

京剧脸谱的艺术特征

张纾菡

(中国地质大学(武汉) 湖北 武汉 430000)

【摘要】京剧脸谱是我国独有的特殊化妆方式。目前关于脸谱来源的说法主要认为脸谱来源于假面具，本文就脸谱的来源以及京剧脸谱的艺术特征进行论述，以获取对京剧脸谱更直观地认识。

【关键词】京剧脸谱；起源；艺术特征

中图分类号：J8

文献标志码：A

文章编号：1007-0125(2015)06-0036-01

一、脸谱的起源

关于京剧脸谱的起源，目前国内有三种说法。

(一) 面具学说。面具学说认为，京剧脸谱的形状、颜色都源自我国图腾时期，源于人类对大自然的崇拜，源于驱鬼辟邪的主观愿望。面具学说认为，最初的脸谱来源于对北齐兰陵王面具的效仿。到了汉代，开始出现演员佩戴兽形面具表达自己所扮演的角色的现象。到了元代，由于元曲的兴起，脸谱出现了重视图案而非单纯重视色彩的重大创新。

(二) 涂面学说。涂面学说坚持认为脸谱来源于在演员脸上直接涂抹粉墨，用于区分演员所扮演的人物角色。不过目前涂面学说的渊源说法不一，有人认为源自于古人为避免被认出而采取的文身措施，有人认为源于唐、宋时期，是在涂面化妆的基础上被代代传承的。

(三) 文身学说。著名戏剧史研究专家董每戡先生认为文身源于渔猎时期，渔民与猎户通过在自己身上绘制吓人、凶猛的图案，达到威慑游鱼、猛兽的作用。此后，文身的作用发生了微妙的变化，很多氏族将文身作为区分本氏族与其他氏族的标志，也有女子为了眉毛更为美丽，直接剃去原有的眉毛改为绘制的眉毛。文身说认为，正是因为有了文身的发展，才使得脸谱具备丰富的色彩以及多样的描绘方式。

二、京剧脸谱的艺术特征

(一) 色彩的象征意义。京剧的脸谱色彩具有特有的象征意义，它的用色十分讲究，在追求用色搭配协调的情况下，将人物性格与人物脸谱有机地联系到了一起。在京剧脸谱的色彩中，最初用于人物的只有红色、黑色与白色。在京剧的进一步发展中，为了更加明确地区分人物性格特征，为了更生动地表现人物形象，又在红黑白三种颜色的基础上增加了黄色、蓝色、紫色、绿色、金色、银色等色彩。这些色彩的运用，做到了虚实结合以及意境的传达，让观众在观看京剧时对人物性格有更直观地了解。在京剧脸谱中，一般以一种颜色作为主色调，其余颜色作为辅助色，角色的主要性格通过主色调加以表现。例如，在京剧表演中关羽均以红色脸谱的形象出现，这是由于中国人认为红色具有正义感，具有蓬勃的朝气，这一点与关羽的勇猛、忠义是十分契合的。在京剧脸谱中，白色一般象征着奸诈狡猾、蓝色意味着刚强勇猛、紫色代表着正义严肃、绿色代表莽撞、黄色代表凶恶残酷，而金色与银色则比较神秘尊贵，一般用于神仙角色人物的脸谱色彩中。

(二) 描画方式的多样性。京剧脸谱的描画方式具有多样性的特点，主要分为四种：“揉”、“勾”、“抹”、“破”。“揉”是运用手指的力量将颜色均匀揉满于面部，“揉”技法主要

以全色为主，要求是概括出人物眼鼻口的大致轮廓，将五官以较为立体的形式展现在观众眼前。“揉”这种描画方式在我国京剧脸谱的发展中具有较久的历史，是一种自京剧产生就有的描画方式。通过这种描画方式着色，给人物一种整体的威严感、逼真感，关羽的脸谱描画方式即多采用“揉”。

“勾”从其字面含义便不难理解，主要是指勾勒出人物主要的五官线条，再根据线条形式绘画出各种用于填充的图案，这种描画方式需要较高的技巧，需要较长的时间。“抹”是指采用纯色（多为白色）或淡色遮盖演员脸部整体或脸部局部的描画方式，通常“抹”的象征意义是表现人物的不确定性以及奸诈，曹操的形象即多用“抹”的方式进行脸谱的描画。“破”是通过其余三种方法的结合，勾勒出不协调的五官感，意在表现人物相貌的丑陋，表现出人物具有性格缺陷，具有讽刺意味，一般用于贬低人物形象。

(三) 脸谱图案的丰富性。京剧脸谱图案大致分为额头图、眉型图、眼眶图、鼻窝图、嘴叉图、嘴下图。就眉形图来说，就分为柳叶眉、云纹眉、剑眉等不同样式的眉毛，其源于生活中对人的观察，但将正常人类生长的眉形加以艺术的夸张。脸谱图案不仅能够丰富观众的感官体验，还能更直接地还原人物的特殊性，例如包拯的脸谱图案上一直在额头处画有一轮弯月，这与宋朝关于包拯的传说有关。我国京剧的脸谱艺术非常讲究装饰性及趣味性的体现，也特别规范点、线、色、形的运用，按照脸谱图案的变化组合，大致可分为整脸、三块瓦脸、十字门脸、六分脸、碎脸、歪脸、象形脸等。

三、结束语

我国京剧脸谱的产生来源目前虽无准确定论，但国内存在的三种学说能够对京剧脸谱来源作出相应的总结与归纳，为我国京剧脸谱的起源奠定了相应的理论基础。京剧脸谱具有色彩象征性、描画方式多样性以及脸谱图案丰富性的具体艺术特征，现代京剧的发展应遵照原有京剧脸谱艺术特征的多样性，进一步丰富我国京剧脸谱。

参考文献：

- [1] 程宇宁.从京剧脸谱看中国传统文化的视觉符号意义 [J].湖南社会科学, 2004(3).
- [2] 焦继顺.京剧脸谱符号文化特点解析 [J].四川戏剧, 2007(05).

作者简介：

张纾菡，女，中国地质大学(武汉)艺术与传媒学院艺术设计(数字动画方向)本科在读。