

中國西北地方劇の隈取芸術

ON THE ART IN THE TYPES OF FACIAL MAKEUP IN CHINESE WESTERN OPERAS

中國西部戏剧脸谱艺术

劉文西題

◎ 蔚绵绵 / 张家维 / 张娜 绘著

中國西北地方劇の隈取芸術

ON THE ART IN THE TYPES OF FACIAL MAKEUP IN CHINESE WESTERN OPERAS

中國西部戏剧脸谱艺术

劉文西題

●蔚绵绵、张家维、张娜 绘著

图书在版编目(CIP)数据

中国西部戏剧脸谱艺术 / 蔚绵绵, 张家维, 张娜编
著. - 西安: 陕西人民美术出版社, 2010. 12
ISBN 978-7-5368-2511-6

I. ①中... II. ①蔚... ②张... ③张... III. ①戏曲—
脸谱—西北地区—图集②戏曲—脸谱—西南地区—图集
IV. ①J815-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第 249380 号

中国西部戏剧脸谱艺术

责任编辑: 王 栋 韩选红

特邀编辑: 李 丹

装帧设计: 李 丹

封面题字: 刘文西

英文翻译: 郭丽梅

日文翻译: 高建斌

出版发行: 陕西出版集团 陕西人民美术出版社

出 版 人: 李晓明

地 址: 西安市北大街147号

经 销: 新华书店

印 刷: 陕西龙山海天艺术印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 6

字 数: 30千字

版 次: 2010年12月第1版

印 次: 2010年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5368-2511-6

定 价: 108.00元

<http://www.mscbs.cn>

发行电话: 029-87262491

传 真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

蔚绵绵，1953年9月生，陕西省三原县人。1976年毕业于西安美术学院油画系。高级工艺美术师、中国咸阳美术家协会会员、妇女书画家协会会员、陕西省民间艺术家协会会员、老干部书画院理事。业绩被载入《世界优秀专家名典》《中华人才辞典》《优秀专家人才库》《二十世纪中华画苑掇英》《三原县古今名人书画集》。《人体解剖组织学》被评为全国高等教育大专指定教材编绘图。

Wei Mianmian, a female, was born in San Yuan County Shaanxi Province in September 1953. She graduated from Xi'an Academy of Fine Arts in 1976, majoring in oil painting. She is a member of the Artists Association in Xian Yang, a member of Women Calligraphers and Artists Association, a member of the Folk Artists Association in Shaanxi Province and also a member of the Senior Calligraphers and Artists Association. Her name has been on the book of The Names of the Experts in the World, The Able persons in China, A Dictionary of the Distinguished Experts, The 20th Century Painters in China and A Collections of the Paintings and Calligraphies by San Yuan Artists. The book Anthropotomy, for which the writer painted most pictures, has been appointed as a textbook for college students.

蔚綿綿、女、1953年9月に生まれ、陝西省三原県の出身。1976年、西安美術学院油絵学部卒。高級工藝美術師、中國咸陽美術家協会会員、婦女書画協会会員、陝西省民間藝術家協会会員、老年書画協会会員。業績は『世界優秀専門家名典』、『中華人材辞典』、『優秀専門家人材庫』、『二十世紀中華画苑掇英』、『三原県古今名人書画集』に載せられてある。『人体解剖』の挿絵は全国高等教育大学専門学校の指定教材として評価された。

中國戲劇臉譜藝術是繼承傳統文化
遺產的延續，具有實用價值、學術
價值、藝術價值，應當發揚傳承。

樊文江

脸谱艺术是传统戏曲创造的
瑰宝。应当继承和发扬，丰富
人民群众的文化生活。

庚寅之夏月

李宏涛书

目录 CONTENTS

序——从面具到脸谱	006-007
中国西部戏剧脸谱艺术简介	008
脸谱的起源与形成	012
戏剧脸谱艺术在人们生活中的广阔空间	013-014
戏剧脸谱的美学概论	015-016
戏剧脸谱图案设计的概念与特征	017
戏剧脸谱色彩借鉴与采集	018
中国人对色彩观念的形成与应用	019
戏剧脸谱的色彩联想与味觉	020-021
戏剧脸谱的色彩艺术设计	022-024
戏剧脸谱人物图录	025
一、通天柱花脸	026-029
二、大红花脸	030-035
三、五彩花脸	036-041
四、黑底花脸	042-045
五、泰山眉花脸	046-049
六、历史人物花脸	050-063
七、大白花脸	064-067
八、二白花脸	068-069
九、三白花脸	070-077
十、特定花脸	078-083
十一、神仙花脸	084-091
十二、侧变花脸	092
十三、鬼花脸	093
后 记	094

序

从面具到脸谱

梁澄清

以写意为特征的东方戏剧艺术，表现在舞台空间和传统人物造型上有两个显著之处：其一，是在没有景物造型的空舞台上，运用虚拟的动作来调动观众的联想，共同创造包括环境、事件和人物关系等因素构成的特定戏剧情境。戏曲舞台高度的假定性，决定了戏曲表演的虚拟性。戏曲表演的虚拟性，体现了戏曲舞台的假定性。这种假定性使得戏曲舞台上的时间、空间的转换十分自由。一个上场，一个下场，可以是瞬息之间，也可以是十年八载。八个龙套，一个主帅，在唢呐曲牌音乐中绕场转一个圈子，就可以是一个千军万马随主帅出征的阵势，真所谓“七八步五湖四海，三五人百万雄师”。戏曲舞台上对环境的这种虚的描述，与剧中人物的精神世界密切相关，舞台上的景物、事件、环境，一般都是由人物来呈现，是人物内心活动对象化的结果。演员在舞台上弄“虚”作“假”，发挥了最强的空间表现力和时间表现力，最能给观众留下艺术联想的余地，最能为演员提供用武之地。中国戏曲的虚拟表演，属于对“真”的特殊解释，戏曲演员的一招一式，四功五法，完成戏剧的创造，则是对美的具体实践。

中国戏曲艺术体现民族思维个性和审美习惯的第二个事物，则是以写意为特征的脸谱造型艺术手法。蔚绵绵绘制并创作的《中国西部戏剧脸谱艺术》，就是在学习、借鉴中国古典戏曲化装造型艺术、中国民间社火脸谱造型艺术以及其它姊妹艺术的基础上，以西北地方剧种尤其是以秦腔剧种为主，更具有地域及人群集体个性特色的脸谱造型艺术。“它以写实、夸张、象征、象形相结合的艺术手法塑造各类人物形象，色彩强烈，纹样旋转多变，形象化的性格刻画细腻充分体现了开朗、暴躁、倔强、刚强、奸恶、滑稽等多类人物的特征。”戏曲本来就是一种大众化的通俗的艺术，“脸谱化”以及构造脸谱造型口诀

的流传，证明了戏曲作为民族表演和造型艺术的规范与成熟。从观赏的角度，脸谱艺术“红色忠勇白为奸，黑为刚直青勇敢，黄色强烈草莽蓝，绿是侠野粉老年，金银贵重色泽亮，专画神鬼妖魔判”的流行规范，可以使观众望色、型而一目了然；从表演角度，脸谱造型从色彩到构图的个性化、写意化的夸张与浪漫，无疑会对演员心理产生强烈的暗示和激发，调动角色的主体认同，为表演提供更广大的创造空间。

但是，戏曲脸谱更包涵着某种文化史的证明与认知，这就是从原始艺术的面具到古典戏曲脸谱造型的历程。由此以它也支撑了戏剧的大厦，汇合了戏剧的长河。

中国是一个戏剧大国。中国戏曲有上千年的历史。它以歌舞为艺术语言，运用最富有中国民族文化特征的演出程式，达到表现剧情、时间和空间，人物外部动作和内心世界的完全自由。民族的文化史证明，原始宗教开辟了戏曲的源头，先秦宗教孕育戏曲的胚胎，秦汉宗教产生了戏曲的雏形。巫是原始宗教的产物，巫术是人同神秘世界交往的手段。当一只别有用心的面具成为巫的世俗的造像时，面具就具有神秘的涵义。它不仅可以使巫师“进入灵魂的世界”，而且也可以使人们感觉到他已进入到灵魂世界。这时，面具所代表的不是人们通常所熟悉的脸孔，它是一种常人没有的面孔，它要引起的是一种陌生感而不是亲切感，因为面具所代表的不是人的表情，而是神秘世界中某种灵魂可能具有的表情。正因为它要引起陌生感甚至恐惧感，因此它是不受人脸五官正常比例支配的。只有这样，它才像另一个世界中某个神秘的灵魂。原始艺术中的不同面具代表了不同的神灵，每一个不同神灵的神性也是通过面具特征来暗示的。

西方人类学家B·马林诺夫斯基在《自由与文明》中这样阐述：“面具，纹身，识别符号，

装饰，能把一个演员送到一个神秘的世界中去或赋予他一种临时性的特殊的精神状态。”王国维先生在《宋元戏曲考》中谈到《九歌》时言：

“浴兰沐芳，华衣若英，衣服之丽也；缓节安歌，竽瑟浩倡，歌舞之感也；乘风载云之间，生别新知之语，荒淫意也。是则灵（巫）之为职，或偃蹇以象神，或婆娑以乐神，盖后世戏剧之萌芽，已有存焉者矣。”他认为先秦时代楚国巫覡们的借面具和其事物作为装神弄鬼和有对象的歌舞，已属于戏剧的萌芽。汉代的歌舞表演，以角抵为代表。中国山东临沂出土的汉画像石中，有一幅《东海黄公》的演出图：黄公戴面具，左手执刀，右手抓住老虎的一条后腿，表现出生死搏斗的场面。《东海黄公》就是汉时流行于三辅（今陕西关中一代）的最有代表性的角抵戏，戏剧史家周贻白认为，它“应当成为中国戏剧形成一项独立艺术的开端”。

被称之为中国古典戏剧发生学“活化石”的“傩戏”艺术，遍布于各民族的戏曲艺术当中，不仅传保留了“傩”最古老的驱疫性质，而且基本都在传承有面具的用场。如，藏戏至今还保持面具的表演，只是阿吉拉姆（藏戏）由白面具表演发展而为蓝面具表演。我国贵州流传着一种极为原始而古老的戏剧，彝语称“撮衬姐”，表演完后，才把面具藏存，等明年用时再烧香焚纸取来用。黔地土家族傩堂戏的演出单位叫“坛”，每坛就有二十四例“脸子”（面具）。湖南新晃侗族人傩戏就有三十六例“脸子”，也叫“可桶傩”（意为鬼脑壳）。贵州安顺地区的“跳鬼”地戏，在开演第一天，要择黄道吉日，上庙祀神，请出“脸子”，由演员戴上，进入村寨。广西壮族自治区流行的师公戏，古来以假面扮诸神，一直流传至今。宋人陆游《老学庵笔记》中说，宋徽宗时“下桂府进面具……乃是以八百枚为‘一副’，老少妍陋，无一相似者，乃

大惊。”只是后来将戴面具改为用“纸面脸谱”，穿戏服，大概也是为了演出时师公作简单的化装，戴脸子，以故事中人物出现。四川人干脆称戴面具的“端公戏”叫“鬼脑壳戏”。我国北方山西、河北北部、内蒙古等地，有一种原始的戏曲叫“赛戏”或“道士戏”。这是一种综合了傩仪和春社赛祀活动，戴面具或“套头”的古朴剧种，演出习俗一直沿习到民国时期。

综上所述，可以看出：

一、我国原始戏曲的成长皆同“巫”和“舞”相关。原始文化中巫、舞一体，构成了表演者的非自我属性，这就为表演与创造提供了更大、更自由的创造空间。

二、任何巫舞共体的表演，必借“面具”完成与主体的隔离和成为它体的屏障，所以也就构成了某种可以得意忘形的虚拟空间，有利于审美艺术的创造和发挥。

三、由此而蜕变、衍生的现代戏剧舞台上的脸谱艺术，不仅仅是可供学习、借鉴和应用的资料，而且也是十分宝贵的民族非物质文化遗产，可以使我们寻觅和感受民族文化艺术的发展脚步，领悟民族古老顽强而又朴实深刻的文化心理。

在中国传统文化不断遭遇工业化，尤其是西方文化挑战的重要历史时期，蔚绵绵苦心孤诣，守望中国传统戏曲艺术一方天地，并将其独立精神付诸实践，其作品、其人格精神，无疑是具有特殊意义的。

梁澄清

研究馆员、民俗文化学者

陕西省民间文艺家协会副主席

陕西省民俗学会副会长

中国西部戏剧脸谱艺术简介

脸谱，是中国古典戏剧一种独特的化装造型艺术。这种面部化装的构图、纹样、色彩不是随心所欲地涂抹，是以特定人物的品德、性格等设计的，是经历了一个漫长形成过程之后逐渐走向成熟固定下来的戏剧艺术之一。秦、汉、唐、宋时期，人们在歌舞中用面具表演神鬼等各种角色。后来，人们把面具上的线条、图案、色彩直接绘于戏剧演员面部，以表现剧中人物的个性特征，从而形成了脸谱的雏形。不过，脸谱艺术并非面具的简单复制，而是在面具艺术的基础上对眉、眼、鼻、嘴、额以及面部皱纹等加以夸张、变形、美化而逐渐完善的一种化装造型艺术。绘制在演员面部的脸谱，弥补了面具难以满足表演时表情变化需要的这一缺陷，在演出中会随着演员面部的肌肉运动显得更加灵活多变；同时，开阔的额头，能动的嘴巴、眉毛，使得脸谱的线条、块面、色彩的变化更加丰富，夸张效果更为明显，戏剧人物的神态和性格特征的表现更为生动，因此最终成为中国诸多戏剧中不可缺少的艺术之一。

按照戏剧起源分类，中国戏剧大致可以分为西北和东南两大类。在西北地方戏剧中，除了秦腔之外，还有眉胡腔、碗碗腔等多种剧种。西北地方戏剧中的脸谱，随着各剧种的蓬勃发展而呈现出了多样化、程式化、条理化、定型化的特征，最后形成今天有谱可循的、完整的、以秦腔

剧种为主的、独立的造型艺术。

西北地方戏剧脸谱独具特色。它以写实、夸张、象征、象形相结合的艺术手法，塑造各类人物形象。色彩强烈、纹样旋转多变、形象化的性格刻画，充分体现了开朗、暴烈、倔犟、刚直、奸恶、滑稽等各类人物的性格特征，是我国戏曲脸谱艺术中个性鲜明的一颗明珠。绘有不同线条、图案、色彩的演员一出场，观众就能根据脸谱判断出剧中人物的善恶品德、忠奸性格、鬼神角色。一般说来，红色脸多表现赤胆忠心正直人物，如关羽；紫色脸表现勇敢猛烈的人物，如焦赞；红底黑底带绿色、黄色表现倔犟的人物，如马武；黑色表现性格刚直正义的人物，如包公；黄色脸多表现性格残暴、爱憎分明有心计的人物，如皇帝；白色脸多表现阴险狡诈、居心叵测的人物，如曹操；半白半红多表现杀人犯盗贼人物，如廖寅；脸中白方块、白圆形多表现滑稽淘气人物，如七品芝麻官唐成；金、银、白、绿四色多表现神、鬼人物，如二郎神、油流鬼；形象化的多表现特定人物，孙悟空等。这一图案美、色彩美、形象美的艺术，以其独特手法表现中华民族扬善弃恶的社会风尚，在娱乐中丰富了观众的想象力和创造力，培养了民众的高尚情操，深受广大人民群众的喜悦。

西北地方劇の隈取芸術の簡単な紹介

翻译 高建斌

隈取は、中國の古典戲劇の独特な扮装造型芸術である。この顔に描く造型芸術の構図、紋様、色取は、思いつくままにするものではなく、特定した人物の人柄や性格により設計されたもので、とても長い形成期間に渡り次第に仕上げられた戲劇芸術である。秦?漢?唐?宋の時代、人々が歌舞踊の時、面を用いて神様や鬼などの役を演ずる。その後、面に描かれた線は、模様、色彩などを直接に戲劇の役者の顔に描かれ、劇中の人物の個性を表わすようになり、隈取の最初の形ができたのである。ただし、隈取はただお面のコピーではなく、面という芸術に基づいて、眉、目、鼻、口、額及び顔の皺などを誇張し、変形し、美化して、次第に完成されたものである。役者の顔に描かれた隈取は、演出に必要な表情に応じる変化ができない面の欠陥を補い、出演中の役者の筋肉の動きに従ってすばしこく変化する。それと同時に、広大な額、動ける口と眉などは、顔に描かれた線、幾何模様、色彩などを豊かに変化させ、誇張的な効果がより鮮明にさせ、役柄のそぶりや性格などをさらに真に迫らせるため、結局中國の多くの戲劇においては欠けられない芸術となつたのである。

戲劇の起源に分類すれば、中國の戲劇はだいたい西北のものと東南のものと2種類に分けられる。西北地方劇においては、秦腔以外に、郿鄠、碗碗腔など多くの劇がある。西北地方劇における隈取は、各劇の盛んな発展などにより多様化、格式化、条理化、定型化という特徴を呈するようになり、そして、ルートが明確で、完璧的で、秦腔の隈取を主とする独自の造型芸術が成り立てられたのである。

西北地方劇の隈取は独特な特徴を持つもので、写

実、誇張、象徴、象形などの芸術手法を用い、いろいろな人物を描き出す。鮮明な色彩、多変する紋様、イメージ的な性格描写が細かい西北地方劇の隈取は、朗らか、強情、剛直、荒々しい、悪賢い、滑稽などなど、さまざまな人物の性格の特徴を充分に表わすもので、中國の戲劇隈取芸術での鮮明な個性を持つ珍重な珠のようなものである。多種多様の線、模様、色彩が描かれた役者が登場すると、観衆はすぐその人物の人柄や性格の善し悪し、役柄の身分などが分かる。一般には、赤色の隈取なら非常に忠実で正直な人物で、関羽のような人である。紫色の隈取なら勇猛で荒々しい人物で、焦贊のような人である。赤や黒の下色に緑、黄を帯びる隈取なら強情な人物で、馬武のような人である。黒色の隈取なら剛直で正義な人物で、包公のような人である。黄色の隈取なら凶暴で、愛憎がはつきりしていて、念入りの考えがある人物で、皇帝のような人である。白色の隈取なら陰險で狡猾で、了見が計り知れない人物で、曹操のような人である。半分が白、半分が赤の隈取なら殺人犯人や泥棒で、廖寅のような人である。四角い白や丸い白の隈取なら滑稽な人物や腕白坊主で、七品官僚の唐成のような人である。金、銀、白、緑のいずれの色の隈取なら神や鬼で、二郎神や油流鬼のようなものである。イメージ化された隈取なら特定した人物で、孫悟空などのようなものである。模様や色彩、イメージのいずれも美しい西北地方劇隈取という芸術は、その独特な手法により悪を捨てて善をたたえるという中華民族の社会風を表現し、レクリエーションの中で観衆の想像力や創造力などを豊かにし、民衆の高尚な情操を培うため、國民大衆によく好まれている。

A BRIEF INTRODUCTION TO THE FACIAL MAKE-UP TYPES OF SHAANXI OPERA

翻译 郭丽梅

The facial make-up is a unique form of art in different Chinese operas. The pictures, shapes and colors used in the facial make-up are not at random, instead, they are designed on characters' faces in accordance with certain characteristics, so comes the name "facial make-up".

Facial make-up types have a long history. From Tang Dynasty, people gave performances with masks on the face, so did the roles of gods and ghosts. Thus, people planted seeds for the facial make-up types. Later on, the masks disappeared and people drew lines, pictures and colors to present the characteristics of the roles directly on actors' faces. With the rapid development of Shaanxi Opera and the increase of the troupes, the facial make-up developed into various types and the designs were finalized. Today, it has already become into a complete and unique art form which we have certain rules to follow. The facial make-

up types of Shaanxi opera are unique in that they are the combination of paintings in realistic style, exaggerating style, symbolizing style and pictographic style. By the combination of different painting styles, the facial make-up types present various vivid characters in the operas. Those facial make-up types are characterized by their strong colors, symbolizing pictures and varied designs, through which the face can give a clear knowledge about its owner's characteristics, such as openness, stubbornness, cruelty or uprightness. The facial make-up type of Shaanxi opera is systematic and has developed into a school of its own. It is a pearl shining in the facial make-up types in the Chinese operas. Meanwhile, it is deeply loved by the audience. As soon as an actor comes to the stage, his facial make-up can tell people about the role's moral quality, whether the role is a good one or not, clearly. People have accepted and been familiar with this special form of

art. For example, red usually stands for faithfulness of the character like Guan Yunchang, a brave cavalier in the opera of Three Kingdoms; purple presents brave characters with a hot temper like Jiao Zan; a black or a red face with green color on may indicate a stubborn role like Ma Wu; black can tell the character is upright and straightforward like Bao Zheng, a fair judge well loved by people; yellow usually belongs to the character who is tyrannical and shrewd like an emperor; white generally represents a cunning and dangerous person like Cao Cao; a face which is half white and half red may probably suggests a robber or a criminal like Liao Yan; a face with a white part (square or round in shape) on can stand for some funny figure like the Sesame Official (the lowest in the official titles)Tang Cheng; a golden face always gives a character in the realm in the myth like a ghost. What' s more, the image-like way is often employed for some special characters like King

Monkey. In the facial make-up types in Shaanxi Opera, the eyebrows, the eyes, the nose, the mouth, the forehead and the wrinkles are often exaggerated, deformed or beautified. At the same time, on the basis of the structures of the facial bones, the flexibility of the facial muscles and the mobility of the mouth and the eyebrows and the broadness of the forehead, artists can employ lines, pictures and colors to make up delicate designs, which can appear very vividly in the course of the performance and be of great help to the art. In this way, the characteristics of the roles in the opera can be presented more directly and visually. As an ancient form of the folk art, the facial make-up type is rich in designs, colors as well as abstract images. What' s more, it illustrates the traditional ethics and esthetics in the West from a certain angle and follows the national virtues. It also shows the western people' s great imagination and creativity.

戏剧脸谱的起源与形成

戏剧艺术是一门综合性艺术，包括文学、音乐、舞台美术、服饰、脸部化装、表演等等。脸谱化装是中国剧目中一种独特的人物形象化装造型艺术。

一、起源时代

中国戏剧脸谱胚胎于上古时期，来源于春秋的傩祭，孳乳为汉唐的代面，发展为宋元的涂面，形成明清时期的脸谱。戏曲形成之后，脸谱面具仍然交替使用，最早的脸部化装是舞蹈面具、战争面具和神鬼面具及汉代百戏所戴的各种动物头型和六朝、隋唐时代歌舞假面具等等。到元代的杂剧时，剧中人物已经有了生、旦、净、丑的分工，脸谱艺术也随之发展到对比强烈的色彩图案和有规范的构图形成，并为后来的戏剧脸谱奠定了发展基础。

二、演变过程

脸谱是经历了一个漫长的形成过程，逐渐走向成熟。脸谱艺术并非是面具的简单复制，而是通过艺术家们根据剧中人物的身份不同，性格特定进行图案设计，加以夸张美化。在演出中，随着演员表情表演技巧的提高，演员根据剧情人物的性格表达细腻婉转，表情丰富多变。直接画于面部，弥补了面具难以满足表演表情变化的需要这一缺陷，从而逐渐形成了脸谱的雏形。

三、剧种运用

按照戏剧起源分类，中国戏剧大致分为西北地区和

东南地区两大类。西安是古都长安，咸阳是古代秦都，几千年历史的皇家王朝始源地，是中国三秦大地华夏文化、经济起源发展中心，至今仍保持着这种原生态的古老文化。因此，西北以秦腔为代表的剧种是中国戏剧艺术中比较规范化的定型剧种。它是由大剧种晋剧、川剧、豫剧等（包括京剧）发展的母种，比如像文字从繁写到简写的发展过程，脸谱也是从复杂化到简单化，从而形成京剧代表国剧的脸谱。秦腔脸谱在原来图形的基础上保持原有的风格，也在不断改进和完善之中。

四、涉及地域与作用

西北地区除了秦腔这一剧种之外，还有眉户腔、玄板腔、碗碗腔，部分豫剧、晋剧的舞台面部化装与脸谱是一致的。涉及的地区有陕西、甘肃、宁夏、新疆、内蒙古、山西、河南等地，台湾也有陕西村。秦腔剧、眉户剧的化装也是用这种脸谱。戏剧脸谱给观众一个明确的人品概念。舞台上演员一出场，是英雄，是善恶，是奸贼，是鬼神，人物角色分明。这种化装艺术手法长期以来已被人们所承认、所熟悉、所接受。它们都是劳动人民勤奋劳作，辛苦耕耘所发挥出来的智慧结晶，是人们对这种脸谱艺术所体现的真善美的鉴别与肯定。这些脸谱艺术起源于西北地区的皇天后土，来源于古代文明的历史长河，来源于我们伟大祖先的文明创造。在戏剧脸谱运用领域，在人们的观赏中均有特殊的地位。

戏剧脸谱艺术在人们生活中的广阔空间

我们中华民族的祖先从遥远的古代起，劳动、生息、繁衍在祖国广阔的土地上。开发了伟大祖国壮丽富饶的山河大地，创造了悠久的文明和持续不断的辉煌历史，形成了独树一帜的传统文化艺术。

从戏剧脸谱中所包含的深厚文化内容，具有民间独特的造型观念。我在研究戏剧脸谱的过程中，愈是深入，愈感到文化学识不足。戏剧艺术完全不是有人所认为的“低俗”、“不屑一顾”、“不能登大雅之堂”、“普通老百姓所追逐的东西”。相反，戏剧美术所涉及的文化范围之广，上可以追溯至上古文化，下则包纳儒、道、佛文化和宇宙文化。根据我个人研究与见解，西北地区戏剧脸谱在此作以下三方面的论述：

一、从戏剧艺术和我们日常生活是紧密相关

人们根据不同的纪念、庆典、祭祀活动，选择不同的剧目用以烘托活动气氛，使活动达到高潮。现代普遍用戏剧和敲锣打鼓的形式来表现，以求驱妖避邪、来年人丁兴旺、财源兴隆、保佑平安的愿望。

西安市大明宫一带有一家企业搞开业庆典活动，搭起露天剧场，组织群众演艺会。当时是七月份，天气在38度左右，尽管演了几十天，还不断有演员报名登台表演，大家都积极踊跃。演员在舞台上穿的盔甲、几层戏衣，头上戴的那些翎毛、绒球，背上插的旌旗，生旦净丑各种人物，都用油彩上装，单从化妆看起来都叫人难以忍受，可他们在台上表演得那么虔诚执著，那么惟妙可亲。台下的人群坐着的、站着的不计其数，一会鸦雀无声，一会叫声、掌声、喊声响成一片。

西安还有一个亮点，就是每天晚上古城墙上被无数个金黄色灯泡装饰得辉煌亮丽，形成灿烂夺目的城楼城墙造型。但城墙脚下却热闹非凡，从东南西北各转一圈，从高处往下看人群，简直像蚂蚁过会一样。来自民间的自乐班与无数的戏迷朋友聚集在一起，唱的、吼的、弹的、吹的、看的、听的，还有外国朋友参与的，真是其乐融融、乐在其中。有秦腔剧、眉户剧、京剧、豫剧等等。总之，人们都在用戏剧这种形式把流传几千年的、英雄名流的感人事迹继续传承，并发扬光大，表现一种国泰民安、繁荣昌盛的美好景象。可见，这种社会文明、文化思想的精神所在，用这种形式把几千年的文化种子继续传播延续，甚至延发到世界各地。这种情景自然感到的是民族文化的雅致之味，一种民族的爱国之感，古朴淳厚的力量之感。当时在场的我深深感到，似乎几千年来曾经在这城墙上，城门洞里走进走出的英灵们，在这片厚地热土中，接受着我们对他们的热爱、崇敬之情，同时也寄托了他们保佑我们永远平安的愿望。

二、戏剧艺术和我们民俗活动有密切的联系

仅以咸阳市元宵节社火表演为例。正月十五闹元宵，天还未亮，远处的锣鼓声，东西南北街上从四面八方涌来的人潮，此刻市中心电影院广场成了人山人海。鞭炮声、锣鼓声震耳欲聋，耍狮子、跑旱船、扭秧歌、踩高跷、举芯子等社火活动应有尽有，真是艺术博览会。可见元宵节确实是全民出动的狂欢节。锣鼓喧天动地、天动地摇的声势，鞭炮烟雾，红鼓雷鸣，红旗招展，鼓手、铙手的白色上

衣、白色头巾，动作飞舞，更使人感到色彩纯净而庄严威武。心灵不由得为之震撼，特别感到一种民族的魂魄气流迎面袭来。

人们注视着高跷队伍，身穿古典戏剧服装，化装的是书中的戏剧脸谱。最前边是四大天神，接着是金、木、水、火、土人物形象，随后是黑虎（崇黑虎）、灵官（二郎神）等等上百个这种戏剧脸谱形象组成的队伍，可以说概括上下五千年的中国历史和古老文化。从天上玉皇大帝，人间三皇五帝，帝王贤哲，忠臣良将，神仙豪杰，佛陀菩萨，到儒、道、佛文化中几乎均有涉及，应有尽有。这从人物脸谱的形象中就不难看出。中国的传统宇宙观念、阴阳五行、太极八卦、象征性观念的符号和色彩，从这些历史人物脸谱中随处可见，实际上也是在表现人们对天、地、人合的向往和回归。从而促使这种形式繁衍，使脸谱化装更加完美，更加需要完美，可谓百花齐放、百家争鸣。同时不论哪种扮演的演员（包括儿童在内），不论什么角色均有一种神圣感和荣誉感。使人感到他们都是接通天、地、人的和平使者，显现出他们团结的力量支柱，风骨精神所在，协调社会的力量所在。

我认为人应该以和为贵、以善为本，重视天时、地利、人和的处世原则，与我们现时代所倡导的和谐之意相一致。我们珍惜戏剧脸谱艺术，由于它潜藏着、维系着、传承着中华民族文化的魂魄精髓。我们要在多种艺术中继续发扬光大。以弘扬中华民族的文化精神，来充实艺术专业真情本身。

三、戏剧脸谱艺术与生活装饰紧密相关

1. 咸阳市中华广场、吴家堡坡头广场把戏剧脸谱人物头像放到2米多大，竖立在广场周围的草坪上，都是古代英雄人物，色彩显得格外耀眼亮丽。用这种特殊艺术形象装扮的城市环境，感到别有雅致之味，更有一种古城文明所在。

2. 大型广告牌上也出现戏剧脸谱人物图案。感到古朴大方，有独特的历史文化意义所在。

3. 我曾参加的一个婚宴，西安一家宾馆主人用戏剧脸谱的各种人物形象，把宾馆装饰得满满当当，别有一番风味，给人一种雅致，一种深刻的文化内涵，一种奇特的神韵感。所有的宾客都称赞这种环境给人一种精神的享受。增加了这么多的历史人物，热闹非凡。虽然话语简单朴实，但足以让我领略到人们对古代英雄们的赞赏和敬佩，对脸谱艺术的喜爱，是文化内涵所在。

4. 再注意看到车内挂件上是脸谱，背的包上是脸谱，围巾上、衣服上、饭碗上、盘上、酒具、茶具上等等，脸谱艺术在生活中处处可见。看到用这些人物形象装饰生活的同时，使我更进一步感到，这一特殊艺术形式在打动着、占据着现时代人的淳朴心灵。这些古代英雄们给现代人的生活带来不可估量的精神力量。从戏剧脸谱给人们实际生活带来活泼清新的气息，富有雄厚的历史经验和优良传统的同时，从而激励我们对戏剧脸谱的构思与创作。同时对它产生了深刻的感情和理解，在思想上重新认识了戏剧脸谱的传统文化，便安下心来细致耐心地完成了这些人物的设计、绘画、理论的编写工作，也表现我们的精神力量所在，精神文明所在。