地位,被称为“武圣”。

受中国脸谱的影响,日本歌舞伎脸谱中也有红色。江户歌舞伎的基调就是红色,尤其是市川团十郎的荒事剧脸谱。第一代市川团十郎曾全身涂上红色演出武戏,但真正意义上的红色脸谱是由第二代市川团十郎设计的以红色为脸谱的红隈。他认为红色象征着英雄人物的勇猛、正义、朝气、热情,也可以理解为血的颜色、人的生命力的颜色。同时他相信红色也具有除魔避邪的妖术力量。“歌舞伎十八番”中的名作《劝进帐》中极富正义感的有着“日本武神”之美称的五藏坊弁庆的形象就是以红色脸谱出场的,这具有很强的象征意义。

同样是红色脸谱,同样是忠烈、正义,中日对此的看法却不尽相同。在中国,儒家提倡仁爱忠恕,他们教导人们以仁为本,以德报怨。在这种思想的影响下,公报私仇是为人所不齿的。中国传统意义上的“忠”,是对帝王的忠心。诸葛亮是忠,他为汉室鞠躬尽瘁死而后已;岳飞是忠,他精忠报国却遭恨风波亭;文天祥是忠,他临危受命,宁死不屈;于谦是忠,他为国抗敌,却身死冤狱;袁崇焕是忠,他威震辽东,却惨遭杀害。这些忠臣千百年来一直受到人民的尊敬,他们身上有一种忠君爱国的情操,却从不为个人恩怨逞一时之气。

在日本,由于武家政治的存在,对天皇和对自己主人的忠诚都是忠。日本歌舞伎名作《假名手本忠臣藏》是以忠义为基调的。它讲的是47名武士为主人报仇的故事。世

人对他们替主报仇的行为给予了极大同情。两个多月后,江户幕府迫于压力,判令他们集体剖腹,保全了他们忠义武士的体面。^①可见在古代日本,人们对报仇是持赞赏态度的,他们认为戏中的主人公为报主人之仇的壮举就是一种忠的表现。

(二)脸谱体现的审美差异

如果从审美角度,对比京剧和歌舞伎脸谱的话,二者对美的追求又有所不同。京剧追求对称之美、和谐之美,歌舞伎则追求卑近之美、女形之美。

京剧中的人物化妆一般是对称、平衡的。对称是指左右相同或相等。而平衡却有两个含义:一是左右的对等,二是上下的平衡,避免头重脚轻或歪斜,从而避免让观众产生不稳定的状态或感觉。如女性人物化妆时,除涂脂抹粉外,为了调整脸型,还贴“鬓角”,尽量使脸成瓜子形或鹅蛋形。花脸的脸谱上除底色之外,还有大量的线条和曲线所构成的装饰性图形。这些图形都是对称的、和谐的。中国京剧大师梅兰芳先生曾明确提出:“在舞台上,是处处要照顾到美的条件的。”所以不论是扮相,还是做功,都力求做到最美、最好。他演《贵妃醉酒》,凭借其美丽的扮相和优美的做功,把生活中的醉态美化了。他用自己高超的表演艺术向人们也向美学表明:戏曲表演是可以直接化丑为美的。这种化丑为美不是通过反思或升华,而是通过“形相的直觉”。^②

歌舞伎因其演员与观众距离很近,逐渐形成了涂很厚的“白粉”的艺术表现形式。它的诞生,是日本大众文化兴起的一个标志。它凝结了各种艺能的精华,又具备了特异的样相。而这种特异性就是它不拘泥于舞乐、能乐的贵族之风,是大众文化育成的舞台艺术。因此带有独特的“卑近美”的审美意识。日本歌舞伎中一开始有女扮男的现象,之后又出现男扮女的现象,这在日本文化中被称为“女形”。这种男女颠倒的“反常”先是让大众感觉新奇,后来发展成为歌舞伎独有的美学,成为歌舞伎不可缺少的戏剧成分。自从政府颁布禁止女性上台演出的法律之后,女扮男的现象消失,“女形”成为歌舞伎不可缺少的一个特征,而且以其特殊的魅力吸引着观众。男性扮演女性显得更加漂亮,因为男性在演出的时候,会更加强调女性的特征。

注释:

①张承志,四十七士,搜狐读书,http://lz.book.sohu.com/chapter-11953-111100709.html

②骆正,戏曲心理造就梅兰芳之美,人民网,http://scitech.people.com.cn/CB/25509/47844/47847/3383634.html

参考文献:

- [1]郭沫若,名家品《三国》,中国华侨出版社,2008.
- [2]河竹繁俊著,郭连友等译,日本演剧史概论,文化艺术出版社,2002.
- [3]那郡正胜著,李墨译注,歌舞伎入门,中国戏剧出版社,2004.
- [4]栾冠桦,角色符号,中国戏曲脸谱,三联书店,2005.
- [5]骆正,中国京剧二十讲,广西师范大学出版社,2004.