

第三章 說話嚇人的花男生

第一節 光說不練的文淨

花臉就是「淨」。上台前把臉洗乾淨，使顏色塗繪在乾淨的臉上。日子久了，大家認定凡是畫花臉的角色，都叫淨。

京劇中的花臉是有特殊意義的。配合角色性格、身份、服裝的不同，設計不同的圖樣、顏色，這種特殊的臉部化粧，有一定的畫法，我們稱它為「臉譜」。除了在舞台上增加美觀，最大的意義是觀眾可

以由臉譜的造型、顏色，一眼就看出這個角色在劇中的個性、品德、相貌、特徵來幫助我們對這個人物的認識。

京劇臉譜有好幾百種，但基本顏色只有六種，紅、黑、藍、綠、黃、白。通常紅色臉代表忠義；黑色臉代表魯莽、剛正；藍色代表兇傲；綠色臉代表勇猛；黃色臉代表陰沉；而白色臉就代表奸詐的個性。另外有金色、銀色只限於神仙、妖怪使用。通常神力越高，地位越高，道行深的妖怪才能用到。至於畫筆則是傳統的毛筆，調色盤更運用到硯台。（圖五十二、五十三）

圖五十二 淨／化妝，以毛筆勾繪

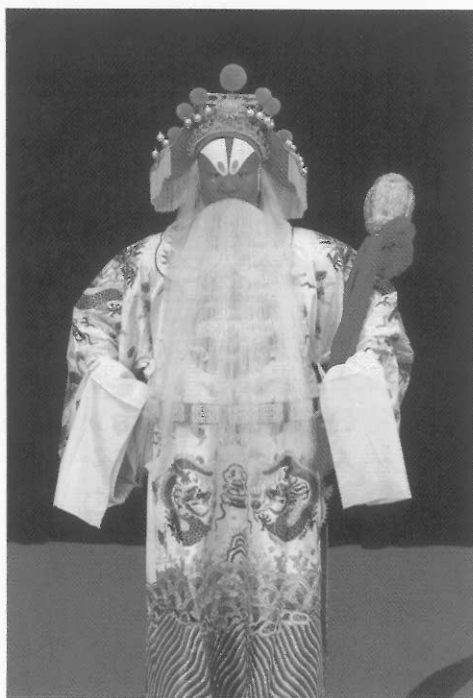
臉譜描繪／孫悟空

圖五十三 淨行演員，勾繪臉譜

「淨行」又分文、武淨。因為扮演的角色、身份、品格的不同，使得表演的技巧重點不同，而有「唱工、架子、銅錘、摔打」不同花臉類別。淨用的聲音由本嗓發聲，講求嘹亮、寬厚的共鳴聲。〔圖五十四—五十七〕

唱工花臉、銅錘花臉，特別重視嗓音的運用。扮演的劇中人，角色多半是剛正、忠貞的人。動作表演不多，以唱腔、唸白為表演重點，包公就是標準的唱工花臉。而銅錘花臉，是指京戲戲碼《二進宮》乙劇，淨角——徐延昭上台抱的道具，因明朝皇帝賜給徐延昭祖先，

圖五十四 銅錘花臉／徐延昭／資深武官上朝的服飾

圖五十五 唱工花臉／包（公）拯／文官的服飾

圖五十六 架子花臉／曹操／丞相的服飾

圖五十七 摔打花臉／周處的服飾

專門打奸臣、小人的銅錘。而《二進宮》又是文淨的重要代表劇，所以習慣稱以唱為表演的花臉，又叫「銅錘花臉」，其實就是「文淨」。

○〔圖五十八、五十九〕

京劇演員為了配合花臉那張誇張的臉，除了動作、聲音的誇張外，服裝也相對的誇張：第一、是身高加長。生行的「厚底鞋」高二吋，淨行的鞋就要三吋。第二、是肩膀加寬，背加厚。以「胖襖」來凸顯虎背熊腰的威武形象。第三、是厚重的戲服，滿綴小珠的帽子，長及腰部的鬍子，身上的配備實在比聖誕老人還多。這也是現代男演員

圖五十八 文淨／姚期的服飾

圖五十九 武淨／楚霸王的服飾

不喜歡扮演淨行的原因之一。

京劇裡角色性格越複雜，越有個性，臉譜的花紋、色澤就越複雜

，淨行出色的演員比較少出名的，這與扮演的舞台角色有直接的關係

。淨行演員不但要充實「四功五法」（註一），嗓音的練習，更要誇

張的揣測各種不同的角色性格。如肅穆的包公，奸詐的曹操，顛預的

武夫，魯莽的張飛，陰狠的秦檜，滑稽的張飛，粗獷的焦贊，逗笑的

牛皋，嫵媚的鐘馗，孝順的李奎等，多樣性的人物性格。

再加上幾百種不同花紋的臉譜勾繪，除了要好的記憶，更要有美

術天份。拿毛筆在自己臉上勾繪各種特定舞台角色臉譜，否則黑包公，畫成了白白公，再好的唱、唸、做、表，也得不到觀眾的認可。

至於臉譜的來源，在京劇界有二種說法。一是說，北齊蘭陵王長恭長得英俊美貌，上陣為嚇唬敵將，在戰場上先聲奪人，戴上恐怖面具，兩軍陣前一舉殲敵。另一說是宋朝狄青將軍戴假面，目的與蘭陵王一樣，如天神下降，想不戰而屈人之兵；所以，京劇中的淨叫「花臉」，又叫「大（化）面」（註二）。目前京劇演員為了唱腔，唸白表演需要，已全面發展為臉譜直接勾繪在演員臉上，以活靈，活現的

眼神、鼻子，嘴形肌肉的運用，表現性格特色。

其實臉譜的圖形、顏色為求表演藝術的統一，不是呈現角色的美

醜，而是藉和中國文字表達手法一樣，以「指事」、「象形」、「會

意」的意義表現，使觀眾在演員一出場時的臉譜裝扮上，就可依黑色

——魯莽、剛正；紅色——忠義；白色——奸詐等個性，而容易欣賞，了解

角色的性格與演技。

目前京劇角色中，仍保持以「面具」上台的只有三種。一是魁星

，二是財神，三是加官，這三位「神仙」角色，並沒有真正主演的戲

如「魁星」，僅在《天官賜福》中出現；如「財神」亦只在過年戲院開箱（註三）吉祥戲《跳財神》中出現。如「加官」因為演員以嘴咬住面具裡的橫木，本臉不化粧，也沒辦法唱、唸、講話，僅以特定的步法表現身段，所以稱「跳加官、跳魁星」，應該是京劇動作由古代舞蹈傳承而來的例證之一。

台灣目前常演的文淨戲和角色：

《狸貓換太子》——包拯

《龍鳳閣》——徐延昭

《龍鳳閣》
徐延昭

《白良關》
尉遲敬德

《群英會》
曹操

《將相和》
廉頗

《青梅煮酒論英雄》
曹操

《曹操與楊修》
曹操

《飛虎山》
李克用

附註

註一

註二

註三

四功五法：京劇術語。唱、唸、做、打四種表演功夫。手、眼、身、法、步五種表演技術方法的合稱。

大面：亦稱花面。是京劇角色淨行的統稱。這種指「大花臉」

是正淨的俗稱，也可稱「黑頭、銅錘花臉」。

開箱：劇團過年前要封箱祭祖師爺，過年後第一場戲祭神儀式或即稱開箱，大都在年初五時舉行。

第二節 動手不動口的武淨

「花臉」除了外形要高大、身手敏捷，更要有「敬業」的精神。

因舞台演出的需要，表演的身段和化粧都要誇張來顯示特殊性格。所以畫臉必須要提高到額頭，才能畫出一張有精神的大臉。留長髮或只在額頭包巾畫臉，除了不好畫、不好看，也容易在舞台上造成戲帽的脫落。淨行的演員，頭髮是「來不及長」就被理光了。舞台下，也因光頭而不易受女生喜愛，所以淨行的演員最能顯現其敬業精神。

「武淨」，大部份是演兇、醜、憨厚的角色〔圖六十〕。通常二軍交戰，反派一方首領、壞的神仙、妖怪都是武淨行當來飾演。最常使用的舞台武器是大刀〔圖六十一〕、槍和雙刀。有時特殊角色使用特殊武器，如金錢豹、金兀朮的武器就是鋼叉；魯智深是和尚身分，他的武器就是月牙鏢。武淨演員在演出前，自然需苦練各種兵器，學習過程比「武生」的練習還辛苦。所以京劇界有「千生萬旦，一淨難求」的說法來鼓勵武淨演員。

通常武淨是搭配武生、武旦的演出。武生漂亮、武淨醜；武生代

圖六十 武淨／姚剛武打的服飾

圖六十一 武淨使用武器大刀

表正義、武淨代表邪惡。戲裡有好人，就有壞人；京劇裡的武生沒有武淨的搭配演出就不成戲，就不夠熱鬧。

京戲表演講究唱、唸、做、打。唱有銅錘花臉，唸有架子花臉，

「做」更是前二項花臉必備功夫。「打」亦是前二項花臉所欠缺。「

武淨」〔圖六十二〕獨擁有打的條件和專長。不過為使戲好看、火爆

，武淨還需要具備摔打的功夫，所以武花臉也可以叫「摔打花臉」。

「打」是打把子、耍兵器。與武生、武淨、武旦因劇情需要對打的武藝表演。「摔」是肢體高難度的表演。將軍在陣前交戰，打敗、

圖六十二 武淨／焦贊／武將上陣的服飾

武淨／大軍校閱

摔下馬的意思。是武淨最難的危險動作，也是專利動作。

京劇中流傳一句話：「千生萬旦，一淨難求」，因為有武功，長得漂亮的要學「武生」，沒有武功，有嗓子的要學「老生」、「小生」，長得矮的去學「丑」，只有長得醜又高的去學「淨」，可是誰又肯承認自己是「醜」或是二流的演員。所以學淨的人較少，學「武淨」的人，就更少了。

主要是京劇中「武淨」唱第一主角的戲，很少。努力的練功，演出，也當不上一（級）等演員。在戲中大部分演反派人物，又要勾臉

，穿厚重的衣服，又要摔摔打打，要出人頭地，遠比別的行當要困難得多，這也是民國以來，直到現在，京劇中沒有較有名的武淨演員原因之一。

基於前項的原因，京劇中武淨角色，只要有好的武功，好的把子，好的身段，好的臉譜，好的敬業精神，就是沒有好的噪音，仍能受到觀眾的肯定與鼓勵。

武淨為了彌補噪音的不佳，在舞台動作上，特別設計了別的行當所不能演出的技巧，如為了表現陰曹地府中判官的神氣，特別設計了

「吐火」的技巧，為了表現「鍾馗」的嫵媚，亦設計了「耍牙笏」的舞蹈動作，為了表現「活張飛」的神氣，特別模仿了「狗爭食物」的發聲與「生氣」運用舌根發出「哇呀呀」的氣聲，儘量滿足觀眾在視覺、聽覺上的新奇與滿意。

現今的劇校學生中，學武淨的學生，也是各行中較少的一行，長期以來，許多屬於武淨為主角的戲，也都由武生行所取代演出。如《挑滑車》高寵乙角，其實是武淨的戲，必須勾繪綠色臉譜。如《鐵龍山》姜維乙角，雖然舞台上演出仍勾繪紅色臉譜，但他卻由武生行的

演員所取代演出。除了人材的缺乏，其實武淨人材的不足，功力不夠，擔綱演出被武生行取代演出，也是不爭的事實。

台灣目前常演的武淨戲和角色有：

《白水灘》——徐世英

《兩將軍》——張飛

《九江口》——陳友諒

《巴駱和》——鮑自安

《打焦贊》——焦贊

《竹林計》——余洪

《火燒裴元慶》——裴元慶