

國劇臉譜簡介

施世平

中國國劇（俗稱平劇或京戲）乃是中華民族悠久的歷史，經過千萬年來的演變改革，傳流至現在的一種戲劇。它的內容，大都是以中國的歷史，民間故事或神話小說等為取材的資料。它不但表現出我中華民族忠、孝、仁、愛、信、義、和平，固有的民族精神和倫理道德，同時更以「忠與奸」「善與惡」「邪與正」的因果報應來啓示人生的真實意義，我們對這種深具民族歷史精神和教化及啓迪生命光輝的戲劇尊稱為「國劇」。

國劇中表現最鮮明而佔着極重要位置的要算是「臉譜」一門，這是中國戲劇的特色，它能反映劇中人物的特別個性。因此臉譜藝術是一種維妙的詮釋，是劇中人物深切的透視，是一種極精巧的描畫。由「臉譜」所描繪而表現的人物面容是無止境的，恰如中國數千年來歷史的寫照，一切形態的計謀，諸如英雄故事，奸細陰謀，驚人冒險，鼓舞羣倫的壯烈事蹟，都在臉譜上逼真的顯現出來，在不知不覺而維妙維肖當中，宣達了儒家的德行。但是一般人都不十分明白它的道理，為什麼要畫成與人本來面目不相同的形式呢？我們對國劇臉譜萬不可用寫實的眼光去欣賞或批評它，因為它祇是形容人之性格和神氣，不是表現人的面貌，正和西洋畫中的印象派一樣，祇是表現某種物體的形象的氣氛。

至於「臉譜」的來源以及有關「臉譜」描畫方面大致可作如下的簡器介紹：

一是來源於北齊（紀元前550年）蘭陵王。蘭陵王好勇善戰，但是他的面貌不够威武，不足以鎮懾敵人，於是特製一種有威武肅殺之氣的面具，上戰場時戴之，常因此得而勝。唐朝仿效並為紀念他，特創設了一種舞，名曰「

蘭陵王破陣舞」，舞時戴此面具，極為人所歡迎，後世繼續仿效之，逐漸演變改革而成為今日之「臉譜」。

一是來源於神話。因為演神話故事而對神仙鬼怪之類無法扮裝，乃設法把各種形貌繪於面具上，屢經沿革而成為今日之「臉譜」。

以上兩種，最初都是用顏料與桐油調和繪於面具上，因從前舞者不歌，所有唱歌另有他人擔任，所以面具是啣在口上的，以後演變為舞者帶歌，口中便不能啣物，乃沒法把它畫在人的臉上，此乃現在國劇之所以勾「臉譜」之大致來源也。

其次是中國國劇的取材，因大都是中國的歷史和民間故事，神仙小說之類，故「臉譜」之設計大都以其中人物所形容的面貌為藍本，例如「三國演義」中的關羽，有「面如重棗」之說，便在臉上塗以正赤色，「水滸傳」中的李逵，有「黑凜凜大漢」一語，便將他的臉譜畫成漆黑色。有的因人物面部有特徵或缺陷，亦往往成為臉譜取材的資料，像包拯黑臉上畫一個月亮，表示他能「理陰陽幽明同結」，姜維額上畫一個太極圖，象徵他懂「天文地理」，的有是依據人物的綽號而給的，如金錢豹兩顴畫金錢，一枝桃謝虎的額上畫一個桃。

此外「臉譜」的設色，必須適切而高超，它要精巧地表達劇中角色與個性，這些色澤計有紅、黃、白、黑、藍、灰、紫、綠、赭、粉紅以及金銀各色，每種顏色象徵着一種角色的個性。茲把各種顏色分論如下：紅色者，乃表現男子血性之義。臉譜中以紅色為第一種，故後臺規矩，且腳不許動硃筆，蓋因硃筆為關公所用也。凡勾紅臉者，大致皆赤膽忠心者，如吳漢、關羽、姜維等皆是也。紫色

大致是亞於紅色之意，凡勾紫臉者，有時亦可勾紅臉，然有血性而較靜穆的人，則多勾紫臉。黑臉者表人之血強而濁者，其臉多黑，其性情多懸直，且孔武有力，故戲中勾黑臉者，多係好人，戲界有一句恒言曰：黑臉無壞人。其次者雖粗莽而亦誠實直摯。再有數人，則稍因特別情形，亦勾黑臉者，如包拯，一則因其鐵面無私，二則因其面貌醜陋，故勾黑臉。藍色又劣於黑色，藍黑臉之人，雖多粗莽而忠勇之性，易受羈勒。黃色者內有心計，而外不露暴烈之性，則其臉上必現一服凝煉之氣，而帶黃色。綠色者亞於藍色，凡性氣暴躁，心中不平之人勾之。白色者皆含一種凝煉陰森之氣象，故此種臉，亦多表現有心計的人。白臉與黑臉，可以說是反比例，蓋黑臉之人壞的少，白臉之人好的少。赭色者，大都是年邁英雄。灰色者都是老年人，蓋年邁血氣已衰，臉上已無紅光，故以灰色表之。金色者表神仙之類，因佛經中有身現金光等語，故劇中多用此表之，然亦須德高望重之神仙，方能勾此，平常神仙，不得用也。銀色者乃亞於金色者，戲中用銀色不多，僅西海龍王、木吒等人而已。蟹青者乃亞於綠色者，亦祇扮神怪用之。

國劇中的臉譜以畫眉最為重要，因眉可表現其人的善惡、剛柔、壽夭等象徵，正如一般描述好人必說：「慈眉善目」，形容惡霸必謂「粗眉大眼」得意時稱：「眉飛色舞」，暴怒時稱：「怒目獠眉」，憂愁時則曰「愁眉不展」或「深鎖眉黛」等都是表達人性各種不同的情緒，故凡喜怒、哀樂、驚悸、祥和，都在這一勾一畫之中。臉譜中描眉計有下列幾種：平眉、直眉、老眉、點眉、奸眉、疑眉、鋸齒眉、狼牙眉、鴨蛋眉、棒錐眉、蝴蝶眉、臥蠶眉、火焰眉、環眉、一字眉、萬字眉、葫蘆眉、圓立眉、刀螂眉、頭鉤眉、柳葉眉等。

臉譜中表現人之性情，固以勾眉為最重要，然若表現人之良善奸惡，則眼窩關係尤大，故眼窩之勾法，種類亦頗多，大致可以說是眼窩稍細者，皆較為文靜之人，眼窩稍寬者，皆為莽壯之人。再者眼窩或方或圓，皆須平正。若大眼角往上挑者，皆有心術之人；大眼角往下勾者，是人亦不平靜，然較往上挑者，則差強些。計有下列幾種：直眼窩、老眼窩、丹鳳窩、鳥眼窩、環眼窩、奸眼窩、大奸眼窩、垂眼窩、腰子眼窩、葫蘆眼窩等。

此外嘴的種類計有六種：元寶嘴、虎嘴、雷公嘴、大盆嘴、菱角嘴（又稱八字嘴）、撇嘴。最後腦門也應予一提，頰頰也要注意，因為這些形相在國劇臉譜中有其特殊表現。腦門原來是包括在臉膛之內，蓋因元明兩朝之人員臉譜，大多數腮額都是一個顏色，故未另起名詞，後來又添出許多花紋，雖有些種類，但其未列不外下列三種：一是來源於神話者，如伽藍用金腦門，一枝桃謝虎以桃為腦門等，此類頗多。二是稍有意義者，如包拯能下陰曹，故繪一太陰之形。又姜維有二臣之行爲，按規矩，須用破臉，而他忠於劉備，總算棄暗投明，故特畫一太極圖，此是於貶中又含褒意。三是隨便添花樣者。腦門亦有其特別意義，如金色腦門是屬於幸福的人，大腦門表示智者，北斗腦門表示高深學識，卦象腦門表其人精於思考，能測未來，火焰腦門表思想迅速，紅色腦門表示達觀快樂，青色腦門表邪魔思想，虎頭腦門指人殘忍，壽字腦門指其人高壽，葫蘆腦門表示有強烈記憶力等。

其實國劇臉譜上較為細膩講究的地方尚多，祇是非專門研究者多不去注重和深入體會吧了。

中國國劇與中國的「國畫」、「國樂」，都是中華民族具有悠久的藝術文化稱之為「國粹」，為全世界愛好自由和平的人士所愛護。