

中小学艺术欣赏文库

彩画百面

中国脸谱杂谈

大连出版社

105-411
7-8
97.1.8

彩画百面——

中国脸谱杂谈

田志平 编著

大连出版

(辽)新登字 15 号

中小学艺术欣赏文库
(全 50 册)

大连出版社出版

(大连市中山区大公街 23 号) 邮编:116001

国家教委图书馆工作委员会装备用书

北京龙华印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 字数:3960 千字 印张:180

1996 年 6 月第 1 版 1996 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80612-271-O/G·63

*

责任编辑:刘民 封面设计:李鲤 董志楨

(全 50 册)定价:249.00 元

目 录

一、脸谱来历	(1)
二、脸谱常识	(8)
1. 用色区别 — 谱色分类	(8)
2. 构图区别 — 谱式分类	(17)
3. 局部谱式	(22)
4. 脸谱勾画方法区别	(29)
5. 各种谱色与谱式的形成原因	(30)
6. 脸谱与人物塑造	(32)
7. 脸谱与人物区分	(35)
8. 有同有异的人物脸谱	(36)
三、脸谱欣赏	(38)
1. 关羽	(38)
2. 包拯	(39)
3. 曹操	(42)
4. 张飞	(45)
5. 项羽	(47)
6. 姜维	(51)

7. 高登	(52)
8. 黄盖	(54)
9. 郑恩 (郑子明)	(56)
10. 杨延嗣 (杨七郎)	(57)
11. 钟馗	(58)
12. 钟元盐 (钟离春)	(60)
13. 孙悟空	(61)

四、脸谱谈趣 (63)

1. “兰陵王”面具的故事	(63)
2. 庞三娘改容的故事	(64)
3. 狗尾草与“野苗”脸谱	(65)
4. “白豆腐块”与武大郎	(66)
5. 别开生面的脑门字符	(67)
6. 形形色色的额间图案	(68)
7. 女性人物的独特脸谱	(70)
8. 绝妙而奇特的“变脸”技巧	(71)
9. 流传广泛的脸谱装饰	(72)
10. “老外”死保脸谱活受罪	(72)

脸谱来历

中国的表演艺术中，有一种奇特的人物脸部化妆方式——脸谱。

所谓脸谱，就是对各色人物用比较固定的图案和色彩做脸部化妆，确定下每个人物特有的脸部造型方式。就象人们做菜时每道菜有固定的配料方案和烧制程序，又象人们下棋时每种棋势演变有稳定的棋路变化和结局方案；这些菜的做法和棋的着法，被记录下来，称为“菜谱”、“棋谱”。表演艺术所作的这些人物脸部造型的画法，被艺术家们记录并传袭

图1 张飞

图2 判官

下来后，就称为“脸谱”。

脸谱的形成，是中国戏曲艺术从宋代诞生之后，艺术家们根据塑造人物形象的需要，逐渐摸索并发展起来的。根据专家研究，脸谱最初的造型依据，是古代舞蹈表演中的面具。

面具在中国有很久远的历史。

在四川成都以北古蜀遗址三星堆出土文物里，发掘出几十个青铜面具。证明距今4000年左右，上古蜀王举行祭祀时已使用舞蹈面具了。

图3 牛鼻

另外，从一些文化文字记录或描写中也可以看到，古代艺术家们为摹仿各种传说中的鬼神、动物等等，也总是用面具遮住表演者的面貌，换上一付根据传说或者想象创作出来的面容，再配合上专门编排的舞蹈动作和音乐气氛，就使观众相信正在表演的已不是生活中大家都认识的某某人，而是在特定的环境中出现的鬼神、动物或者其他被摹仿的对象。

面具的大量运用，主要是为了祭祀鬼神。所以，面具的

图4 出土于四川三星堆

图5 山西侯马金代董氏墓戏俑脸部描摹图

造型是以夸张五官和神态为主，大多数都超出了对一般人脸

的摹仿，并根据传说和想象尽力突出怪异和神奇或神秘的色彩。至今仍然流传的贵州地戏面具，就反映了这个特征。这样的造型方式，娱神的仪式中非常合适，能够产生令人严肃、敬仰的情绪；但如果用在娱人的表演中，就不大容易激发观众轻松愉快的情绪。

图6 山西洪洞县广胜寺元代杂剧壁画人物脸部描摹图

在唐代诗歌中，出现了“驱傩击鼓吹长笛，瘦鬼染面唯齿白”的句子。通过“瘦鬼染面”四个字可以看出，当时装扮鬼神的表演者，已经有了涂面化妆的方式。用色彩直接涂在人的脸上，一方面和面具一样有改换表演者相貌的功能，另一方面还可以借助面部肌肉的活动，使这张面具活动起来，更适合表演。

涂面化妆在宋代的滑稽表演和宋杂剧中被普遍采用。说明滑稽戏和宋杂剧主要是为了给人看的，是以娱人为目的，如果用面具使表情单调，就会影响到演出效果；另外，过于狰狞的面具造型，也许还会把观众吓跑。所以，涂面化妆的优

势越来越巩固。

宋代涂面化妆，开始划分为“洁面”和“花面”两种基本类型。“洁面”又称“素面”或“俊扮”，是在表演者脸部轻微敷上粉、描画眉眼，主要用于生、旦、末等行当，以扮演端庄的或有身份的男女人物。“花面”则运用色彩线条勾画一些图案，比如在脸上涂上白色斑块，在额

图7 单雄信（梅氏缀玉轩藏明代脸谱）

上画黑线，画红眼圈、红嘴唇等等，造成比较夸张的色彩和图案效果，让观众看了觉得滑稽好笑。这种化妆主要用于当时的副净和丑行。副净和丑行在演出中的任务，很大一部分是要设法让观众发出轻松的笑。这样，“花面”的脸部造型就成为一项吸引观众好奇，逗引观众发笑的重要的辅助手段了。

金代的“花面”化妆，比宋代又有发展，根据出土文物中的砖俑画来看，人物脸上画了蝴蝶形图案，勾了白眼圈。说明“花面”构图已走向丰富，并且开始根据客观物态来设计和描绘了。

元代的戏曲脸谱，已经有了较明显的格局。在山西洪洞

县霍山广胜寺明应王殿壁上有一幅壁画，上面描绘了一组演员面对观众列队致意的画面，其中有一位涂粉红色脸，又用黑墨画眉眼，在眉眼之间还加上一道白粉的演员，这种化妆方式已经与流传到今天的“整脸”脸谱谱式基本近似了。

图8

明代的脸谱化妆已经趋于成熟。净行丑行所扮演的各类或性情独特，或品行不端，或是滑稽可笑的人物，基本各有专用的色彩和图案的谱式方法。明代人留头发，所以脸谱都画在脑门以下部位，脸谱图案虽然已很丰富，但还没有达到繁华似锦的程度。

清代以后，人们留辮子，头发要剃到脑门以上。这样，脸谱可勾画的地域扩大了，脑门以上部位，成为脸谱中安排各色奇异图案的理想之处。清代以后的戏曲艺术，出现了地方戏曲蓬勃兴盛的局面，各地区的艺术家们，根据本地民俗和

传说特点,在使用脸谱造型时加入了当地文化浓厚的色彩,也加入了艺术家们自己的理解与想象,所以,同样一个戏曲故事人物,在不同的剧种表演中,脸谱画法有时大同小异,有时基本相同,有时则几乎完全不同。这种情况的出现,使中国戏曲脸谱变得异常丰富,并且出现了许多堪称精品的人物造型谱式,形成了绚丽奇特的一道艺术风景。

在戏曲表演这个领域之外,脸谱的人物脸部化妆方式还存在于民间的社戏、皮影等等表演之中。

社戏是古代民间在节日举行迎神赛会活动时的各类杂戏、杂耍表演。皮影是利用光线投影的原理操作人物形状并配上唱念的表演形式。社戏和皮影等表演艺术也与戏曲同样运用了脸谱,来塑造人物面貌和神态,以表达独特的人物个性。在长期的艺术交流和发展中,已经很难辩明到底是戏曲脸谱一直在影响社戏和皮影,还是社戏、皮影脸谱技法一直在为戏曲提供着借鉴。

中国传统表演艺术中的脸谱艺术,从辅助性的人物脸部造型方式,逐渐丰富繁盛起来,后来竟成为一种能够相对独立的工艺方式在民间广泛流传,甚至成为一种能够代表中华传统民俗文化的视觉造型物品。这是几百年前的艺术家们所始料不及的。

脸谱常识

1. 用色区别——谱色分类

脸谱的颜色都在两种以上，一般每个脸谱都有一种主色。在艺术创作和演出实践中，各种颜色逐渐被赋予了相对固定的情感意义，一种主色就象征或者隐寓了人物某一类基本的性格特征。

根据主色划分，把脸谱归纳为红脸、粉红脸、紫脸、黑脸、蓝脸、绿脸、白脸、黄脸、金银色脸等等谱色，然后，把人物性格特点与各种谱色结合起来。用色彩直接体现出人物的性格及其品行特色，这是戏曲脸谱在运用颜色方面的一种基本规律。

戏曲脸谱的谱色，经过了很长时期表演者与观看者的共同检验，各种谱色的情感色彩已经基本约定俗成。

红脸：

一般表现赤胆忠心的勇烈

图9 生行（俊扮）

人物，如关羽、赵匡胤、姜维等。

关羽是古典名著《三国演义》中塑造的一位“忠义”的典范。他忠实于“桃园结义”的兄弟情；为了保护刘备夫人的安全，他宁可暂时归附曹操，后来又过五关、斩六将，历尽艰难重归刘备营中；在赤壁大战的后期，他又念及曹操对自己有恩，在华容道上放走了

图 10 袁绍（粉红脸）

已入绝境的曹操。关羽一系列行为，都被人们划入忠心和义气的范畴，认为他是性情上勇猛刚烈，品格上忠义无双的英雄。根据小说里“面如重枣”的描写，人们自然联想到关羽是一位“红脸大汉”，用红色为主色勾画关羽脸谱，也就顺理成章了。

关羽的典型性格，经红脸潜色表现出来，得到人们的认可。红脸的基本意义就大致被认定下来。这样，《三国演义》中另一位人物姜维，因为对蜀国对诸葛亮都忠心耿耿；还有宋朝开国皇帝赵匡胤，有忠义的名声，未当上皇帝前还有过“千里送京娘”的忠义之举；所以姜维、赵匡胤都是用红脸来

塑造的人物。

粉红脸：

一般表现年老气衰的人物，如袁绍、苏献等。

袁绍也是三国时期一位称雄一时的人物，在各诸侯联合讨伐董卓时，曾担任盟主。后来，以几十万大军与曹操对峙，争夺天下控制权。因为他一向“好谋无断”，缺乏果断有力的领导才能，所以，形势逐渐不利，最后在著名的“官渡之战”中败给了曹操。用粉红脸表现袁绍的年老气衰，其实还暗含着他不但体力衰老，而且才能和气势也属衰弱的意义。

袁绍的粉红脸谱色，表现了他气虚力衰，色厉内荏的特点，相反，另一位三国人物黄盖，虽然也已年迈，但在谱色上就运用红色为主，显得气血仍然旺盛而充沛，斗志仍然高昂。这种以红色为主但在构图上显出老年之相的方式，称为“老红脸”。粉红脸和老红脸，在表现老年人物时是两种有对比意义的谱色方式。

紫脸：

一般表现刚毅果断、老成稳练的人物，如廉颇、常遇

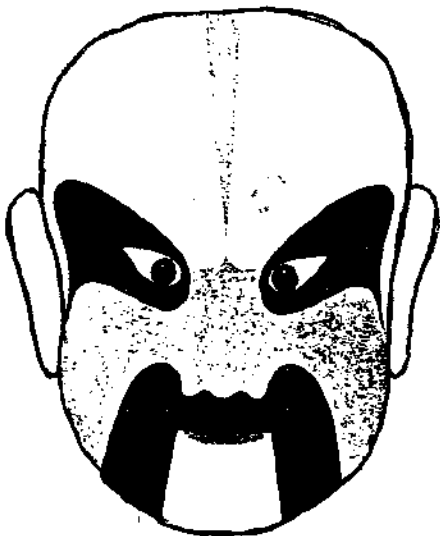

图 11 廉颇（紫脸）

春等。

廉颇是战国时期赵国的名将，有勇有谋，屡建功勋。因为他英勇善战，治军有方，使强大的秦国在很长时间里不能突破赵国的防线，实现吞并赵国的计划。廉颇虽然已是赵国的栋梁之才，但仍以国家利益为重，在他明白了自己因嫉妒心而导致对蔺相如无理行为的错误之后，能够主动到蔺相如府上去负荆请罪，非常果断地解决了由自己引发的将相不和的局面。

廉颇的品行是令人信服并推崇的，他既有果敢的气概，又有清醒的头脑。这样的人物，能推动事情向好的方面转化，能办大事，并使人放心。

黑脸：

一般表现铁面无私或者粗率刚猛的人物，如包拯、张飞等。

包拯是中国民间传说中清官的典型代表。他嫉恶如仇，昼夜操劳，审理了许多曲折怪异的疑难案件，为百姓伸冤昭雪，维护着社会的公正道义和百姓的平安与人格尊严。他在小说和戏曲故事中的表现，是不畏权势，不怕杀头和丢官，敢做

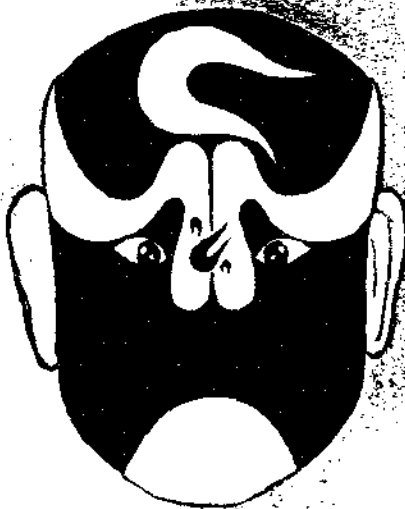

图 12 包拯（黑脸）

敢为，又富于智慧和谋略。他性情坦率，行为刚劲有力，体现出一种成熟和豪迈的气概，对于一切不公正的恶行来说，他的存在就成为一种庄严的肃杀之气，使恶徒们胆战心惊。用黑色为主色，大约是来源于包拯天生脸色黑的传说，但经过包拯形象在民间的深入人心，这种黑脸的意味已经被规定在铁面无私的意义上了。

张飞是《三国演义》中重要的人物。生性刚猛，胸怀坦荡，喜怒哀乐都毫不掩饰。戏曲舞台上，他的火爆脾气和冲撞的举止，时常带来喜剧效果。用黑色为主色，表现他是一位天不怕地不怕的“黑脸大汉”，使人感到他的勇气和胆量都是非同寻常的。

天不怕地不怕的勇气和胆量，应该是黑脸的基本意义。在这个基础上，再加上秉公持法，严惩凶顽的大智大勇行为，才产生了包拯铁面无私的黑脸的意义。

白脸：

分为水白脸和油白脸两种。水白脸是用水调和白粉抹脸，又称粉白脸、大白脸、大抹白脸等等，一般表现阴险奸诈、善用心计的人物，如曹操、严嵩等等。油白脸是用白色油彩勾脸，一般表现刚愎自用、狂妄无知的人物，如马谡、高登等。

曹操是《三国演义》中最重要的人物。他有杰出的文韬武略，有把握决胜机遇的大智大勇；但在处理为人关系和用人方法上，他以自己的利益和事业为核心，不择手段地要别人为自己服务，甚至把别人的性命也视如草芥，轻易伤害或斩杀。因为曹操的行为与中国传统的为人道德观念差距很大，民间百姓心目中一直把他当作奸臣来看待。为曹操画一付水白脸，用白净富态的脸面给人光鲜明亮的感觉，而通过人物