

戲劇臉譜有變化

1. 認識與欣賞京劇臉譜
2. 認識西方假面藝術

蘭陵王的故事（臉譜的由來）：

北齊的蘭陵王（高長恭）勇武善戰，可是容貌美得像女人一般，上戰場時為了威嚇敵人，所以就自製恐怖的面具（代面）戴在臉上去打戰，敵人以為和魔鬼打仗，因此常常被打得落花流水。

臉譜傳說就是由“代面”（即面具）演化而來。後來為了方便演戲，就將油彩直接勾畫在臉上，於是成了臉譜。

臉譜的意義：

我們常說演員上台，需要「粉墨登場」，就是化妝。

臉譜就是傳統戲劇中特有的化妝藝術，是用寫實和象徵相結合的手法，把人物形象進行誇張表現，進而突出、強化人物的面貌（美醜）和個性（善惡忠奸），它可以用來製造舞台的特殊效果。

北京京劇院梅蘭芳京劇團侯連英示範- ---霸王勾臉過程

(圖片源自：龍乃馨京劇教學網站<http://www.jingjulong.cn/index.htm>)

臉譜的功用：

- ★ 臉譜可以讓離舞臺較遠的觀眾能清楚看到演員的面部表情，藉由色彩和形狀變化也使人物性格特徵更明顯。
- ★ 早期的臉譜只用黑、白、紅三色，強調五官部位、膚色和面部肌肉輪廓，如粗眉、大眼、翻鼻孔等。後來經不斷的改造、加工和創新，色彩就愈來愈豐富，人物的性格也更鮮明。

★京劇中常見臉譜的譜式與特點

- ★以下圖片源自吳文雪：臉譜藝術
www.ccnt.com/show/xqhc/lpysh/lpzz.htm?file=1

整臉

- ★ 全臉以一種顏色為主，端端正正，不歪不斜。代表人格完整，身份高貴，屬正派人物。

三塊瓦臉：

- ✦ 突出眉、眼、鼻等部位，把整個面部區分為“三塊瓦”。
- ✦ 給人粗眉大眼的感覺，正反面人物都可用。

碎花臉

- ✦ 用色複雜，花紋很多，構圖多樣，線條細碎。
- ✦ 大都是身份不高的人。

歪臉

- ✦ 花紋歪斜，主要用來誇張幫兇、打手們的五官不正。
- ✦ 屬心術不正之人。

神仙臉

- ★ 是由“整臉”“三塊瓦”臉發展而來，都用來表現神、佛的面貌。
- ★ 構圖取法佛像。主要用金、銀色，或在輔色中添勾金、銀色線條和塗色塊，表示神聖威嚴。

丑角臉

- ✿ 又稱“三花臉”或“小花臉”。
- ✿ 特點是在鼻梁中心抹一個白色“豆腐塊”。
- ✿ 類似用漫畫的手法表現人物的喜劇特徵。

象形臉

- ✦ 是根據動物形象圖案化而來。
- ✦ 構圖和色彩都從精靈神怪的形象特徵出發。
- ✦ 用於神怪角色。

太監臉

- ✦ 是用來表現害人的宦官。
- ✦ 色彩只有紅白兩種，近似“整臉”與“三塊瓦臉”。
- ✦ 誇張太監的特點：腦門勾個圓光，表示已經閹割淨身，自詡為佛門弟子。腦門和兩頰的胖紋，表現出養尊處優，腦滿腸肥的神態。

僧臉

★ “僧臉” 又名 “和尚臉”。

★ 特徵是腰子眼窩，花鼻窩、花嘴岔，腦門勾一個舍利珠圓光或九個點，表示經佛門受戒。

臉譜色彩的意義

- ★ 紫色：象徵忠貞、耿直、果斷、沈穩。
- ★ 如廉頗、李密、龐統、尤俊達、嚴良等。

臉譜色彩的意義

- ★ **紅色**作為主色，表示赤膽忠心，比較典型的如關羽、薑維、穎考叔；用作副色，暗示人物命運，如蔣忠、馬謖、華雄、高登等。

臉譜色彩的意義

- ★ 黑色 象徵剛烈、勇猛、粗率、魯莽，如包拯、李逵、張飛、牛皋、尉遲恭、楊七郎、項羽等。

臉譜色彩的意義

- ★ 藍色 表示剛強、粗曠、驍勇、桀傲不馴，如馬武、單雄信、呂蒙等。

臉譜色彩的意義

- ★ **綠臉** 象徵剛勇、強橫、猛烈、暴躁等性格，如青面虎張青、太史慈、馬強、程咬金、公孫勝、柳仙等。

臉譜色彩的意義

- ★ **黃臉** 象徵驃悍、兇殘、陰險、工於心計等性格，如宇文成、龐涓、晁蓋等。

西方假面藝術

(圖片源自苗栗國際假面藝術節<http://www.mask.org.tw>)

- ✦ 早期希臘戲劇很簡單，只有一個演員和一個歌隊。因為所有的角色都由這個演員扮演，所以他必須用面具來改變身份。而當他離開舞台去換裝時，歌隊便以歌唱和舞蹈來填補這段空檔。演員戴面具和歌隊合作這些特質，便成了希臘戲劇演出時的固定形式。

