

浅析日本歌舞伎“隈取”与京剧“脸谱”

李 斐¹ 吕俊梅²

(1.西南科技大学,四川 绵阳 612020,

2.红河学院,云南 红河 661100)

摘要:日本歌舞伎的“隈取”与中国京剧的“脸谱”都是戏剧舞台上具有自己民族特性的戏剧表现艺术,二者既有相似又有不同,比较的意义在于了解对方特点的同时可以更进一步的认清自己。

关键词:歌舞伎;隈取;京剧;脸谱

中图分类号:J821 **文献标识码:**A **文章编号:**1005-5312(2012)20-0033-02

在东方戏剧艺术中,日本的歌舞伎和中国的京剧分别作为最能代表本国民众艺术水准的戏剧,在东方戏剧舞台上散发着各自的魅力,而二者有一相似之处:为了表现出角色的性格特点和道德品质,把角色人物做为载体,通过显而易见的视觉符号向观众传播传统文化的价值观和道德观。这种视觉符号就是歌舞伎的“隈取”与京剧脸谱。下面将从三个方面介绍两者的异同。

一、形成

(一)“隈取”

歌舞伎是日本四大古典艺能之一,四大古典“艺能”就是指“傀儡戏(伎乐)”、“能”、“人形净琉璃”、“歌舞伎”。歌舞伎形成的最晚,所以其包容性也是最强的,吸收了其他三种艺能的优点,从而形成了自己的独特性质。这是歌舞伎具有大众性的缘由,也是最能反映日本民族独特的性质和审美观。

“隈取”是指歌舞伎中用于特殊类型的人物的面部化妆的化妆术语。具体画法很大的一个特点就是渲染:用水白粉底加红、蓝、褐等颜色渲染,或者用油性染料加以渲染。“隈取”很容易让人联想到面具。而且事实上,歌舞伎以前的艺能也都可以称之为面具戏剧,“傀儡戏”、“舞乐”、“能”都使用面具。歌舞伎,其自身革命很重要的一部分就是摆脱了面具的制约。“隈取”基本上都是演员自行勾勒,这就像中国京剧演员自己画脸谱一样。

日本著名戏剧理论家郡司正胜先生,曾经说过日本歌舞伎“隈取”化妆的方法,是从中国戏曲“脸谱”的化妆手法启示而来的,我们姑且不去探讨这种说法的真实性。发明日本“隈取”化装术的人,被认为是创造武戏的第一代市川团十郎(1660-1704年)。他最初“隈取”的画法,是在扮演金太郎时,把整个面部涂成鲜红色,然后再用黑墨描画出两道浓眉。“隈”,指的是阴影部分,“隈取”就是用红、蓝色勾画出膨胀起来的血管和肌肉的阴影部分。发明“隈取”画法的是第一代团十郎之子,第二代市川团十郎。传说他在欣赏牡丹花时,观察到其花瓣的颜色变化从而想到把边缘模糊起来的画法。

(二)脸谱

脸谱泛指戏曲中净角、丑角的面部化妆。以前把这种化装叫做勾脸儿、开脸或打脸。因其颜色及线条表现具有夸张和变形的特点,又称为花脸。生角和旦角则只有很少一部分勾画脸

谱。

脸谱始于古代涂面。涂面最早记载是在唐代,古时驱傩逐疫之舞都戴面具,到了唐代,则有了以“涂面”(即染面)来化装鬼怪形象。到了宋代,则有了更多的关于鬼神舞蹈用面具与涂面的记载。如《硬鬼》、《哑杂剧》中的鬼魂形象,为“面涂青绿,戴面具金睛”,或以“粉涂身,金睛白面,如骷髅状”。在唐宋时代,涂面主要还是用于滑稽表演。后来宋杂剧、金院本中的滑稽角色,就是沿着这种路子来化装的。

戏曲形成后,最早的脸谱见于山西明应王庙的元代杂剧壁画中,后来昆曲和弋阳诸腔中明显区别了正净、副净和丑这三个行当,而且正净中又分化出红面、黑面和白面,可以扮演大量不同品质性情的人物形象。这对脸谱艺术的发展起了很大促进作用。

京剧把脸谱艺术推向了新的高度。乱弹(清代地方戏)之后新兴起的京剧吸收了昆曲和乱弹的传统,博众家之长。把净行重新划分,并且发展出一批勾脸武生戏,而在其发展过程中也为脸谱的多样化和精细化做出了贡献,从而形成了今天的京剧脸谱艺术。

歌舞伎的“隈取”与京剧脸谱一个关键性的区别,那就是京剧脸谱是用色彩在面部上画上各种图案,其色彩浓度是一致的,不同颜色之间的界限非常也分明,就好比是一副面具。与此不同的是,“隈取”的画法则模糊界限,采用渲染的手法。

二、种类

(一)“隈取”

歌舞伎的“隈取”,与中国京剧的脸谱按角色的分类不同,是按人物的性格来划分的。如以红色为主的红隈,主要是表现人物所具有的勇敢、正义、热情的性格;以蓝色为主的蓝隈,主要是表现人物所具有的阴险、奸诈、残暴、凶恶的性格。有一些正面人物则不用“隈取”,仅在面部涂些白粉的叫“素面”,主要是表现人物善良的性格。歌舞伎的“隈取”使人物性格明朗化,具有善恶界限分明的特点。

其中,“筋隈”(以红色画出肌肉的筋肉纹理多用于正面角色)由初代市川团次郎创造、“般若隈”(把眼角与口涂红,表示女鬼)由山中平九郎创造、“猿隈”(以红色在额头画三条红线,用于勇猛的武士或超人的鬼神)由中村传九郎创造出、“公家恶”(以蓝色为主调,表示与武家对立的朝廷中的恶役)由中

高三浦右卫门创作出。另外,还有“一本隈”(用红色从额头两侧到眼角再到脸颊画上一根粗的红线条,用于勇士或鬼神)、“剥身隈”(用红色晕染眼角到眉的部位,多用于血气方刚的年轻人)、“火焰隈”(模仿火焰的筋隈画法)等。其数目可达百余种。

(二)京剧脸谱

脸谱是指中国传统戏剧里男演员面部的化妆。京剧脸谱以象征性和夸张性著称。脸谱根据描绘着色方式,分为揉、勾、抹、破四种基本类型。揉脸:历史比较悠久,一般为整色,庄重威风,加重面部五官的纹理勾画。勾脸:非常的华丽,颜色多彩,图案丰富,非常绚丽,有的还贴金敷银。抹脸:面部涂粉不示人以真面目,突出角色的阴险奸诈,多为浅色。破脸:多用于面貌丑陋或反面角色,其画法脸部不对称,多左右不一。

京剧脸谱图案非常丰富,大体上分为眉型图、额头图、眼眶图、鼻窝图、嘴叉图、嘴下图。每个部位的图案有规律而无定论,变化多端,如:赵公明是财神爷所以面画金钱。赵匡胤为真龙天子所以面上画以龙眉表示。典威、窦尔墩等人的脸谱上有其最擅长的兵器图案。包拯为表示公正清廉,黑色的额头上画一白月牙。夏侯惊画上红点表示眼眶受过箭伤。

三、色彩象征义

色彩象征义是指各种色彩除去其自然色本身具有的意义以外,在人们的日常生活中,经过人文历代的历史传承,留在人们心中的社会民族性的文化涵义。因此具有极强的民族特征。

(一)歌舞伎“隈取”的色彩象征义

“隈取”其夸张性和装饰性的艺术特点,与京剧脸谱是相同的。不同的是京剧勾画脸谱是红、白为主色,一般以红表现善以白表现恶;歌舞伎的面部勾画则以红、黑或蓝为主,以此分辨善恶,其目的是为了增强角色是性格特征和容貌特点。“隈取”的画法也有其独特画法,不是把颜料涂满,而是以晕色的手法和白色底子相互衔接,重视空白。

“隈取”的色彩系统大致可以分为三类,红色系统的“隈取”表示角色具有正义、超人的力量。在涂白的脸上用鲜红的颜色画着红筋的粗线条,象征着有超人的武艺和正义感;蓝色系统表示恐怖、阴险、邪恶。如“女鬼隈”,就是把脸整个涂白,再用蓝色画上几道青筋,描绘出令人生畏的冤魂模样;特殊的“不动隈”(多表示神佛或动物)、“土蜘蛛”(在蓝隈上加上茶色)等表现神佛动物一类的“隈取”。另外还有很特别的表示滑稽的“戏隈”,表示生气的“肝癩隈”。

(二)脸谱的色彩象征义

京剧脸谱的色彩艺术经过历代继承与不断发展完善,已成为京剧艺术的代表视觉特征,广泛吸收继承了民族艺术的宝贵经验,具有用色大胆、注重色彩对比、夸张、灵活等特性,体现着丰富的民族文化内涵。京剧脸谱十分讲究色彩,不同含义的色彩绘制在不同图案轮廓里,人物就被赋予了不同的性格。京剧脸谱的色彩义具有如下特点:

红色脸一般象征正义勇敢、有血性,如关羽、黄盖;另外具有讽刺意义,表示假好人,如叛贼黄巢、宦官刘瑾;也有年轻、红光满面的意思。

黑色脸多是忠耿正直、铁面无私,如包拯;又象征威武有

力、粗鲁莽撞,如李逵、张飞、牛皋;另外表示阴阳中的阴,用于鬼魂;也有阴险奸诈、刚愎自用之意,通常代表和尚、太监,也表示老人年迈。

白脸:油白脸象征凶恶、专横,如高登;水白脸多是阴险奸诈、善用心计,如曹操。

紫色脸一般象征刚毅威武、稳重沉着、有正义感不媚权贵,如常遇春、徐延昭;也有面色不好、丑陋之意。

蓝色脸象征桀骜不驯、粗鲁又有心计,如窦尔墩、夏侯惇。

绿色脸象征侠骨义肠、性格暴躁,如程咬金、青面虎;有时代表绿林好汉。

黄色脸文角色象征有心计,如姬僚;武角色象征勇猛善战,如典韦。

赭色脸象征年纪虽老,但精神还不错,如月下老人。

金色脸一般象征德高望重的神仙,比如说如来佛、二郎神,也有相比较而言低级一些的,如伽蓝;有时也代表猛将。

套金脸,脸部的一部分画上金色,表示其神仙的身份,比如说阎王。

银色脸象征比金色脸低一级的神仙,如木吒。

粉红脸象征年迈气衰、血气不旺,勾这种脸的人基本上是老年人,如黄三太、杨林。

大千世界的各种色彩都有着特殊的含义,人们对色彩赋予了特殊的感情和文化内涵,并使其的运用成为一种主观的符号特征。

日本歌舞伎的“隈取”与中国戏曲的“脸谱”,其化妆手法都是在演员的面部使用不同颜色的底面,作为区分不同戏剧角色的性格特征。只是在具体颜色的使用上有所不同。“隈取”以色彩明亮的红色基调表现正义,以暗色系的蓝色基调表现邪恶,并且作为统一标准固定了下来。而京剧“脸谱”中的色彩所表示的人物性格却并不十分固定,也不像歌舞伎的“隈取”那样有严密的区分正邪之用。

本文对二者进行比较的意义在于,民族性的也是国际性的,了解它方的同时可以更进一步的认清自方。

参考文献:

- [1]河竹登志夫.丛林春译.戏剧舞台上的日本美学观[M].北京:中国戏剧出版社,1999.
- [2]李颖.中国传统文化与日本歌舞伎艺变[J].民族艺术,1996.(4).
- [3]夏日雪.京剧脸谱图案含义[J].新长征,2007.(11).