

京剧之美

脸谱审美

LIANPUSHENMEI

李孟明 著

〔自己动手绘脸谱〕

天津出版传媒集团

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

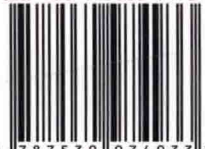

「脸谱是表现人物相貌的吗？」很多人会想当然地判断：当然！不表现相貌表现什么？可是，脸谱的确不是表现人物相貌的，它表现的是人物的精神状态，或直指人性，如：勇相、奸相、忠厚相、恶相……专业戏曲演员所说勾脸要勾出「相儿」，就是指要勾出人物神态。脸谱艺术忽略或抽象了剧中人的真实相貌而为之另造了一张脸，这张充分表情化的脸可称得上中国传统艺术中意象性的典范。本书饶有兴味地为你具体解读了诸多角色脸谱的「另一张脸」。

京
剧
之
美

ISBN 978-7-5309-7493-3

9 787530 974933 >

定价：25.00元

京剧之美

脸谱审美

LIANPUSHENMEI

李孟明 著

〔自己动手绘脸谱〕

天津出版传媒集团

天津教育出版社

TIANJIN EDUCATION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

脸谱审美 / 李孟明著. —天津: 天津教育出版社,

2013. 12

(京剧之美)

ISBN 978-7-5309-7493-3

I. ①脸… II. ①李… III. ①京剧—脸谱—青年读物

②京剧—脸谱—少年读物 IV. ①J821.5-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第307685号

京剧之美·脸谱审美

出 版 人 胡振泰

作 者 李孟明

选题策划 王铁冰

责任编辑 张 洁

装帧设计 郭亚非

出版发行 天津出版传媒集团

天津教育出版社

天津市和平区西康路35号 邮政编码 300051

<http://www.tjeph.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 天津市圣视野彩色印刷有限公司

版 次 2014年1月第1版

印 次 2014年1月第1次印刷

规 格 16开(787毫米×1092毫米)

字 数 80千字

印 张 6.5

定 价 25.00元

目 录

脸谱的美学概说 / 001

一、脸谱意象的形象创造 / 005

二、脸谱意象的形式美 / 011

三、脸谱意象的虚拟特征 / 015

脸谱的解析与“翻译” / 017

一、肤色和谱式与角色的对应关系 / 017

附录：戏曲脸谱演变中的谱式适用法则 / 023

二、脸谱对人物神态的刻画 / 028

1. 对偶发表情的刻画 / 029

(1) 笑逐颜开 / 029

(2) 怒容满面 / 031

(3) 号啕大哭 / 034

(4) 眉飞色舞 / 037

(5) 大惊失色 / 039

(6) 凶相毕露 / 041

(7) 满脸羞窘 / 043

(8) 皮笑肉不笑 / 044

(9) 歪脸的表情性 / 046

2. 对常态神情的刻画 / 049

(1) 忠正 / 049

(2) 奸诈 / 051

(3) 鲁莽 / 052

(4) 勇武 / 055

(5) 刚正 / 057

(6) 骄狂 / 059

(7) 凶蛮 / 060

(8) 刚愎 / 061

(9) 流氓佻傥 / 062

(10) 老态刻画 / 063

附录: 脸谱鼻窝的表情功用与意义 / 065

3. 脸谱的变通运用 / 074

(1) 同一角色脸谱因流派不同而不同 / 074

(2) 同一角色脸谱因剧种不同而不同 / 076

(3) 同一角色脸谱因为舞台美术的需要而不同 / 077

(4) 同一角色脸谱因便于化装而不同 / 079

(5) 同一角色脸谱因剧情的不同而不同 / 080

自己动手上色, 体验脸谱表情 / 086

脸谱的美学概说

脸谱是表现角色相貌吗？有些人可能不假思索地说：当然是表现角色相貌了！但是，错！

脸谱并不表现角色相貌，而是表现角色神态。脸谱不注重角色是圆脸还是方脸，是大眼还是小眼，鼻子高不高，嘴唇厚不厚……脸谱勾画的是角色的喜、怒、哀、乐、惊、怕、愁，是英武、勇猛、严肃、憨厚、狠毒、奸诈这种种情绪、神态、表情。

我们以张飞脸谱为例：

郝寿臣张飞剧照

《三国演义》中对张飞相貌的描写是“豹头环眼，燕额虎须”。然而这八个字，没有一处可以体现在张飞的脸谱上。“豹头”应该是对张飞头部外形的形容，但脸谱只给你一个平面的图形；“燕额”指额部形状，脸谱则为规定谱式中的通天纹所取代；“环眼”即圆眼，脸谱则是波纹形眼窝；而虎须也被长长的假髯代替。况且，通天纹是一种谱式类别，为许多角色（比如项羽、焦赞、牛皋、夏侯渊）所共有。而张飞戴的假髯叫黑扎，更为众多角色所通用。

那么张飞脸谱勾画的是什么呢？是表情，是眉飞色舞的表情，是哈哈大笑的表情。这眉飞色舞、哈哈大笑的表情刻画与小说中对张飞相貌的描写无关，而是来自于艺术家在特定剧情中对张飞情绪、性格的体认和概括。在这里，艺术家为张飞再造了一张脸，一张小说中没有却得到舞台上下普遍认可的脸。由此，我们可以加深理解戏曲脸谱写意的含义。脸谱，完全抽象掉角色的实际相貌，它不是人物肖像，不是写实绘画，而是来自于剧情制约下赋予角色的特定的表情。当艺术家表演这种表情，夸张这种表情时，就获得了高于生活的审美体验，这种体验的积累指导了脸谱的表情刻画。因此可以说，戏曲脸谱是写意艺术的典范。

但是，脸谱的意象性又不是从一开始就具备的，在脸谱的孕育阶段，倒的确和人物相貌有关。元杂剧的净、副角色面部化妆采用了浓眉密须式样（见图）。

山西洪洞明应王殿元杂剧壁画

图中两个做浓眉密须式装扮的角色更多地体现了写实手法。这是对性格粗犷、豪放一类人物的相貌概括。不过要注意，这种相貌的刻画是一种类型概括，而不是某一种特定角色的特写。这就可以解释，唐大面中《东海黄公》《钹头》以及《胡饮酒》那些颇具个性特征的极端化表情——遭丧之状、大醉之状——为什么没有演变成后来的戏曲脸谱；从一开始，戏曲脸谱就是类的区分，就是类型化的产物。到了明传奇阶段，戏曲脸谱以肤色夸张为标志进入了形成期。而肤色夸张仍然没有摆脱小说里对相貌的描写，如面如傅粉、面如锅底、面如重枣之类。只是肤色后来有了性格化的内涵，不再仅仅表现自然肤色，而具有了写意性。不同的肤色也概括了不同性格类别。至清乾隆，单一整脸谱式演变成多种不同谱式。演变的动力和途径是肤色抽象；肤色抽象的部位不同，面积不同，就有了谱式的不同。自此，脸谱完全摒弃了写实，进一步向写意转变。由肤色分类转变为谱式分类，脸谱进入了发展演变期，不同谱式也为角色身份地位的差异做出区分。直至晚清后，随着戏曲的大发展，脸谱才有了谱式相同而表情不同的革命性突破，形成了以表现角色神态为标志的脸谱意象。

可以说，脸谱在初级阶段曾经表现过角色相貌；但随着脸谱的发展演变和脸谱的成熟，脸谱放弃了写实手法，除了关羽外，脸谱不再描画角色相貌，而是极其浪漫地摹写人物的神态。

脸谱的意象创造又与艺术家的生活观察、表演实践、艺术感悟密不可分。脸谱作为戏曲表演与舞台美术的组成部分，虽然历史悠久，但至今其认识价值并没有被我们充分揭示。脸谱在区区面部局限内，却奥妙

无穷，承袭了我国传统文化艺术的审美理想，并体现在意蕴独具的形式表现技法上。

一、脸谱意象的形象创造

关于表象、意象、形象的区分，郑板桥在题画中曾有一段精妙论述：“江馆清秋，晨起看竹，烟光、日影、露气，皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃，遂有画意。其实胸中之竹，并不是眼中之竹也。”“磨墨展纸，落笔倏作变相，手中之竹，又不是胸中之竹也。”以“眼中之竹”“胸中之竹”“手中之竹”生动地阐释了表象、意象和形象之间的不同与联系。任何艺术创造都有相同的规律，戏曲脸谱也经历了从眼中之象、心中之象到笔中之象的创造过程，而在这一创造过程中，心中之象的形成与其他艺术相比，又有着极为不同的差异性，那就是表情体验。演员的表情体验固然与他们的生活实践、生活观察分不开，因为他们毕竟生活和社会人群中。他们不仅有自己的喜怒哀乐，而且社会众生相为他们提供了各种各样的表情予以观察和揣摩。但是除了生活实践外，舞台实践在脸谱意象创造的艺术活动中是一个更为关键的因素。

对于客观物象的情感化、理想化或意志化，脸谱的意象创造比起其他艺术门类来，多了一次更真切、更具启示性的实践过程。舞台表演时的表情体验已不同于生活中的自然形态，艺术家通过各种典型人物的情感变化而表演出种种神态，已经进入到艺术创造活动范畴，由此得到的

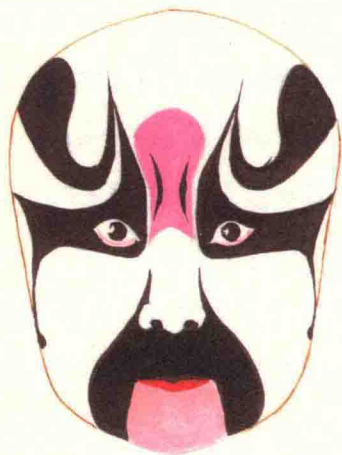
表情体验已经从眼中之象转换为心中之象了。

世间人生百态皆出之于面部表情。为了将生活中的各种神态更鲜明、更典型地再现于舞台以助表演之功，艺术家把对物象细致入微地观察经过心灵的体认与营构，成功地创造了众多栩栩如生的脸谱。比如，侯喜瑞的姚刚脸谱，一对怒眉紧皱，双眼大睁，太阳穴凹陷（牙关咬紧所致），鼻口两边的面部沟纹竖立（绷脸所致），嘴角向斜下方撇开（扣紧下唇所致），脸色煞白。而这一切生理依据都附着于极富形式美的造型之中。把这些造型组合在一起，一个怒气冲冲、咬牙发狠的面部神态，便以比生活中更鲜明的形象呈现在观众面前（见31页图）。因为脸谱用极度夸张的手法使这一神态得以充分强调。生活中真实的眉、眼、鼻、口已被颇具程式性又不乏个性化的眉窝、眼窝、鼻窝所放大、所组合。再如侯喜瑞的张飞脸谱，环眉高高扬起，波纹形大眼窝笑意盎然，鼻窝高而圆（嘴角笑得翘起使面部肌肉向上堆挤的形象），一个眉飞色舞的爽朗神态会立刻感染观众（见37页图）。无论是侯喜瑞、姚刚脸谱的大怒神态还是张飞脸谱的大笑神态，均源于他们在日常生活中对人物面部表情细致入微地观察，均成就于他们把日常生活中的神态加以高度凝练高度夸张的意象创造，才刻画出形神兼备、光彩夺目的艺术形象。

但是，也有许多戏曲脸谱，尽管神态鲜明，其眉眼鼻口造型却有违真实的面部结构特点。像钱金福、李虎脸谱，眼窝的大眼角一直通到额顶，一双眉窝被圈在眼窝两边；再如侯喜瑞殷洪、蔡天化等脸谱，大弯钩形眉窝的尖顶指向上额并与眼窝的大眼角尖顶相交。这都是生活中不可能发生的。

钱金福 李虎（即李过）脸谱

侯喜瑞 殷洪脸谱

侯喜瑞 蔡天化脸谱

而且，戏曲脸谱中，这种或整体或局部不符合面部结构特点的现象绝非个别，是相当普遍的。

那么，这种意象创造是不是在对客观表象毫无把握的情况下，由创造主体完全没有生理依据地、随心所欲地勾画出来的呢？当然不是。从生活实践的角度看，这些脸谱形象是不真实的，但若从艺术家表情体验的角度分析，这些脸谱则具备了另一种真实——超越生活表象的艺术的真实，一种更易被感知、更本质的真实。

表情体验为戏曲艺术家用心灵之笔完成真实神态的艺术升华提供了得天独厚的条件。戏曲的发展使得一些精彩的单出折子戏从全本戏中脱离出来，成为深受观众欣赏的、久演不衰的剧目。这就使得艺术家有了多次饰演同一角色时，重复相同的神态表情的艺术实践。众所周知，戏曲表演中，演员的表情既不同于真实生活也不同于电影、话剧中的表演，是高度夸张的，面部肌肉的活动随表情的变化而变化，并可达到极

限。不仅如此，表情还须张弛有度，剧情处于常态时，不同角色有不同的规定性表情，此外，还要在锣鼓器乐的配合下随着情节高潮的转换作出种种非常状态下的表情。这就给艺术家们提供了日常生活中不可能观察到也不可能感受很深的表情体验。而这种表情体验正是脸谱意象创造取形、取神的物象依据。

郝寿臣先生在谈到司马师、屠岸贾这两个脸谱的勾脸体会时说：“渐渐地在刻画这两个人物的凶狠形象时，才突然意识到，非得神经紧张地把面部肌肉绷起来，由鼻心地方往里扣着使大劲，才有效果。在用大力紧绷的一刹那间，便会觉出眼角的筋肉，紧张地往鼻心趋皱聚拢。”“我这才领会到，喜鹊眼把眼角下边勾出一个拢着鼻心的尖纹的道理。脸谱竟自把人在凶狠闹器时的神经活动，从无形变成了有形；不但变为有形，而且把形象夸大，在脸谱上加强了凶狠形象的表演效果。还有我在脸上使劲儿表现凶相儿的时候，暗暗觉得自己的鼻子不由得僵硬起来，由鼻翅到眉根觉出有往里趋皱的僵劲。由这儿我又领会到屠岸贾和司马师的狠鼻窝，由鼻筒上连着眉根勾出两道灰色暗纹的道理。创造脸谱的人似乎也懂得神经活动的表现方式，创出夸大的形象，勾出脸上来加强凶狠性格的表演效果。如果不勾这两道灰纹，这种凶狠的形象，在鼻间涂着浓厚的白粉下，就看不明显，甚至于看不出来了。”^①（见38页图）这番话道出了脸谱意象创造的底蕴，破解了一直以来对脸谱迷惑不解的神秘色彩。其中，把无形变为有形这句话对于理解脸谱意

① 郝寿臣著.《郝寿臣脸谱集·脸谱说明及谱法》.北京：中国戏剧出版社，1962年版，第50页

象创造是至为关键的。

“无形”，绝非空洞无物，郝寿臣所说的无形是虽然用眼睛难以观察到，却能在夸张表情时真切感受到的面部筋肉神经的活动规律。它不是虚假的、凭空想象的，而是充盈于表情运动的真实感受之中。

郝寿臣所说的“有形”即意象之形，是艺术家把用肉眼难以观察到，却能真切感受到的面部表情活动以夸张变形的造型手段具体勾绘出来，将原本抽象的艺术理想化为可见的感性形象。

从无形到有形，完成了由象到形的过渡，是艺术家将艺术构思转化为艺术形象的过程。关于形与象的区别，钱锺书先生曾有极为简约精到地概括：“‘形’者，完成之定状；‘象’者，未定形前沿革之暂貌。”^①

郝寿臣先生所论屠岸贾和司马师脸谱的表情刻画尚属脸谱中局部性的较隐蔽的意象经营，且仅限于屠岸贾、司马师这一类谱式，不能据此推论其他谱式其他角色的脸谱。但至关重要是，郝寿臣此论无异于交给我们一把钥匙，一把能够打开所有脸谱神秘之门的钥匙。或者说当我们按照郝寿臣将无形变为有形这种以表情体验为创造依据的视角，重新审视、重新分析那些以前看似荒谬的面部图像时，我们就会产生顿悟的灵性，就会获得破译神秘的快感。

再以钱金福李虎脸谱为例，前文说过，李虎脸谱大眼角一直向上通向额顶，并把眉窝圈在眼角两边，是非常荒诞的、不真实的。但若以表情体验的角度去分析，就会真正理解脸谱意象营构的艺术逻辑，就会充

^① 钱锺书著，《管锥编》第二册，北京：中华书局，1986年版，第611页。