

看——紅臉忠義的關公、鐵面無私的包青天、負荊請罪的廉頗、一代奸雄曹操，每一個人物都有他獨特的臉譜造型及臉色意喻的特性。

鮮豔色彩配上創意臉譜，帶給青少年朋友們新的視覺震撼，將傳統中的新鮮感激發出來。現在——就讓我們一起來揭開京劇臉譜藝術的奧妙吧！

國立臺灣藝術教育館 編印
National Taiwan Arts Education Institute

統一編號

006329880035

贈閱

認識京劇 青少年表演藝術叢書

快樂看顏色學臉譜

張新瑋·王少洲 著

國立臺灣藝術教育館 編印

■張新瑋·王少洲 著

認識京劇 青少年表演藝術叢

本書旨趣

中國戲劇獨創的化粧藝術，將人物性格與臉譜圖案相結合，創造了耳熟能詳的人物，豐富了京劇角色中的「眾生相」。

五顏六色，隱喻出人性的忠奸善惡，而臉譜內的每一線條，更牽動出戲劇人物所隱藏的個性奧秘。畫上臉譜之後的演員，造型變化多端，不祇侷限在扮演「人」的角色，上至天上的神仙，下至陰曹地府的鬼怪，都能栩栩如生的登上京劇舞台，就像來到奇妙世界般的不可思議。

快樂看顏色 學臉譜

認識京劇

青少年表演藝術叢書

張新瑋·王少洲 著

序

藝術或美感體驗，在歐美國家的青少年成長過程中，扮演著非常重要的角色，許多青少年在中學的階段，多少都有一些舞台表演的經驗，這些戲劇性的演出，豐富了他們的讀書生活，陪伴著他們成長，甚至創造了人生美好的回憶，表演藝術遂為西方學校教育不可或缺的部份。

近年來國內的戲劇人口日益蓬勃，小劇場風行，青少年與兒童參

與演出的情形也較以往更為頻繁，本館有鑒於此，特別為青少年朋友設計出版表演藝術叢書，讓有志朝戲劇發展的青少年學子，有登堂入室的接觸機會，並渴望能將表演藝術的種子撒向中小學校園，以提昇學生人文素養，增進教育品質，深化藝術的體驗，甚而以美感的追尋為人生的目標。

這套《青少年表演藝術叢書》是本館和國立國光藝術戲劇學校合作出版的，我們計劃陸續出版一套十冊，計分京劇認識、戲劇之旅兩篇，分別介紹給青少年朋友，並分別敦請國光的資深教師執筆，

本書文字淺白，簡明易懂，希望能帶給讀者認知與學習的樂趣，在此特別感謝國光藝校對本書於籌備編印之初所作詳實的前置規劃，此舉非但為創學校與社教機構合作推動藝術、文化的先例，更為國內讀者提供表演藝術的新視野。

國立臺灣藝術教育館館長

陳篤正

序

在資訊爆炸的現代社會中，大眾傳播媒體的影響力可說是無遠弗屆，但不可否認的，許多媒體誇大不實、具有煽動性的報導，已嚴重污染青少年的心靈，起了不良的示範作用。然而如何才能導正這股風氣，我想除了學校教育外，就是讓青少年多接觸藝文活動，多閱讀藝文相關書籍，以提升人文素養、豐富文化內涵、擴大生活層面。

本校為藝術類科專門學校，自八十四年七月改隸教育部以來，除

積極培育京劇、豫劇、音樂、舞蹈及劇場藝術專業人才外，亦利用學期中及寒暑假期間從事藝術教育推廣工作。此次，本校受國立臺灣藝術教育館之委託，編撰《青少年表演藝術叢書》，這套叢書的內容在強調表演藝術的普遍性、時代性、精緻性與創造性，並藉由淺顯的文字，圖文並茂的編排方式，引發讀者對於藝術創作及鑑賞的興趣與潛能，相信透過這套叢書的出版，必能對青少年學子及有志於從事藝術工作者產生深遠的影響。

主持本套叢書編纂的國立臺灣藝術教育館，多年來對推動藝術教

育及辦理藝文活動的成績，早已受到社會各方所肯定；此次館方委託本校教師編撰《青少年表演藝術叢書》，本校除感到萬分榮幸外，在此並感謝館方在編務工作上對本校之指導與協助。希望透過這次的合作，未來能有更多的機會為藝術教育的推展盡一份心力。

國立國光藝術戲劇學校代理校長

王光中 謹誌

淺說臉譜（代序）

臉譜——它是最能凸顯京劇特色的典型代表，每一張臉型（臉型的指定畫法），每一個臉色（臉上顏色的主色彩），都說明了劇中人的身份地位以及人物的個性，輔助欣賞者瞭解角色的背景，甚至表露了部份的劇情。而中國戲劇獨創的化粧藝術，將性格、圖案相融合，創造了耳熟能詳的人物，也豐富京劇角色中的「衆生相」，衍生出一個個造型鮮明的人物。

畫上了臉譜之後，演員的造型變化多端，他可以是位君臨天下的皇帝，也可是一個十惡不赦的殺人犯，想做梁山泊的綠林英雄或是天上的神仙，甚至是妖魔鬼怪，祇要在臉上畫上了臉型及塗上了顏色，配合著服裝道具，彷彿走進奇妙世界，不祇扮演「人」的角色，其他奇怪的妖魔鬼怪、形形色色的人及動物，一起登上了京劇舞臺，豐富了想像空間。

一般人認為京劇臉譜是一種遙不可及的藝術，如果欣賞者把臉譜當成是美術繪畫，為每一張臉設計，畫上鮮豔的色彩，替它取名字，

那會是相當有趣的。

京劇臉譜是運用誇張的化粧手法而加以創造，不祇是為求舞臺效果，更將人的品格操守混合在圖案裡，創造了京劇臉譜獨特的風格。

紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫，這些「彩虹」的顏色，也常出現在京劇的臉譜中。每一個顏色，都有它特定的涵意；每一個臉型，也有特定的畫法，接下來的單元，我們會將臉譜的類型、畫法一一介紹，讓青少年朋友們對於傳統藝術的奧妙，更拉近了距離。

張新瑀

作者簡介

王少洲 天津市人，民國十五年生，為老伶工王福勝之子，常與其父親同台演出，為紅極一時的父子檔而傳為佳話。

作者擅長演花臉戲，演戲之餘鑽研臉譜藝術，勾繪臉譜的技藝在當今菊壇為佼佼者，不僅執筆有典有據，張張臉譜設色精緻，筆法細膩。

現任教於國立國光藝術戲劇學校及國立復興劇校，傳授學生臉譜勾繪的技藝及舞台花臉藝術。

張新瑀 民國六十年生，山東新泰人，出生於臺灣花蓮。

學 歷 國防部國光劇藝實驗學校國劇科第二期

國立藝專戲劇科國劇組

國立臺灣藝術學院戲劇學系

經 歷 國防部國光劇藝實驗學校國劇科助教（八十年—八十四年）

現 職 國立國光藝術戲劇學校實習輔導處職員

目錄

序

作者簡介

第一章 臉譜的緣起

蘭陵王的面具

京劇舞臺戴面具的演出

第二章 與臉譜最有關係的角色「淨」

簡介四大行當「生、旦、淨、丑」

「淨」的角色分類

第三章 顏色所隱藏的涵意

紅色／粉紅色／紫色／黑色／粉白色／油白色／綠色／淡青色
藍色／黃色／金色／銀色

第四章

臉譜的類型介紹

整臉／六分臉／三塊瓦／純三塊瓦／素三塊瓦／老三塊瓦

花三塊瓦／碎三塊瓦／碎臉／花臉／無雙臉／蝴蝶臉／太監臉

神仙臉／精靈臉／物形臉／元寶臉／歪臉／奸臉

第五章

「勾、抹、揉」——畫出了栩栩如生的角色

(1) 京劇臉譜的基本畫法

(2) 臉譜的畫具介紹「魔術箱——彩匣子」

(3) 「勾臉」程序，從無到有的變化

第六章

人物放大鏡——角色的真性情

第七章

簡易臉型模子製作——從遊戲中學習製作臉型模子

第一章 臉譜的緣起

一、蘭陵王的面具

北齊時代的「代面」（註一），又稱「蘭陵王入陣曲」，內容是敘述北齊蘭陵王長恭是一位勇猛善戰的將軍，因為蘭陵王的容貌酷似婦人，打仗時不夠威猛，對敵人不能起威嚇的作用，於是蘭陵王就做了個假面具，每逢打仗時就戴上假面具，敵人看了都很害怕，從此打仗就能百戰百勝。因此，北齊人就創造了「代面」這齣歌舞劇，來

表現蘭陵王的威猛及善戰的精神。

在歌舞劇中，扮演蘭陵王的演員，頭戴假面具、身穿紫色服裝、手持著鞭子，造型特殊，很受到觀眾的歡迎。而蘭陵王的面具，是用牛皮做出人的臉型，後面釘上竹條，可以用來含在嘴裡，方便演員表演，這就是京劇臉譜的起源。

二、京劇舞臺戴面具的演出

現在的京劇舞臺，還是有戴面具表演的角色，例如「跳加官」（註二）裡的加官、「天官賜福」（註三）裡的財神，他們以特定的身

蘭陵王想像圖—吳信和繪圖

跳加官之加官

體動作做為表演形式。加官會用布條寫上吉利的祝福語，將布條打開呈現給觀眾；而財神會用肢體動作來表現，例如抱著元寶，邊跳舞邊做動作，在台上向觀眾灑些小元寶或是小零錢之類，以討吉利。後來因演員在舞臺上戴著面具表演不太方便，漸漸將面具拿掉，另將圖案及顏色勾繪在臉上，慢慢地淘汰面具，不但表演更加方便，也將京劇臉譜變成了一門專業藝術，賦予京劇新的生命。

※附語：現今「跳加官」還是沿用傳統面具，藉以保留舊有的京劇表演模式；財神的面具已轉變為臉譜，以方便演員表演。

【註釋】

註一 「代面」是唐代戲曲的一種，也稱大面。

註二 「跳加官」在京劇上為「應景戲」，多為祝福吉祥之意。古時候，加官的造型是穿著綠衣服，後來改穿紅袍以討吉利，表演時，手中拿著寫「吉祥語」的布條，邊走跳、邊表演，稱為「跳加官」。

註三 「天官賜福」故事是玉帝命賜福天官，率領南極仙翁、牛郎、織女、張仙、財神等前往福地，頒賜福祿。也是應景戲。

織女、張仙、財神等前往福地，頒賜福祿。也是應景戲。

第二章 與臉譜最有關聯的角色*淨

一、簡介四大行當「生、旦、淨、丑」

京劇角色分為「四大行當」，即是生、旦、淨、丑。

(一)「生」為京劇中專扮演男子的角色，又可細分為三大類：

1. 老生：在劇中扮演年紀稍長而戴「髯口」者。也分文老生及武老生。

2. 武生：在劇中多是武功高強的男子，另分為短打武生（註二）

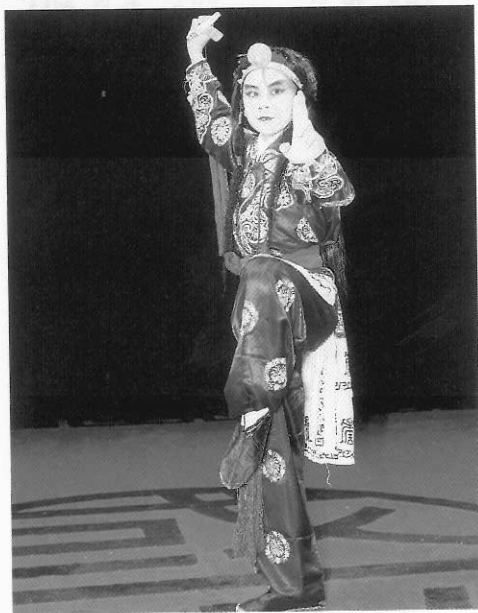

文老生

武老生

短打武生

及長靠武生 (註三)。

3. 小生：較年輕的男子，唸詞的方式以較尖脆的小嗓為主，臉部的

的化粧方式也比較美觀及細緻，更依劇目的表演方式而

細分為扇子生 (註四)、窮生 (註五)、雉尾生 (註六)

等等。

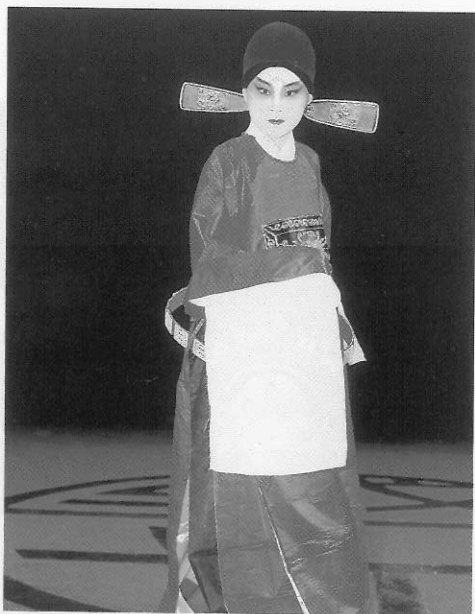
(二) 「旦」在劇中飾演女性的角色，可細分為五大類：

1. 青衣：注重唱工、唸詞端莊押韻、在劇中角色正派。

2. 花旦：做工身段繁重、唸詞以京白為主。在劇中大多是未婚小

長靠武生

小生

花旦

青衣

姑娘，稱為「閨門旦」，也有潑辣兇巴巴的人物，稱為

「潑辣旦」。

3. 武旦、刀馬旦：身懷武藝的女子，此二種角色的區別類似「武生」的短打及長靠之分，「武旦」有一招牌武功稱為「打出手」，在表演時與對手角色四人或八人對打，武旦雙手持鞭或專用武旦刀，運用技巧將槍枝來回踢或挑，配合手部的耍鞭動作，連串成為一系列的特殊動作，表現其高超的武藝。而「刀馬旦」需文武兼備，身上繫著「靠旗」來展現能唱善打的功夫。

武旦

刀馬旦

4. 老旦カムカマ：年紀較長的婦人。

5. 彩旦サイタン：大多由「丑行」扮演，多為劇中甘草人物，他的醜態能

製造笑料。

(三) 「淨」ハシ：也稱「大花臉」，在臉部上勾抹塗畫各種臉型及色彩。

詳見「淨」的角色分類。

(四) 「丑」ウシ：在劇中多是甘草人物，表現的方式活潑、自然，也可分

為二大類型。

1. 文丑ブンウシ：通常扮演滑稽人物或是好色、貪生怕死之人；另一種較

老旦

彩旦

淨

文丑

武丑

2. 武丑^{ブウ}：也稱「開口跳」，身懷武藝，智勇雙全，表演時唸詞中
特別的稱為「方巾丑」，頭上戴方巾，通常是有官位的角色，以此代表人物是有知識的。

會配合著身段及翻滾動作，來展現他的特色。

二、「淨」的角色分類——與臉譜有著密不可分的角色為「淨」。

「淨」角，又稱「大花臉」，區分為「文淨」與「武淨」。「文淨」

就是斯斯文文的花臉，不動武也不用槍，注重唱工（較偏重唱

及唸詞）；而「武淨」又稱「武二花」，注重做工（較偏重身段

）及武打方面，也稱做「架子花臉」。

（一）「文淨」包括「粉面」、「黑頭」及「銅錘」。

1. 「粉面」代表人物——「三國」戲中的曹操，曹操個性奸詐、

狡猾，所以臉色的主色為白色，以企圖掩藏性格的真面目。

2. 「黑頭」代表人物——「包公傳」裡的包拯，坊間稱為包青天

。包拯有個正直剛強的性格，所以臉色的主色以黑色為代表，

表現鐵面無私的精神。包拯臉譜最為特別的地方是在腦門上的

「月牙」（也稱太陰形），因為在劇中他有出入陰曹地府的能

力，所以畫上太陰形來表示。

3. 「銅錘」代表人物——「二進宮」裡的徐延昭，徐延昭的性格

忠貞，所以臉色的主色以紫色為主，顯示他的年歲已大，個性

較為肅穆收斂。徐延昭在劇中出場時，手中必抱著銅錘所以稱此角色為「銅錘」。

(二)「武淨」代表人物——「三國演義」中的張飛，張飛的臉色與包拯相同，都是以黑色為主色，代表他是忠義之士。

簡單介紹「淨」這個角色，相信大家對於顏色與「淨」之間密不可分

可分的關係，已有所瞭解，每一個顏色都有他隱喻的個性涵意。京劇臉譜利用顏色來區別角色上的差異性，搭配出色的「勾臉」技巧，亦正、亦邪、粗魯、忠義、陰險……等等，各色各樣的人，祇要運用臉

譜的特性，就可發揮得淋漓盡致。在京劇的表演裡，臉譜、盔頭、服裝等相互搭配後，配合著文武場面樂隊的伴奏、燈光及舞台上演員的一招一式，藉以吸引來更多的觀賞者一起來探討京劇的奧妙。

【註解】

註一 「髯口」演員所戴的鬍子。

註二 「短打武生」武生之細分。穿著較為輕便的武功高強男子。

註三 「長靠武生」武生之細分。繫著有四根旗子的靠旗，身穿鎧甲

，腳上穿著厚底靴的武生。

註四

「扇子生」小生的細分。出場時，手上皆拿著一把扇子，用來

輔助身段用，以顯示他的風流倜儻。

註五

「窮生」小生角色的分類。出場時，穿著破破爛爛的衣裳，衣

裳名稱作富貴衣。有一典故，祇要在劇中穿著富貴衣的角色，

日後必能大富大貴，所以將縫縫補補的衣裳，稱為富貴衣。

註六

「雉尾生」：小生的細分。在盔頭（帽子）上，插上二根長長

的翎子，顯得英姿煥發，可做出更多帥氣的身段。

第三章 顏色所隱藏的涵意

，「主色」意指在臉部額頭及兩頰部位的顏色。國劇臉譜的顏色是象徵性的，而臉上的顏色是以「主色」為代表

顏色特徵：

- (1) 紅色：多是赤膽忠心、性情耿直、勇猛剛強的人物。
- (2) 粉紅色：年輕時，原為紅色臉，因為年紀已老，氣色衰竭，所以臉色轉為淡色。畫此種臉，必須戴白髯口（白色的鬍子），

眉毛也畫成白色，顯示此人年歲已大。

(3) 紫色：性格忠貞，肅穆收斂，剛毅果斷而老成穩重的人物。

(4) 黑色：忠義剛直，鐵面無私，性格剛烈、勇猛之人。

(5) 粉白色：生性陰險，內心狡詐，善用心機，喜怒不表現於臉上，所以全臉用白粉抹蓋，想將真實的面目掩藏。角色的身份多半是文臣。

(6) 油白色：個性剛愎自負、狂妄自大，大都是身懷絕藝的武夫。武功高強，性格雖陰沉，但有智謀。

(7) 綠色：性情暴躁、蠻橫，是個好動的人，出生為綠林，才會畫此種

臉色。

(8) 淡青色：又稱瓦灰色，不是正派人物，年紀稍長，多為番邦人物。

(9) 藍色：性格兇猛，驍勇強悍，武藝高強，頗有心機，通常武將及綠

林大盜才會勾畫此種臉譜。

(10) 黃色：性情驍悍，剛烈陰險，攻心計卻又不顯露出來，驍勇善戰之

人。

(11) 金色：代表莊嚴與肅穆，臉上主色為金色的人物，地位多是德高望

重的，又以神、佛為主要代表。

(12) 銀色：也相同用於神、佛角色，但身份、地位較金色人物低。

顏色是活潑的，人物性格卻是複雜的，將性格的特性和多姿多采的顏色連在一起，配合臉型畫法，創造了一張張寫意臉譜，將京劇的特色——象徵性，也一併的融入臉譜中，是不是很具吸引力呢？

第四章 臉譜的類型介紹

臉譜的類型簡稱為「臉型」，也就是臉的形狀。在各色各樣的臉譜之中，每一個臉型配合著顏色以及花紋，都能夠淺顯地表現人物的身份高低，以及性格的特徵。

臉型分類：

(1) 整臉：整張臉祇有一個臉色，構圖簡單，正正端端，不歪也不斜，除了兩道眉毛之外，沒有其他的花紋，畫此種臉型的角色都

是身份較高，人物性格完好的人。

(2) 六分臉：臉型的主要顏色佔全臉的十分之六，所以稱為「六分臉」

，而此種臉型構圖簡單，形狀像「六字」，而稱為六分臉。畫此種臉型的人，通常是形象莊嚴肅穆，德高望重的功臣老將，年歲較長，臉的兩側有白色鬢髮，也稱做「老臉」。

(3) 三塊瓦：將整張臉分為三個部份，包括「眉」、「眼」、「鼻」等

，使得額頭及兩頰成為三個部份，因為形狀類似中國古代

屋頂上的瓦塊，而稱為「三塊瓦」，這種臉型在京劇中「淨」角的臉譜上用得最多，變化也多，又可區分為五種類型：

1. 純三塊瓦：單純的將臉的部份，不添加雜碎的花紋。
2. 素三塊瓦：基本的臉型由純三塊瓦為底，但是在額頭的部份添

加花紋及圖案。

※有二種說法：一為額頭（腦門）的地方太空，不美觀，於是畫上一些與人物有關連的圖案。另一種說法，額頭添加圖案

代表「破臉」的意思，凡是畫「破臉」的人物，通常表示此人的下場不好。

3. 老三塊瓦：畫此種臉型的人物，在劇中為年老之人。基本的臉

型由素三塊瓦為底，但是臉的顏色不鮮明，大致上以粉紅色及灰色為主色彩，來表示此人物年歲已大，血色及容貌衰退的樣子。

4. 花三塊瓦：額頭上的花紋繁複多樣，眉毛及眼睛間的紋路變化

也繁多。基本的臉型由素三塊瓦為底，搭配著各種

花紋、圖案，來顯示人物的性情，畫此種臉型之角色，性情粗魯猛烈，武藝高強。

5. 碎三塊瓦：與花三塊瓦勾畫形式雷同，但花紋、圖形更加複雜

。畫此臉型之人物，個性兇猛、武功高強，身份多是綠林中人。

(4) 碎臉：臉上紋路細雜碎亂，並混雜了許多顏色。基本的臉型延續了

碎三塊瓦。此種類型人物，個性兇暴、蠻橫不馴。

(5) 花臉：臉上圖案花俏華麗，基本的臉型由花三塊瓦延續而來。

碎臉與花臉的區分，可依據額頭和顏色來分辨，額頭與兩頰主色相同為碎臉，額頭與兩頰主色不相同為花臉。

(6) 無雙臉：一個背景特別、言行獨特的角色，京劇中就特別的為它設計一個臉型「無雙」，也稱為「不二臉」，意指他是獨一無二的，因為別的角色無法仿製也無法替代。特別人物：

楚霸王項羽，他的個性剛強，勇猛無人能比。

(7) 蝴蝶臉：基本的臉型由花三塊瓦演變而來，臉上的花紋圖形類似蝴蝶，所以稱為蝴蝶臉。

(8) 太監臉：在京劇中，有的太監人物也畫臉，因為太監不可戴髯口（

鬍子），所以臉譜裡需要將嘴的形狀畫出來。太監因為相

貌多似女人，五官也摹擬得有學問，用「柳葉眉」、「鳥

眼窩」、「菱角嘴」來顯示，但是也千萬別把他們想像得

和女人一樣眉清目秀，因為在京劇中，需運用誇張的手法

，才能凸顯人物的代表特色。雖然，臉型的基本形式相同

，祇要配合角色的個性，給予不同的臉色，也能輕易的分

辨善、惡。

(9) 神仙臉：神代表莊嚴，從古至今，中國人對神有著尊敬，所以在臉

譜上，顏色以金、銀二色為主，代表著人物的地位崇高。

(10) 精靈臉：這種臉型的特色是將妖怪修煉前的模樣，以圖畫的方式表

現在臉譜中，例如金錢豹將豹子的爪子畫在臉譜上，將身上的特色顯現出來。

(11) 物形臉：將動物的形象特徵畫在臉上，例如齊天大聖孫悟空的臉譜

，將猴子的臉型畫在臉上，來顯出它原先的樣子。

(12) 元寶臉：這種臉形的額頭，都畫上紅色，紅色部份的形狀類似元寶

，所以稱為「元寶臉」。畫此種臉型的人物，身份地位皆不高。

(13) 歪臉：臉型的圖案不相同，兩邊不和諧，歪歪斜斜，歪嘴斜眼，代

表畫此臉的人物，「相由心生」，此人物的身份地位不高。

(14) 奸臉：又稱大白抹子，用白色遮掩角色本來面目不露出本來膚色。

無論剛正、俠義、粗魯、豪邁、陰險，各種性格都可用在「淨」

角的身上，臉譜的特色配上誇張的身段（註一），表現人物的象徵特性，藉以烘托人物的形象。

【註釋】

註一

「身段」

：京劇中演員在表演時，呈現出的動作或武功。

第五章 勾、抹、揉

——畫出了栩栩如生的角色

一、京劇臉譜的基本畫法

勾、抹、揉為京劇臉譜的基礎畫法。依照順序介紹如下：

(1) 「揉」：它是京劇中最早的臉譜畫法。因為，在早期的顏料種類

不多，祇有三種顏色：即為紅、白、黑三色，這之中的紅、黑色為油性，比較容易塗抹於臉上。而「揉臉」不

(2)

「抹」

需用筆勾畫於臉上，將顏色揉合均勻即可完成，後來，因為種類越來越多，畫法也日漸繁雜，漸漸演變為「勾臉」，部份臉譜還是保留此種畫法，代表人物：關公，全臉以紅色顏料加麻油搓揉，揉上紅色後，其餘的顏色畫不上，所以用另一色——油黑色來上第二色。也稱「純油臉」。

在京劇中的奸臣角色，通常的臉譜畫法，都是以「抹臉」為主，意味著將此角色的真實面目掩蓋，不被識破。

關羽

(3)

「勾」

：

畫法是以白色顏料塗抹於臉上，將演員臉部的膚色完全遮蓋，用筆將眉形、眼睛、奸紋（代表奸詐的圖形紋路）勾畫出來，臉譜即可完成。代表人物：曹操，臉上的白以水調合，也稱水色臉。

顏色種類日漸繁多，將顏色重複組合，創造更鮮豔的色彩，利用勾臉技巧，將臉譜呈現得更為精緻，在舞台上的效果也特別強烈。代表人物張飛，全臉以黑色為主色（以黑顏料混合麻油），用筆勾畫於臉上，也可稱為「

曹操

張飛

「混色臉」，黑白分明的色彩配合著出色的勾臉技巧，勾畫出張飛的臉型「蝴蝶臉」，真是栩栩如生吧！

之後，京劇創造出很多的臉譜，都是以「勾臉」為主，臉譜可將京劇的特色，發揮得淋漓盡致，並把它納為中國京劇的重要資產之一，是其它劇種無法相比擬的。

二、臉譜的畫具介紹——「魔術箱」彩匣子

繽紛的顏色，經過設計組合後，創造了各色各樣的臉譜，而存放於顏料及工具的箱子，它的地位也是很重要的，在京劇演出的「後台

「裡」(註一) 一定會放置這個箱子，箱子的名字稱為「彩匣子」，彩

匣子裡面會放置各種工具，供演員們勾臉用。工具如下：

(1) 筆：以毛筆為勾畫的工具，每種顏色用不同的筆，以保持臉上顏

色乾淨，毛筆分為大、中、小楷，用來畫出不同粗細的圖形

及線條，可使臉譜的圖案更為細緻。

(2) 油：油是用來與顏色調合，以方便將顏色勾畫於臉上，現今都是

以麻油為主要的油料。

(3) 顏料：主要的七色為：紅、黑、紫、綠、黃、藍、白。其餘的色

彩，由顏料中去調合。

(4) 水杯：放置兩個水杯，一個用來裝置清水，作為調色用，另一個

用來清潔畫筆用。

(5) 鏡子：放置十至二十面，方便演員自己勾畫臉譜用。

(6) 小碗：將顏料放置碗上，方便調色。

(7) 調色盤：將顏料與油料混合調色用（早期以瓷磚為調色盤）。

(8) 勾臉布：一般扮演「淨角」的演員，通常需刮光頭，因為勾臉的範圍過大，超過額頭，為求凸顯戲劇效果，會將頭髮刮

光，以便將臉型畫至前頭頂上，誇大臉譜的特色，因為現今的演員為求美觀或是有女性扮演「淨角」在前額上綁一塊勾臉布以利達到與刮光頭效果相同。

(9) 卸妝用品：演出後以演員卸臉用，包括卸妝油、紙巾、洗面皂、

毛巾、乳液等。

三、「勾臉」的程序——從無到有的變化

臉譜勾繪：

演員準備勾臉前，先將臉洗乾淨，塗抹少許乳液，以保持皮膚

濕潤度，方便均勻上顏色。（圖一）

(1) 先打白底，並用手塗抹至全臉。（圖二）

(2) 用乾黑將眼窩、鼻抹黑。

(3) 鼻下（人中）抹黑，以方便戴髯口（鬍子）時不易掉落。第一步

驟完成。（圖三）

(4) 上臉譜主色——紅色，畫法的程序由上往下由內往外畫將額頭及

鼻翼兩側上色（圖四）第二步驟完成。（圖五）

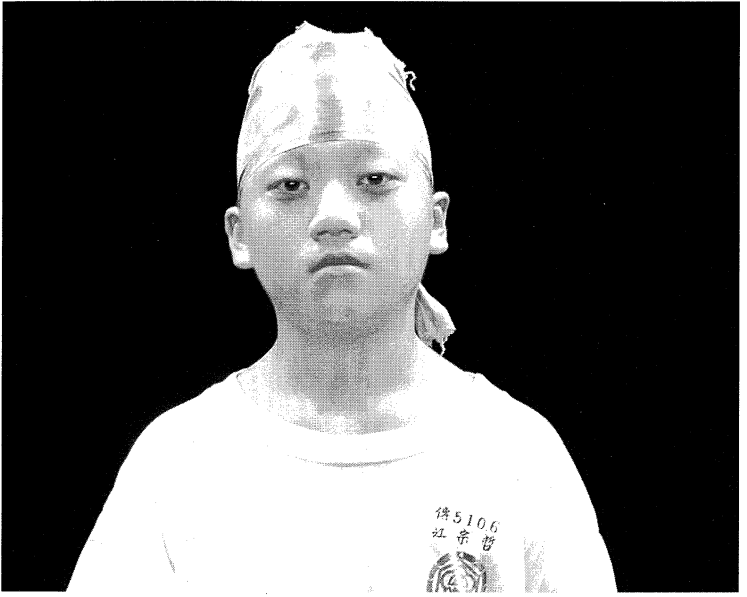
(5) 將眉、眼、兩頰用黑色勾畫並修補全臉線條完成臉譜。（圖六）

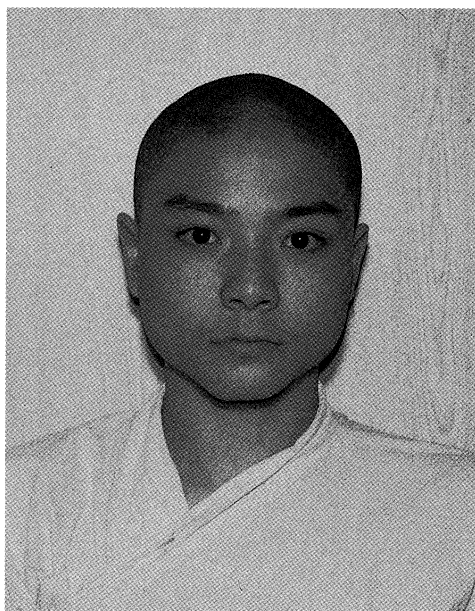
(6) 穿彩褲、厚底靴，準備著裝。(圖七)

(7) 穿上胖襖、搭護領，以便撐起服裝，使角色看來更雄偉。(圖八)

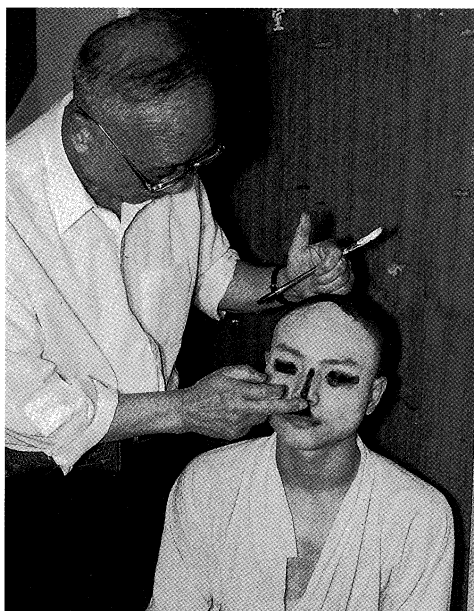
著裝完成。(圖九、十、十一)

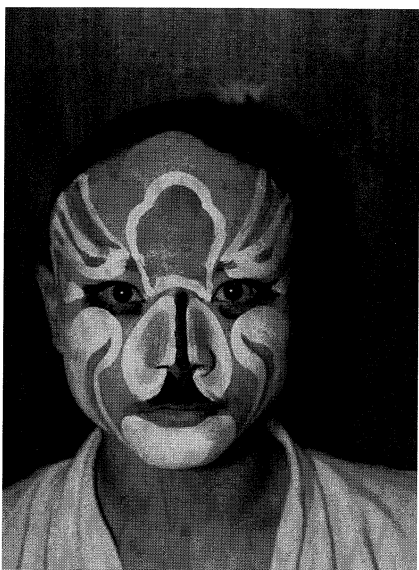
演員前額綁著勾臉布

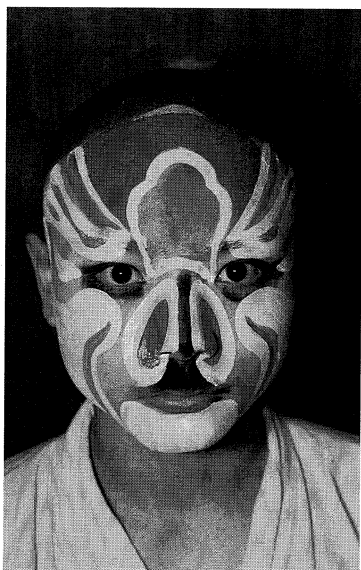
圖一 勾臉前

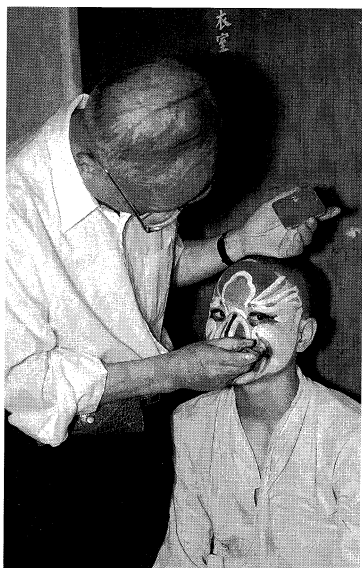
圖二 先打白底、以乾黑將眼窩、鼻抹魁

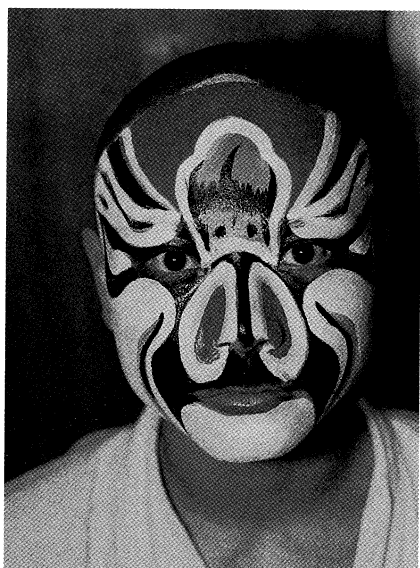
圖三 第一步驟完成

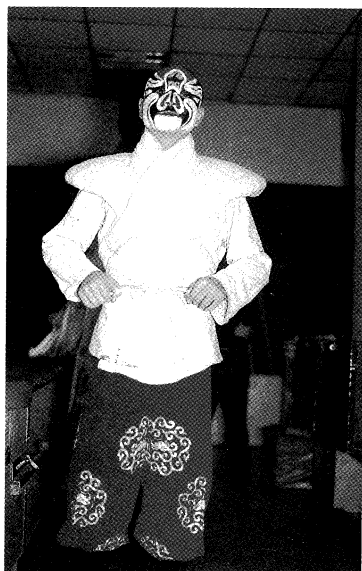
圖五 第二步驟完成

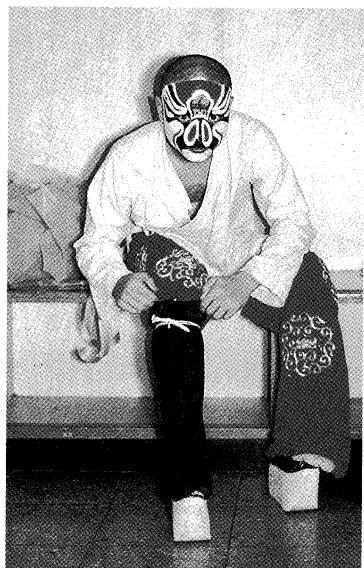
圖四 上臉譜主色—紅色

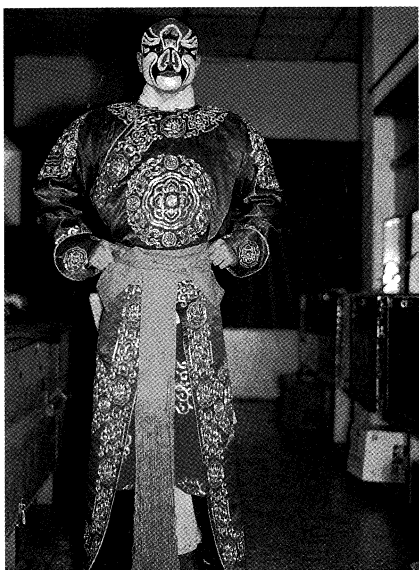
圖六 眉、眼、兩頰用黑色勾畫，並修飾全臉線條，完成臉譜

圖八 穿胖襖、搭護領

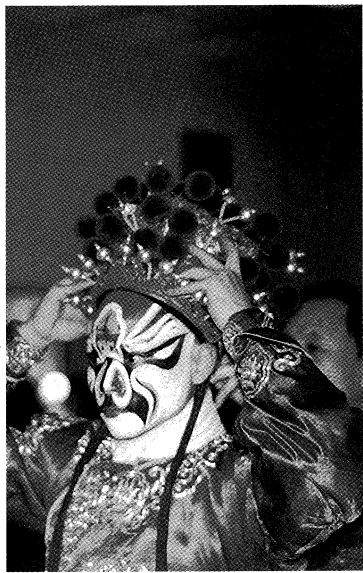
圖七 穿彩褲、厚底靴

圖九 穿衣

圖十一 戴髯口—完成圖

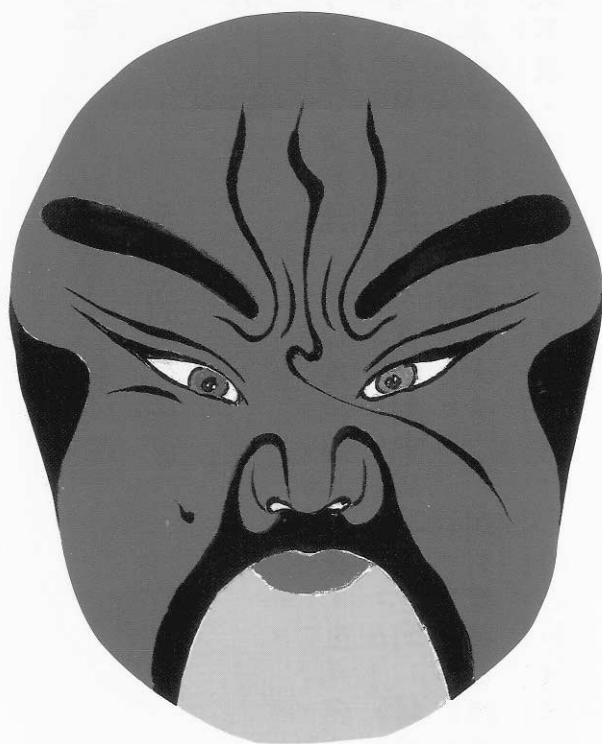
圖十 戴帽

第六章 人物放大鏡

——角色的真性情

角色介紹——關羽

關羽：字雲長，與劉備、張飛為桃園三結義，生死與共，不忘舊情，為人忠勇，重氣節，在戲劇中又尊稱他為「關老爺」，在民間供奉者也尊稱為「協天大帝」。關羽曾被曹操所擄獲，但他威武不屈，過五關斬六將以表明自己的志節情操。

關羽—紅色整臉

臉譜主色：揉紅色臉。顯示關羽赤膽忠心、性情耿直的意思。

臉型：整臉。喻此人身份高，人物性格完好。臉譜構成：

(1) 臥蠶眉——眉形似蠶狀，關羽專用的眉形。

(2) 單鳳眼——眼窩細長上揚，形似鳳，與臥蠶眉相互配合，關

羽專用之眼形。

(3) 通天紋——暗示此武將不得善終。

說明：鼻翼右側點一黑痣，為點破真相的意思（意指扮演者非真人，

以示尊重關羽之意）。

角色介紹——徐延昭

徐延昭：明開國忠臣徐達之後，一生忠貞為國守正，不阿奸佞，望而畏懼。

臉譜主色：紫色。臉顯示徐延昭性格忠貞肅穆，收斂剛毅，果斷老成穩重。

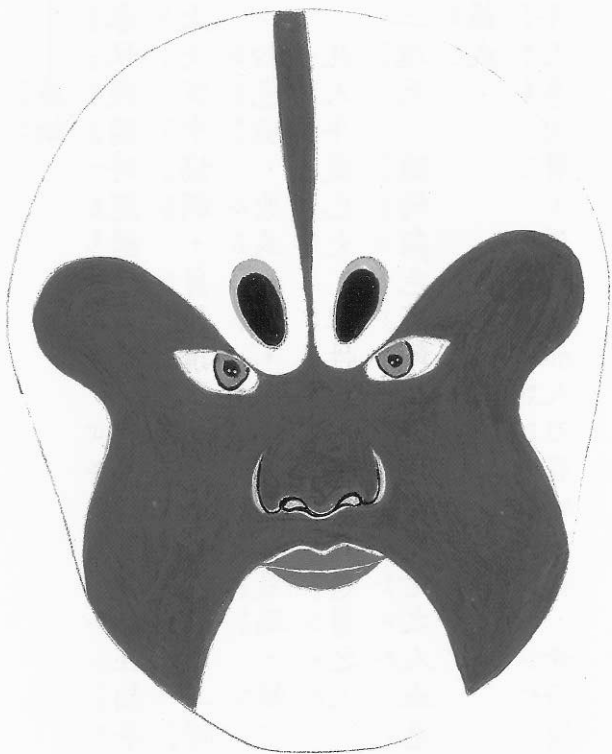
臉型：六分臉（也稱老臉）。臉型的主要顏色佔全臉的十分之六，所以

稱為「六分臉」，而此種臉型構圖簡單，形狀像「六字」而稱

為六分臉。畫此種臉型的人，通常是形象莊嚴肅穆，德高望重

的功臣。老將年歲較長，臉的兩側有白色鬢髮，也稱做「老臉」。

臉譜構成：畫通天眉表示年老，再加上點眉為一眉上加眉。

徐延昭—紫色六分臉

角色介紹——廉頗

廉頗：為春秋戰國時趙國之大將，與宰相藺相如互相爭功而不和，經

虞大夫從中協調，負荊請罪而傳出一段故事「將相和」。

臉譜主色：粉色臉。原為紅色，因年邁氣色衰竭，轉淡為粉色。顯示

此人年歲已大，但性格仍不失為忠勇之人。

臉型：老三塊瓦。臉的顏色不鮮明，代表年老之人血色及容貌衰退。

臉譜構成：

老眉：老年人專用眉，眉形中加入刀眉的形狀，老而彌堅的武將。

廉頗—粉色老三塊瓦

角色介紹——花德雷

花德雷：清朝四大糧莊莊主之一，雖名為莊主，實際上是一名大盜。

臉譜主色：白色。顯示此人性格狡猾奸詐，生性陰險。

臉型：花三塊瓦。喻此人性情粗魯剛烈，武藝高強。

臉譜構成：基本臉形由素三塊瓦構成，眉毛及眼睛間的花紋稍多。

角色介紹——寶爾墩

寶爾墩：清朝的綠林大盜，性格兇猛，為「架子花臉」的代表人物。

臉譜主色：藍色。畫此種臉色之人，顯示此人性格兇猛，心機頗重，

花德雷—白色花三塊瓦

是武將及綠林大盜的專用顏色。

臉型：碎三塊瓦。喻此人性情驍勇

善戰，武藝高強。

臉譜構成：與花三塊瓦的勾畫形式

雷同，但花紋及圖形更

加複雜瑣碎。

說明：眉中所勾形狀「虎頭鉤」，為

竇爾墩所慣用兵器的特徵。

寶爾墩—藍色碎三塊瓦

角色介紹——項羽

項羽：為西楚霸王，在「霸王別姬」這齣戲中，在四面楚歌時，祇有

虞姬相伴，藉酒澆愁中嘆大勢已去，虞姬趁項羽不察時自刎而

死，項羽於烏江邊也自盡身亡。

臉譜主色：黑色。畫此種臉色之人，顯示此人性格剛烈，勇猛無敵。

臉型：無雙臉。項羽是一個言行獨特的角色，京劇中就特別的為它設

計一個臉型「無雙」也稱為「不二臉」意指他是獨一無二的，

因為別的角色無法仿製也無法替代。項羽的個性剛強，勇猛無

項羽—黑色無雙臉

人能比。

臉譜構成：臉譜的特別在於眉毛為

「萬字眉」（卍形）有

鼻窩畫成鋼叉倒過來的樣子，意喻有萬夫莫敵

，剛強無比的意思。

說明：鼻樑中的壽字為反意，顯示

此人不長壽。

角色介紹——包拯

包拯：坊間稱為包青天。包拯有個正直剛強的性格，是當代貴族官宦

都懼怕的忠良，不畏權勢，更有許多膾炙人口的大案件，如「

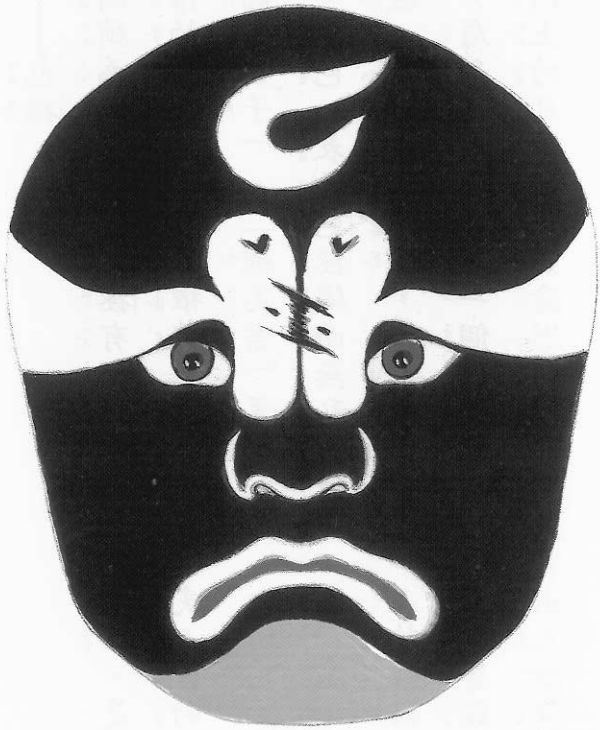
狸貓換太子」，「劍美案」等等。

臉譜主色：黑色。表示包拯鐵面無私的精神。

臉型：整臉。畫此臉型的人，意喻地位崇高，人物性格完整無缺。

臉譜構成：眉形為勺眉狀像一個勺子顯示此人常皺眉頭，為國憂思。

說明：腦門上的月牙形（太陰形）顯示包拯有出入陰曹地府的能力。

包拯—黑色整臉

角色介紹——周處

周處：原是一個作惡多端的大壞蛋，在「除三害」一劇中，經鄉人告

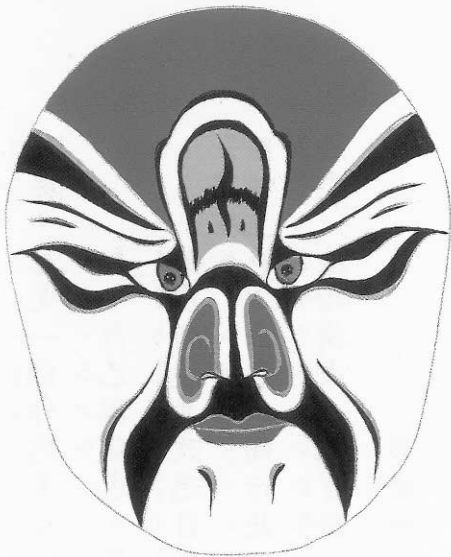
知，自己與猛虎、孽蛟為宜興三大害，猛然醒悟，知錯能改，

除虎斬蛟並改過自新，從軍報國。

臉譜主色：白色。顯示此人性格兇惡，為非作歹，非正派出身。

脸型／臉譜構成：元寶臉。這種臉形的額頭都畫上紅色，紅色部份的

形狀類似元寶，所以稱為「元寶臉」，畫此種脸型之人，身份地位不高。

周處—白色元寶臉

孫悟空—紅色物形臉

角色介紹——孫悟空

孫悟空：西遊記主角之一，是京劇人物中最受觀眾喜歡的角色，有七十二變的本領。大鬧龍宮、地府，個性活潑鬼怪，是京劇表演特性最成功的代表。

演特性最成功的代表。

臉譜主色：紅色。是以猴子的臉色為依據。

臉型：物形臉。將猴子的特徵形象畫在臉上。

臉譜構成：將嘴、猴腮、腦門勾畫出火燄，代表神的氣燄，眼睛上畫

金色顯示「火眼金睛」眼窩上的小黑點代表「觔斗雲」。

曹操—粉白奸臉

角色介紹——曹操

曹操：漢朝末年的奸雄，個性奸險，挾天子以令諸侯。佔據淮河以北黃河一代。與南方的蜀漢（劉備），東吳（孫權）並稱三國。

臉譜主色：白色。顯示此人生性陰險，內心狡詐，善用心機，喜怒不

表現於臉上，所以全臉用白粉抹蓋，想將真實的面目掩藏

。角色的身份多半是文臣。

臉型：奸臉。又稱大白抹子，用白色遮掩角色本來面目不露本來膚色。

臉譜構成：用水白抹臉——

- (1) 本眉——天然的眉形，稍加描形，不失原來眉毛的形狀。
- (2) 細眼窩——為奸險之人專用之眼形。
- (3) 臉紋——表示此人心機頗深。

角色介紹——如來佛

如來佛：為西方佛祖，渡化衆生，是一個慈悲為懷的先佛。

臉譜主色：金色。代表莊嚴與肅穆，主色為金色的人物地位多是德高

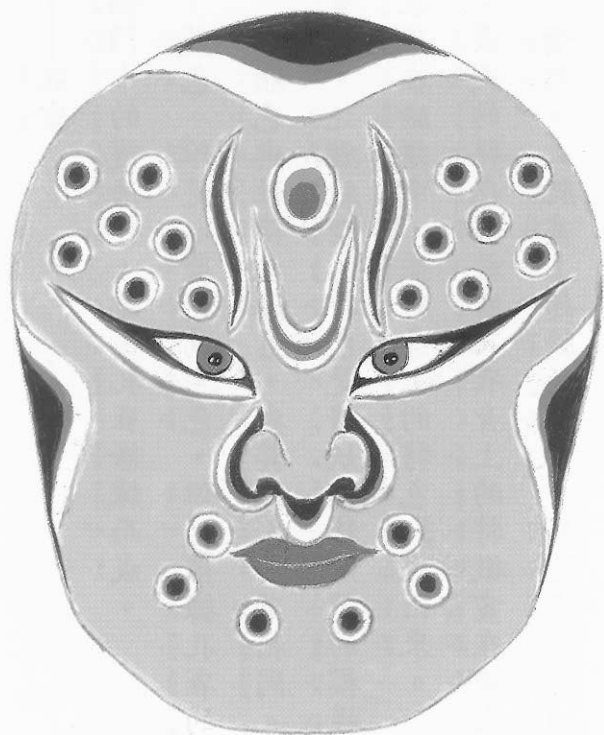
望重的，又以神、佛為代表。全金臉顯示身份地位崇高。

臉型：神佛臉。神代表莊嚴，從古至今，中國人對神有著尊敬，所以

在臉譜上，顏色以金、銀二色為主。

臉譜構成：臉譜特色為全臉祇有一個金色，勾畫細眼窩，臉上許多的

小圓點代表修煉而成的「舍利子」。

如來佛—金色神佛臉

角色介紹——孔宣

孔宣：是佛門中的護法神，是由孔雀修煉而成。

臉譜主色：藍色。雖是以藍色為主色，但是依據孔雀的顏色演變而來。

。顏色與性格之涵意，與其他人物不相同。

臉型：精靈臉。這種臉型的特色是將妖怪修煉前的模樣，以圖畫的方

式表現在臉譜中，並將身上的特色顯現出來。

臉譜構成：最大的特色在於將孔雀身上的特徵畫在臉上，嘴形畫成烏

嘴形，腮畫上翅膀的樣子，眉毛畫成類似孔雀開屏的景

孔宣—藍色精靈臉

像去設計。

說明：腦中央所畫之圖形（火燄形狀），則代表此人物為神仙。

第七章 簡易臉型模子製作

——從遊戲中學習製作臉型模子

製作工具：
（1）石膏紗布

（2）水盆

（3）剪刀

（4）凡士林

製作方法：
（1）將石膏紗布剪為小片（圖一）。

(2) 小片紗布浸泡至水中 (圖二)。

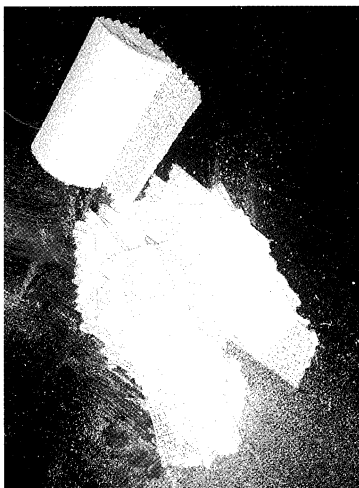
(3) 將凡士林塗抹於全臉上，隔離石膏粉，避免皮膚搔癢 (

圖三)。

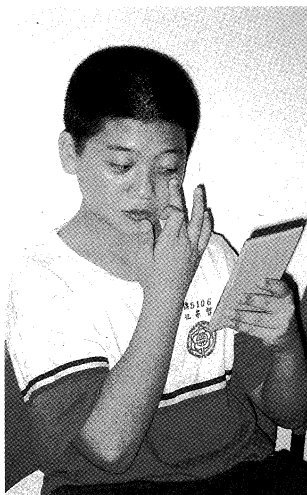
(4) 將紗布貼至臉上抹勻，由額頭往下貼，留出眼睛、鼻子、嘴巴的空隙 (圖四、圖五)。

(5) 全臉完成後，約十五至二十分，臉部肌肉扭動，將面具取下。

圖一 將紗布剪為小片

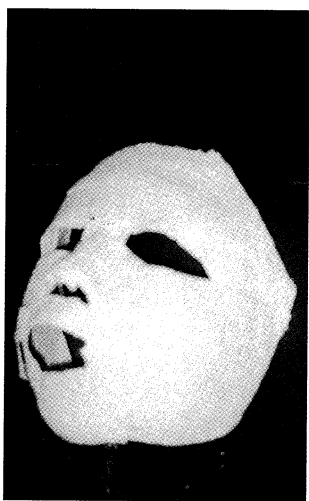
圖三 塗抹凡士林至臉上

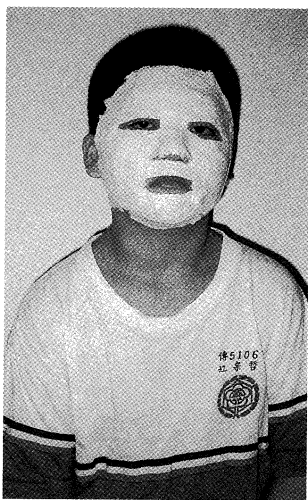
圖二 紗布浸泡至水中

圖四 紗布貼至臉上抹勻，由額頭往下貼

圖六 約15~20分鐘將面具取下，修剪面具周圍

圖五 露出眼睛、鼻子、嘴巴的空隙

(6) 可修剪面具周圍 (圖六)。

(7) 可自由上色，創造臉譜。

(8) 在面具靠近耳朵處，可鑽洞，綁上繩子或橡皮筋，就可戴在臉上。

(指導：張曉華老師、製作：張新瑋、示範：江宗哲)

快樂看顏色學臉譜 / 張新琤作 ; 王少洲繪圖 .
-- 初版. -- 臺北市 : 藝術館, 民88
面 ; 公分. -- (青少年表演藝術叢書.
認識京劇)

ISBN 957-02-3283-8(平裝)

1. 國劇 - 臉譜

982.42

88001637

認識京劇

青少年表演藝術叢書

快樂看顏色學臉譜

主編者——國立臺灣藝術教育館

國立國光藝術戲劇學校

作者——張新琤 王少洲

繪圖者——王少洲 吳信和

攝影——林丕 張新琤

策劃發行——陳篤正

編輯委員——潘金定 劉天課 王玉路 劉安林

蘇桂枝 林清涼 王學彥 偶樹瓊

容淑華 蘇麗玫 何曉梅

總編輯——熊宜中

執行編輯——王鳳翎 施美月

總務——薛衍信

會計——楊清坤

出版者——國立臺灣藝術教育館

臺北市南海路四十七號

電話：(〇二)三一—〇五七四

印刷——采泥藝術印刷股份有限公司

中華民國八十八年三月初版

(版權所有◎翻印必究)