

中國人民大學

RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

京剧脸谱图像信息与可视化

杨冠灿

中国人民大学信息资源管理学院

2020年5月29日

不負年華
春秋

中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

京剧脸谱图像信息分析与可视化

1. 认识京剧脸谱图像
2. 京剧脸谱图像分析与可视化的目的
3. 京剧脸谱图像的多维展示
4. 京剧脸谱图像的谱式识别
5. 京剧脸谱图像的色彩语义分析

认识京剧脸谱

- 京剧脸谱是戏曲演出时净角与丑角的面部绘画。
- 通常是由符合一定谱式特征的色彩和线条所构成。
- 突出戏中人物的性格和品质特点。
- 其兼具文化价值与艺术价值。

认识京剧脸谱图像

- 脸谱根据用途可为两大类：工艺美术性脸谱与舞台实用脸谱

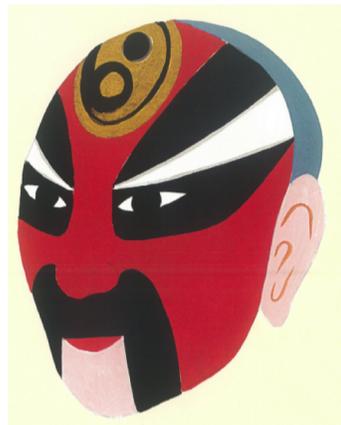

京剧脸谱作为一种非遗文化

当前困境：

- (1) 倾向于“物化”保护，而忽略了背后非物质文化遗产特性；
- (2) 京剧脸谱图像的展示功能，包含角色、来源剧目、表演者等基础著录信息，忽视了京剧脸谱作为图像的属性。
- (3) 文化价值与艺术价值是被孤立对待的，缺乏文化与艺术的交互性，难以促进观众对这种特殊艺术形式的综合理解。

京剧脸谱图像资源

序号	图书名称	详解	数量	展现类型
1	《京剧脸谱图说》	20世纪90年代刘曾复著，介绍了脸谱谱式及其象征意义、脸谱的勾画方法，该书中约有400张脸谱图片。	400	侧面脸
2	《京剧脸谱》	20世纪90年代赵梦林绘图，阎继青撰文。介绍了脸谱的起源发展、基本谱式、色彩象征以及人物简介。	272	正面脸
3	《中国京剧脸谱》	2003年赵永歧编绘，介绍了脸谱的渊源、形成过程、色彩、谱式以及各部位的勾画方法。	700	侧面脸
4	《京剧脸谱》	2009年傅学斌著，详细介绍了脸谱的实用范围、色彩象征以及谱式类型，给出脸谱谱式图例。	84	侧面脸、正面脸
5	《京剧脸谱图解》	2009年盛华编绘，介绍了脸谱简介以及图样名称。	640	侧面脸
6	《京剧百丑脸谱集萃》	2012年傅学斌著，收录了京剧传统剧目的丑角脸谱的经典谱式。	120	正面脸
7	《中国京剧脸谱图典》	2013年刘曾复摹绘，盛华编纂，介绍了脸谱简介以及人物名称、剧目名称。	700	侧面脸
8	《中国京剧经典脸谱》	2016年孙世梁著，收集了翁偶虹先生及弟子孙世梁绘制的经典脸谱，包含了谱式、角色人物、剧目与背景介绍。	600	侧面脸、正面脸
9	《中华图像文化史》	2019年赵永歧编绘，详细介绍了脸谱的形成、渊源、纹样、剧目中的故事等内容	712	正面脸

京剧脸谱图像的文化分析

- 京剧脸谱图像突出地表现为三种特征：
  - 程式化
  - 象征性
  - 装饰性

京剧脸谱图像的象征性

- 象征性是指京剧脸谱不仅反映了京剧人物的生理形态，也需要通过图像将角色的性格特征、社会属性传达给观众，向观众传播道德观、善恶观和价值观，带来最直观的视觉体验和精神上的感染。

京剧脸谱图像的装饰性

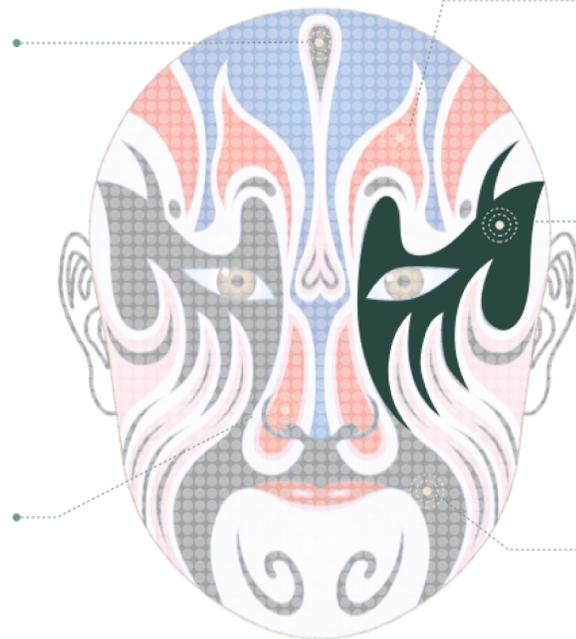
- 装饰性是指京剧脸谱图像中大量运用了装饰元素，如纹饰、色彩、谱式、绘法，通过巧妙地利用色彩的冷暖色、互补色，用点、线、面的组合合理分割脸部等技巧，使得脸谱图像能够展示出的深层文化、审美、内涵，使人们产生视觉联想，以达到感情共鸣。

额头型

额头的形状在京剧脸谱中也有特殊的地位。到了清…

鼻型

额头的形状在京剧脸谱中也有特殊的地位。到了清…

眉型

额头的形状在京剧脸谱中也有特殊的地位。到了清…

眼型

展开详情

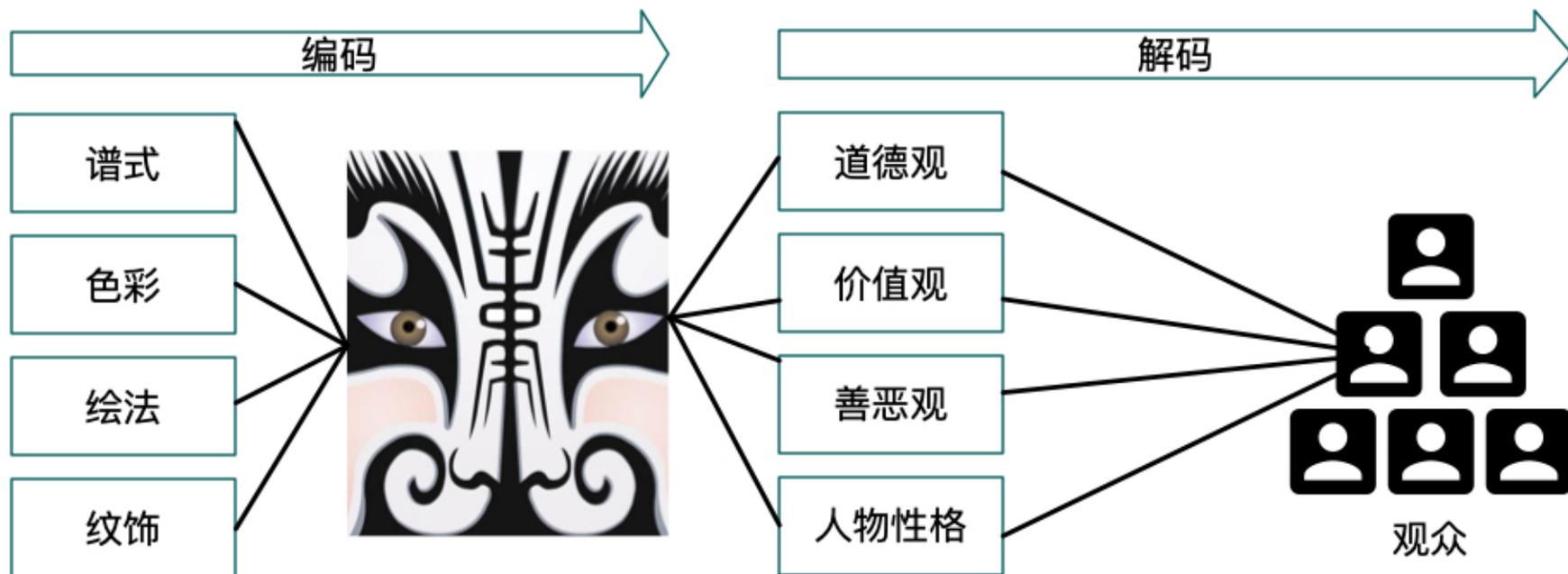
额头的形状在京剧脸谱中也有特殊的地位。到了清…

嘴型

额头的形状在京剧脸谱中也有特殊的地位。到了清…

京剧脸谱图像分析与可视化的目的

- 传统京剧脸谱图像从功能上讲，是通过对装饰元素（如纹饰、色彩、谱式、绘法）的编码，实现帮助观众实现理解善恶观和价值观以及人物性格的解码过程。

传统京剧脸谱的编码——谱式

脸谱图	脸谱名称	图形表现方式	特征
	整脸	“整脸”是在整个脸部涂抹一种颜色，再勾画出眉、眼、鼻窝和纹理表现人物的神态。	眉眼鼻口和面部肌肉纹理突出
	三块瓦脸	“三块瓦脸”是用夸张眉、眼和鼻窝的手法，使额部和两颊呈现出3块明显得主色，平整的象3块瓦片，因此而得名。	有3个明显的色块
	花三块瓦脸	“花三块瓦脸”是在3块瓦脸的基础上，于眉、眼和鼻窝部位加上比较复杂的色彩和纹饰，以表现人物性格的多重性。	与3块瓦脸相比纹饰较多
	六分脸	“六分脸”由整脸变化而来，它保留脸颊主色，把脑门的主色缩为窄窄一条，使面部主色占面部的3/5而得名。	色块比例为2:3，纹理较少
	十字门脸	“十字门脸”由“三块瓦脸”演变而来，用抽象的手法减去两颊主色，仅以自鼻端至脑门的色条表示人物面部主色，再夸张的勾画人物的眉子（即眉毛）、眼窝，以刻画人物特殊性格。	主色条与眼窝形成一个“十”字
	花脸	“花脸”由“花三块瓦脸”演变而来，减去两颊主色，只留正额主色，然后在脸上各个部位增加复杂的辅色和复杂的纹理，表现人物性格的复杂性。	纹理复杂，色块交错，五官与肌肉难以分辨
	歪脸	“歪脸”由“三块瓦脸”和“花脸”演变而成。表现形式为面孔歪斜，左右不对称。	纹理不对称，用于夸张打手形象

后羿

汉钟离

秦英

某些图形单独就可准确地代表某个人物，如后羿；单凭某个图形是无法确切地识别出人物身份的。比如同是桃形尽管桃子的大小和形状不尽完全相同，秦英与汉钟离两人脸谱基于不同的原因都勾绘。这种情况下，就需要结合色彩和其它图形来加以识别了。

京剧脸谱图像编码-纹饰

- (1) 预处理、并转化矢量图;
- (2) 黑白元素色块提取。或者采用Bezier曲线构造的方式构建矢量化的独立纹饰、图案库
- (3) 组合纹样。

京剧脸谱图像编码—色彩

- (1) 传统京剧脸谱的色彩主要由红、紫、黑、白、蓝、绿、黄、老红、瓦灰、金、银等基础色彩构成。
- (2) 不同来源图像的色彩偏差
- (3) 构建对应的调色板

京剧脸谱图像信息分析与可视化的目的

- 首先，能否通过手工标识的方式还原传统脸谱编码过程，实现对脸谱的多维信息呈现，帮助观众从多维度理解脸谱。
- 其次，扩展分析京剧脸谱编码背后的纹饰、图案、色彩、组合，实现对脸谱图像背后深层文化价值、艺术价值的解码。
- 而在这个过程中信息分析与可视化可以发挥作用。

京剧脸谱元数据标注

首页 / 一揽芳华 / 马武

马武

标识号: 20

角色类型: 将官类

一级行当: 净

来源剧目: 取洛阳

来源剧目出处: 东汉演义

谱式 碎脸

绘法 勾脸

主色 蓝色

眉型 狼牙眉

眼型 花窝眼

额头型 胆形

鼻型 碎鼻窝

嘴型 无

性格特征 粗暴勇猛

剧目情节

有军事知识，然后将兵；若只知将兵而不知将将，决非取胜之道。观是剧事实，始见邓禹之善于将兵，并善于将将。而东汉光武，所以竟成帝业也。考云台将数，共计二十有八（姓氏俱详正史），无一非出入烽镝之中，不爱命、不惜身，备干城之选；虽然此二十八将，其忠勇则同，其材力则异，争城夺地，人各有能有不能，固非可一例观也。光武为兴复计，洛阳之地，在所必争。镇守者系苏献，勇冠三军，为王莽所倚重，光武欲取洛阳为根据地，命元帅邓禹，统率诸将攻之，遍观诸将中，可以当苏献者，惟马武有此能力，而马武亦作舍我其谁之想，邓禹恐其轻视敌人，启骄兵必败之隙，乃定激将之方针，激动其意气，以冀速成此功。马武屡次请令，故意摒弃不用，使岑彭出战，马武再三阻止，邓禹再三呵斥，反委马武预备庆功酒，以待岑彭得胜回来。及两军交战，岑彭果为苏献所败，马武当众羞辱之，复议邓禹之用人不当，邓禹怒不可遏，几欲

京剧脸谱多维数据展示—基于检索

首页 / 一揽芳华

一揽芳华

谱式 >

主色 >

肩型 >

眼型 >

额头型 >

鼻型 >

嘴型 >

检索角色、剧目、谱式

京剧
脸谱
BEIJING OPERA
FACIAL MAKEUP

郑伦

后羿

陈奇

土行孙

闻仲

姜尚

崇侯虎

崇黑虎

京剧脸谱多维数据展示——基于性格

忠勇

忠勇执着

正直

赤胆忠心

正直

正直

赤胆忠心

正直

赤胆忠心

正直

正直

角色	周德武	剧目	珠帘寨
主色	红色		
性格特征	忠勇、正直、赤胆忠心、性情耿直、忠勇多智		

京剧脸谱多维数据展示—基于纹饰

首页 / 中华国粹 / 色彩简介

额头型简介

额头的形状在京剧脸谱中也有特殊的地位。到了清末以后，额头上所勾的象征符号越来越多、越来越复杂，这使得额头上的主要颜色减退，象征的意味更浓。此外，额头上又增加了更多图案、花纹，这使得脸谱中的额头部位脱离脸膛而独立起来，因此在脸谱勾画中设立了“额头”这一名目。

额头上的图案是象征性的符号，其目的是为了表现剧中人物的性格或特殊行为，例如金色额头的是神仙、精灵或幸福的人；大额头表示智者；画有“太极额头”表示有学识、精通军事的人；画有“北斗额头”表示学识高深的人；画有“八卦额头”表示精于预测的人；画有“火焰额头”表示思索迅速、善于使用火器的人；画有“红色额头”表示豁达快乐的人；画有“青色额头”表示有邪魔思想的人；画有“虎额头”表示极其勇猛、残忍的人；画有“寿字额头”表示长寿或短寿的人；画有“葫芦额头”表示使用兵器及记忆力很强的人等。

八卦形

八卦形

八卦形

形态特征

这是张天师的专用脑门，脑门画八卦形图案，这也是太乙真人脑门的另一勾画方法，神仙脸谱中常用。

寓意

表示有未卜先知的才能。

代表人物

张天师

八卦形

八卦形

京剧脸谱多维数据展示—基于主色

首页 / 中华国粹 / 色彩简介

蓝色脸谱

简介详情

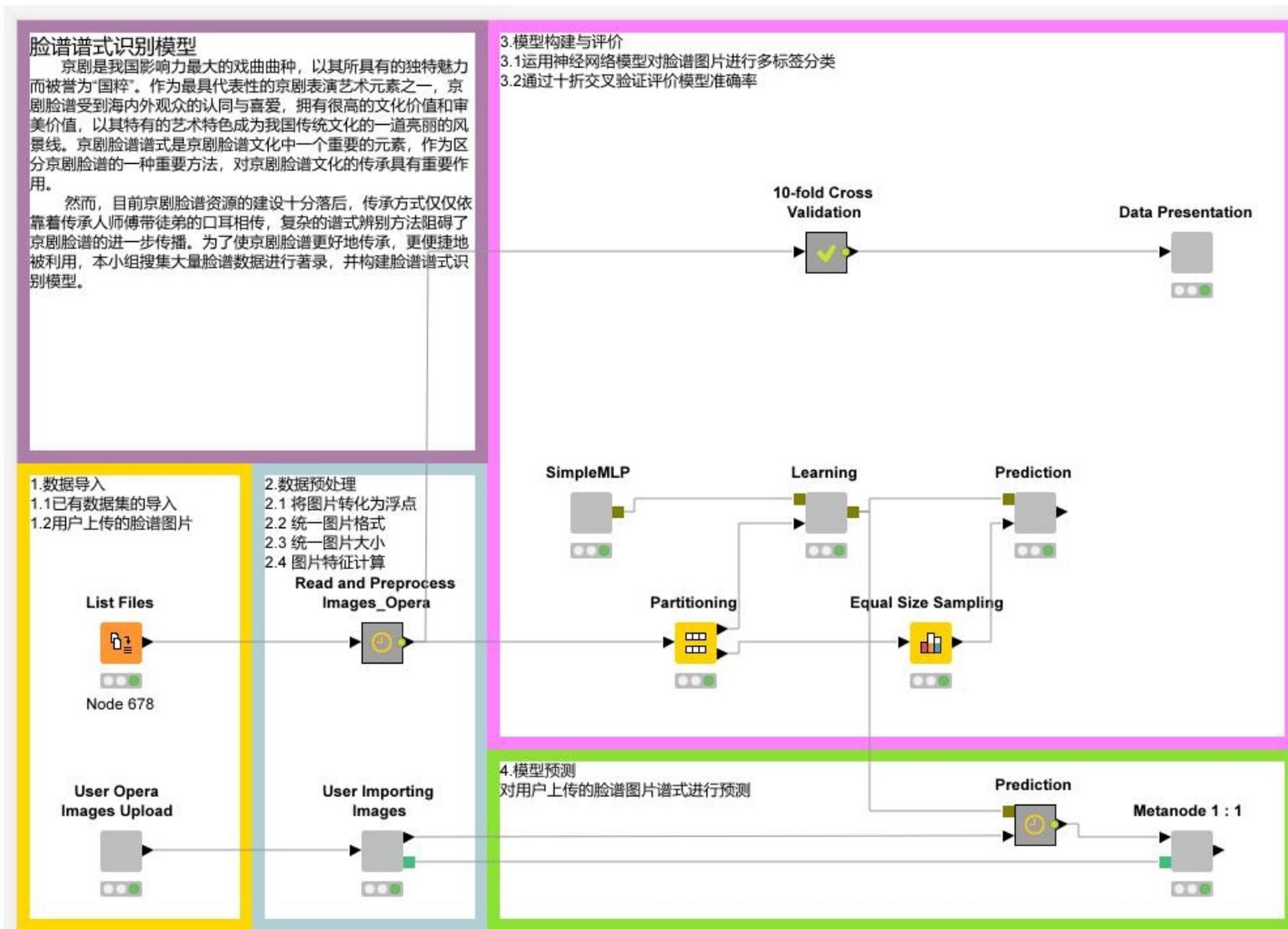
脸谱最初用色比较简单,只有红、黑、白三种颜色,后来又增加了蓝、绿、黄、粉、灰、淡青、褐、赭,以及神怪专用的金、银等色,组成了勾绘净角各种脸谱的一套完整的色彩。在多年的流传过程中,依据人们对颜色的理解和认识,并结合颜色给人们视觉上的感官刺激,逐渐归类,形成了约定俗成的规律:即脸谱中的各种颜色都被赋予了相应的感情色彩,都象征着某一个或某一类人的品格、性情和气质。脸谱所用的十几种颜色组成主色、副色、实色、界色和衬色。主色是某一脸谱的基本色调,用以显示人物的主要性格特色;副色是脸谱的辅助性颜色,与主色配合使用,使脸谱的色彩更加绚丽,图案更加鲜明;界色是勾勒描绘脸谱中的脑门、面颊、眼窝、鼻窝、嘴岔、下须等各部位界限的颜色,可使脸谱的轮廓清晰、分明;实色是脸谱中写实的颜色,用以勾绘出五官的实际颜色,增加脸谱的真实感;衬色是脸谱中晕染衬托主色和副色的各种颜色,以增加脸谱的美感与立体感。

京剧脸谱着重在形、神、意等方面表现多种人物忠、奸、善、恶,寓意褒贬、表明爱憎,而且着色变化有致,勾绘精巧,富有图案美,具有鲜明的思想性和艺术性。

京剧脸谱的颜色精巧地表达了戏中角色的个性。京剧脸谱的色彩是戏曲脸谱化妆中用色最多的剧种,所谓脸谱色彩是指脸膛和脑门的主要色彩,有红、紫、黑、白、蓝、绿、

京剧脸谱谱式识别

- 传统基于纹饰、色彩符号的识别、分类方法过分依赖于专家智慧。谱式识别无法复用到新的脸谱图像上。
- 如果能够构建针对低层次图像特征的分类器，就能够对脸谱谱式实现自动化的识别。

京剧脸谱谱式识别

- 针对《京剧脸谱图解》书中的640张图像。
- 当前基于CNN的Lenet模型能够对10类京剧脸谱谱式实现72%以上的识别准确率。
- 右边是一个交互网页展示，构建在KNIME SERVICE at AWS.

京剧脸谱谱式识别

京剧是我国影响力最大的戏曲曲种，以其所具有的独特魅力而被誉为“国粹”。作为最具代表性的京剧表演艺术元素之一，京剧脸谱受到海内外观众的认同与喜爱，拥有很高的文化价值和审美价值，以其特有的艺术特色成为我国传统文化的一道亮丽的风景线。京剧脸谱谱式是京剧脸谱文化中一个重要的元素，作为区分京剧脸谱的一种重要方法，对京剧脸谱文化的传承具有重要作用。然而，目前京剧脸谱资源的建设十分落后，传承方式仅仅依靠着传承人师傅带徒弟的口耳相传，复杂的谱式辨别方法阻碍了京剧脸谱的进一步传播。为了使京剧脸谱更好地传承，更便捷地被利用，本小组搜集大量脸谱数据进行著录，并构建脸谱谱式识别模型。

用户上传的脸谱图片

模型识别的结果

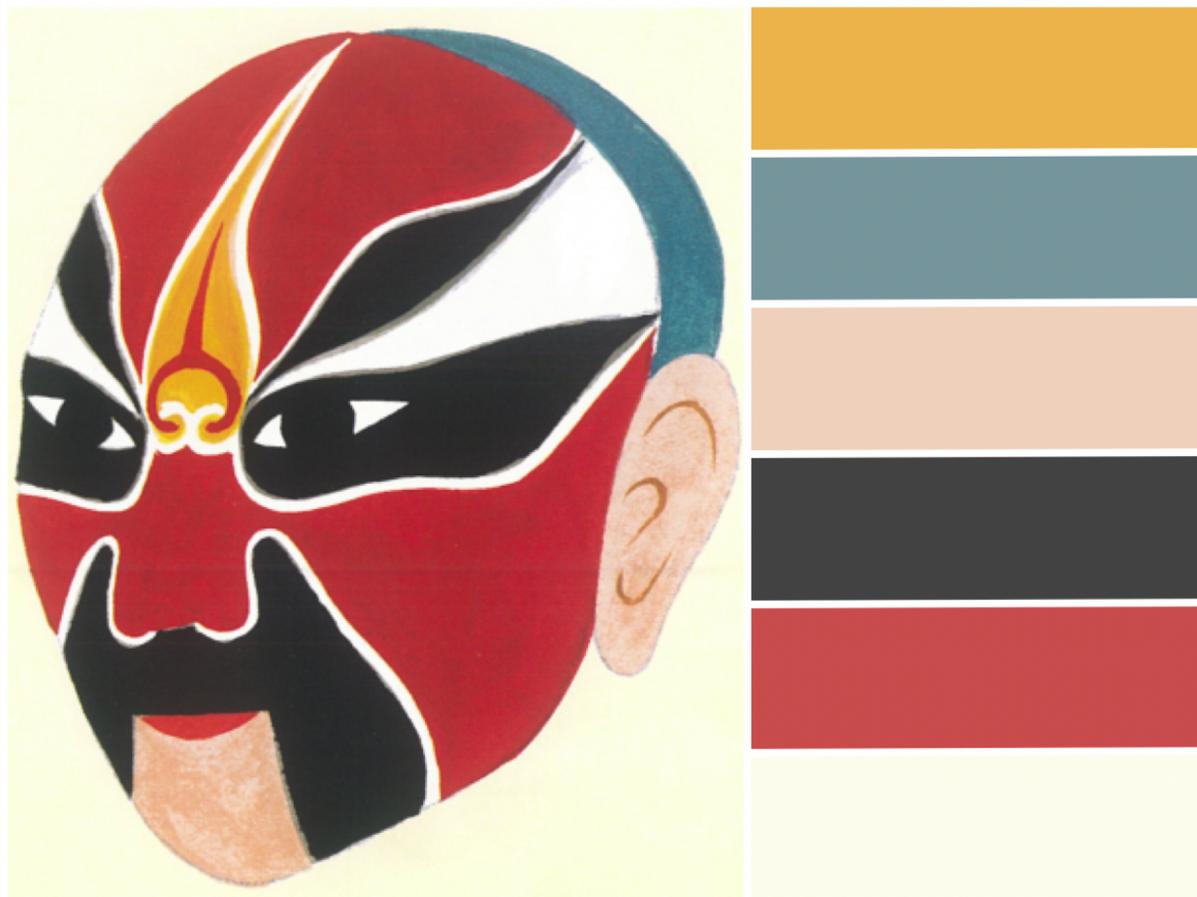
☐	Prediction (type)	P (type=三块瓦脸)	P (type=花三块瓦脸)	P (type=六分脸)
☐	三块瓦脸	0.64	0.07	0.06

Showing 1 to 1 of 1 entries

如果您认为模型识别结果有误，可以通过邮箱lianpu@163.com联系我们。感谢您对京剧脸谱谱式识别工作的支持与鼓励！

京劇臉譜的色彩语义

- 传统色彩主要是关注主色，但实际中不同色彩组合，不同色彩的组合、配比在京剧脸谱图像的解码过程中有着不同含义。
- 更为全面理解脸谱背后的色彩编码规范。
- 色彩语义的理解为京剧脸谱图像的生成生成提供基础。

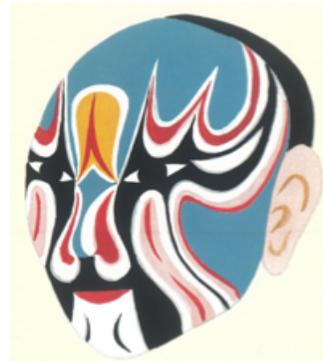
脸谱色彩的色彩语义

S 谱式	色彩1	色彩2	色彩3	色彩4	色彩5
三块瓦脸	米白	绿色	浅蓝	深紫	深灰
僧道脸	绿色	粉	浅蓝	黄	深灰
元宝脸	米白	粉	黑	灰	黄
六分脸	米白	浅蓝	红	紫	粉
十字门脸	米白	粉	黑	深紫	浅蓝
太监脸	米白	红	黑	粉	棕
小妖脸	黄	紫	浅蓝	米白	黑
整脸	黄	米白	浅蓝	深紫	粉
枣核脸	粉	米白	黑	粉	棕
歪脸	米白	灰	黑	紫	粉
白粉脸	黑	米白	紫	棕	棕
碎脸	深绿	米白	粉	浅蓝	黑
神仙脸	米白	黄	棕	紫	深紫
窝头脸	粉	米白	浅蓝	棕	黑
箏形脸	米白	粉	黑	深灰	紫
粉脸	米白	棕	粉	黑	粉
花三块瓦脸	米白	紫	浅蓝	浅蓝	绿
花元宝脸	米白	紫	黑	浅蓝	深紫
英雄脸	黑	深紫	红	米白	浅灰
角箏形脸	米白	粉	黑	粉	紫
象形脸	绿	绿	米白	粉	黄

正面人物代表

负面人物代表

叹
诞
人
间
乐
庭
际
花
飞
锦
绣
含

京剧
脸谱
BEIJING OPERA
FACIAL MAKEUP

感谢聆听

