

The SUPPORT Arts and Crafts
International Centre of Thailand
(Public Organization)

手工艺品类别：
孔剧面具

孔剧表演艺术的重要组成部分除了演员，乐团伴奏，演出服装之外，还有另外一个重要的组成部分，就是孔剧的面具，这是能显示出演员所扮演的是哪个角色的非常重要的组成部分，比如罗摩国王的面具，国王的兄弟帕叻的面具，哈努曼神猴面具，托萨甘面具。造型为魔鬼，猴子或是隐士的面具，是在表演孔剧和演戏的时候戴的面具。

在一个孔剧面具中包含了各种不同工艺种类的分支，例如雕塑工艺，原型制作工艺，车削工艺，雕刻工艺，涂漆工艺，金饰工艺，绘画工艺，因此要成为孔剧面具制作工匠除了要有精良的技艺，还必须要广博的工艺知识。孔剧面具也有其严格的传统规定，比如孔剧面具的颜色和样式，如果做得跟古代的师傅规定的不一样的话，就会被认为全部都做错了。所以制作孔剧面具完全就是要运用到知识和精致细腻的制作工艺，才能制作出美观和可以准确表达出符合所要制作的孔剧面具的身份特征。使观众在观赏表演内容的同时也增添了审美趣味，同时配上同样精美华丽的服饰，可以说是从几百年前的祖先传承下来的蕴含着传统智慧的知识文化。

孔剧表演通常上演的剧本是起源于大城时期并发展起来的罗摩衍那史诗剧，或是拉玛坚史诗剧。受到婆罗门宗教信仰的影响，而且孔剧所表演的拉玛坚史诗中的内容中，在人类，半人类和天神之间有着各种联系。在表演的时候需要让演员模仿表演其中许多各式各样的角色，这样就需要构思创

作出将脸部装扮得符合剧本角色的鲜明个性特征，这就成为了发明创造“孔剧面具”的起源和延续。

“孔剧面具”的制作可以说是与其他手工艺品类别截然不同的艺术品，在制作工艺上严格遵循从古代就制定下来的惯例的特殊性，而每位工匠都必须彻底了解孔剧每个角色的面具特征，以及孔剧的剧情，为了能接触到角色的灵魂，和通过孔剧面具来传达这些角色的内心情感，在创作出来的孔剧面具中蕴涵的工匠师傅们的智慧结晶是非常错综复杂的，无论是外观，制作工艺，拜师，还是保存方法。

孔剧面具的制作流程

贴模型，搅拌用来贴纸的面团，用米磨成的粉混合水和少许颜料，用手充分搅拌，用小火将面团煮熟，然后将搅拌煮熟的面团涂满在准备好的桑皮纸上，然后再铺上桑皮纸，压平将纸和面团紧密的结合在一起，重叠覆盖上4层的桑皮纸，然后取来水纸（用来包金箔剩下来的纸）浸水后在整个模型上贴上2层，然后将准备好的涂了面团的桑皮纸，覆盖贴在整個模型上，算是完成了一次贴模，根据纸张的厚薄程度依照这个方法重复4-6次，然后使用按压的工具将纸全部压紧，将贴好了纸模型晒到完全干燥，如果是阳光好的天气，则需要大约3-4天。

模型的切割 - 模型的缝制，将贴了面团纸并晒干了的模型在头部背面画出要切割的分割线，然后用刀沿着画好的线切割直到将整个头部切开来，将切割好的纸模型，从泥塑模型上剥离，将水纸撕掉，再将纸模型整理干净，然后在切缝上涂胶水，沿着切缝将切开的模型缝合起来，用黄铜丝预估出适当的间距，将铜丝末端剪断整理好，然后将缝的铜丝折叠钉紧到纸模型上。

贴皮革组件，用平常晒干的黄牛皮或是水牛皮，将毛全部刮掉，然后用来按照各种孔剧面具的图案原型进行镂刻，比如耳朵，眉头，鬓角，通过用黄铜丝来跟纸模型缝合在一起，但如果是大块的皮件，比如鬓角，必须在背面再用铜丝缝合来增加强度。

刻画花纹 - 贴花纹，将用香蕉叶或是茅根烧成的炭灰，树脂，桐油和漆均匀混合而成的黑漆，在皂石模具中做出花纹形状，然后贴在孔剧面具上，按照古老的风格用真正的漆纹来贴，贴完漆纹之后，放置让黑漆完全干燥，大约需要一个半月到两个月。

贴金，在需要贴金的部位涂抹打底用的环氧树脂胶，使得表面变得平滑光亮，待其完全干燥以后，再涂上用来贴金的环氧树脂胶，待其变干到适合贴金的程度后才将金箔贴满，用刷子轻轻推金箔使金箔完全贴附上去，然后把金粉扫除干净。

贴宝石，用乳胶粘合剂点在需要贴宝石的部位，然后将按照所需纹样将宝石贴满在图案上，放置等到粘合剂完全干燥。

脸部塑造，用湿粉，炭灰，金纸，混合捣在一起捣碎并搅拌好成为碳粉团，然后用来捏塑成各种器官添加到脸部，比如鼻子，眉毛，眼睛，耳朵和嘴等各个部位，让脸部清晰美观，放置直到完全干燥，并用风筝纸覆盖再贴上一层。

上色 - 画脸，用于给孔剧面具上色的颜色，必须按照古代的工匠师傅的传统规定来使用，比如绿色为罗摩国王，麦亚腊魔王为紫色，神猴哈努曼为白色。在完成涂色之后，再拿去继续描画脸部，从突出脸部线条的外部轮廓线开始描画，使其更加清晰和美观。对于魔鬼和猴子的脸部，自古以来就规定用来描画轮廓线条

的颜色有以下两种

绿色，用来描画除了绿色的孔剧面具之外的所有颜色面具的轮廓线。

蓝色，只能用来描画绿色孔剧面具的轮廓线。
在描画轮廓线完成之后，用黑色贴着轮廓线内侧全部平行描画一遍，然后用黑色打横着在整条轮廓线上画出细密的黑色横线，称为叻线。

用粉红色涂满嘴唇的部位，然后在嘴唇内侧里面添上一抹红色和荔枝色，使之看起来更加适当和美观。

描画合线

孔剧面具的合线，是由4条颜色不同的细线条重叠在一起组成的，有荔枝色，红色，粉红色和金色（是用无花果树胶描绘出线条后再贴上金箔）。是用来装饰轮廓线，并增强孔剧面具脸部的美丽，使其更加精致美观。先从描画粉红色线开始，依照古代工匠师傅规定的传统样式画完之后，在贴着粉红色线的内侧描画一条红线，然后用荔枝色描画覆盖在红色线的上面，而荔枝色则在合线的最里面，最后一条线是金线，用无花果树胶在粉红色线上描一遍，再贴上金箔，合线就描画完成了。

除了描画孔剧面具的脸部之外，孔剧面具的一些部位的花纹，比起用贴花纹的方法，工匠更喜欢用描绘的方式画出线条，就是头巾或背巾的部分，而且描绘的图案没有指定图案的类别或是何种图案，工匠完全可以自由发挥，在每个孔剧面具背巾上描绘纹样来展示工匠的精良技艺，这样运用泰国传统工艺技巧制作的孔剧面具的制作就宣告完成。

孔剧面具，可以算得上是泰国艺术文化上独特而珍贵的发明，为了能使孔剧面具始终保存在良好的状态而不会因为保管不当而造成损坏，面具的保管存放和保养就显得非常的重要，在演出前和演出后，将面具保管在专门用于保管面具的带盖子的桶状容器里。原先这种容器是编织涂漆而成的，具有重量轻和便于运送的特点，现在改为用锌制作而成，外形是短圆柱形，由装孔剧面具的桶和盖子组成，桶的中间有放置的平台或是有用来固定用的矮扣，形状是圆形的板状，用于容纳孔剧面具或是皇冠和泰式尖顶头饰，必须放在高于地面和走道上方

的位置，不能放在低矮的可以跨越的地方，必须要小心不能让孔剧面具掉落到地上，不让面具具有蟑螂侵入或是被老鼠啃噬，或是受到其他的损害，这是对工匠师傅不尊重的表现。

数据来源和编辑时所使用的参考资料

สัมภาษณ์อาจารย์วิชญ์ ผดุงศิลป์, หนึ่งสื่อหัวโขนสมัยรัตนโกสินทร์แผ่นดินไทย