

初探戏曲脸谱的社会功能

王琪¹ 黄帅杰² (1.2.河南师范大学音乐学院 453007)

摘要:中国戏曲脸谱艺术源远流长,它作为最具中国传统文化特色之一的民间工艺,现已广为世界各地的朋友所熟知和热爱,成为世界艺术殿堂的瑰宝。本文就戏曲脸谱的起源、类别和京剧脸谱的探究,解析戏曲脸谱对人们精神面貌的影响、教化以及戏曲脸谱审美、商品价值等方面的社会功能。

关键词:戏曲;脸谱;社会功能

注:该论文为国家大学生创新性实验计划项目《河南民间戏曲的现状调查与研究》的中期成果。

著名戏曲剧作家、戏曲脸谱收藏及研究家翁偶虹先生给脸谱下的定义是:“用鲜明绚丽的色彩、犀利流畅的线条组织成面部图案,勾画在戏曲人物的脸上,是中国戏曲化妆的特殊手段,成为脸谱。”舞台脸谱能标出戏曲人物的面貌、性格、身份和年龄特点,因此不仅具有塑造人物个性的艺术价值和辅助表演、夸张人物的功效,而且还有分善恶、辨忠奸、寓褒贬的评议意味。由于脸谱的眉目格局、气宇神态均有根据,五颜六色勾填衬晕各有来历,所以它又有美化人物的艺术价值和民族传统的美学观点。

一、脸谱概述

1. 脸谱起源

脸谱艺术的发展与中国戏曲的发展是密不可分的。大约在十二至十三世纪的宋元本和元杂剧的演出中,就出现了面部中心有大块白斑的丑角脸谱。直至二十世纪八十年代,中国贵州省兴义地区布衣族村民喜爱的古老地方戏,才有戴艺术面具演出的习惯,这可算是脸谱历史中的活化石。但随着中国戏曲艺术的发展,戴面具演戏越来越不利于演员面部的表演,艺人们就用粉墨、油彩等颜料直接在脸上勾勒,这样就逐渐产生了脸谱。当时,戏班以露天演出为主,离戏台较远的观众往往看不清演员的面部表情,勾上脸谱使观众在远处就能一目了然。

到十八世纪末和十九世纪初,京剧逐渐形成相当完整的艺术风格和表演方法后,京剧脸谱也在吸收各地方剧种脸谱优点的基础上,经几代著名演员和戏剧艺术家的不断探索研究,加工提高,改革创新,得到充分的发展。图案和色彩愈来愈丰富多彩,各种不同人物性格的区分也越加鲜明,开创出许许多多历史和神话人物的脸谱,形成了一套完整的化妆谱式。

2. 脸谱类别

大家看到的脸谱大致可以归纳为两大类:一类是工艺美术性脸谱。这类脸谱是作者根据自己的思维想象或模板,在石膏材质的脸上制作出形态各异,色彩图案变化多样的脸谱制品,这类脸谱主要是以观赏收藏品为主;另一类是舞台实用脸谱。这类脸谱是根据剧情和剧中人物的需要,演员用夸张的手法在脸上勾画不出不同颜色,不同图案和纹样的脸谱。

脸谱根据描绘着色方式分为:揉、勾、抹、破四种基本类型。揉脸:凝重威武,整色为主,加重五官纹理加以实现。这是比较古老的脸谱形式。勾脸:色彩绚丽,图案丰富,复杂美丽,五彩缤纷,有的还贴金数银,华丽无比。抹脸:浅色为多,以为涂粉于面,不以其面示人,突出奸诈坏人之心。破脸:不对称脸,左右不一,形容面貌丑陋或反面色。

3. 京剧脸谱

京剧脸谱是在十八世纪末和十九世纪初京剧形成后,逐渐形成的。京剧脸谱在形成过程中吸取了很多地方戏曲剧种的脸谱。在地方戏曲脸谱基础上加以取优去劣。经过几代著名演员和戏曲艺术家的不断探索研究、改革,形成现在的京剧脸谱。京剧脸谱

也是至今戏曲舞台上脸谱最多、最完整的脸谱体系。

京剧脸谱也是戏曲脸谱中用色最多的剧种,所谓脸谱色彩是指脸膛的主要色彩而言,有红、紫、黑、白、蓝、绿、黄、金、银等色,各具妙用,以丰富想象和夸张的手法,突出剧中复杂的人物形象和心理特征。它着重在形、神、意等方面,表现多种人物忠、奸、善、恶寓意褒贬、爱憎分明,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,是对戏中人物肤色、性格的夸张描绘。脸谱上的面纹常用有其它色彩,有烘托主色的作用。京剧脸谱用色也不是绝对的,有灵活性。如:红色在表现三国戏中人物关羽时,代表其赤胆忠心。

二、脸谱的社会功能

1. 脸谱是社会生活中人们精神面貌的体现

脸谱来源于生活。每个人面部器官的形状、轮廓相似,生理布局也都有一定的规律,面部肌肉的纹理与人物的年龄、生理、经历、生活的自然条件也都有密切关系,所以京剧脸谱的勾绘是以生活为依据,来源于生活也是生活的概括。如生活中常说的人的脸色,晒得漆黑、吓得煞白、气得通红、病得焦黄等,既是剧中人物心理活动、精神状态的揭示和生理特征的表现,又是确定脸谱色彩、线条、纹样与图案的基础。脸谱虽然来源于生活,但又是实际生活的放大、夸张。

2. 脸谱作为一种文化现象具有教化功能

我国的民间社火脸谱起源于原始宗教。在远古时期,生产力低下,人们对大自然的威胁没有抵御能力,一遇天灾人祸,只能用饗祭,这一种原始宗教祭祀的巫术活动来祈求神灵,驱邪逐魔,驱灾纳祥。这说明脸谱具有一定的教化功能。

中国的戏曲脸谱,是戏曲文化现象中一个重要的组成部分,有着深厚的文化意蕴和丰富的历史内容,戏曲脸谱中折射着中国传统文化的许多方面。我国的传统文化以儒家文化为主体,儒家文化又以伦理道德为文本。因此,道德化成为传统文化的鲜明特色。在这浓厚的道德化的文化氛围中生长的戏曲艺术当然也充满了道德化的色彩,因此戏曲艺术的传播从文化价值方面来说它对当代大学生的人格塑造有着一定的积极意义。

3. 脸谱的美学价值及传承文化的功能

脸谱是戏曲文化的一个重要组成部分,是一种高度综合化的舞台艺术,它不仅外形美妙,还包容着深厚的文化内涵,是戏曲艺术家与观众进行对话的一种极富表现力的文化语言,也是创作者对戏曲人物的理解与当地的民族文化习俗、生活习俗形成的一种共鸣。

中国戏曲是包含文学、音乐、舞蹈、绘画、杂技、武术等各类艺术,脸谱这种具有极强装饰性的美术创造就是中国传统戏曲所独有的艺术表现手法。它是戏曲演员脸上的绘画,用于舞台演出时的化妆造型艺术。从用色上看,脸谱用色对比强烈,繁而不杂、艳而不俗,与本地民族传统对颜色象征意义的认同上十分贴近,富有浓郁的民间情调,其文化意味,已成为人们潜意识中的审美习俗。然而现今脸谱不仅仅只是演员的化妆模样,戏曲脸谱更是具有象征意味能够成为具有一种审美特色的特殊符号,现代的脸谱包装及脸谱系列艺术品使脸谱具有更多的美学效果。从戏曲的角度说他是性格化的,从美术的角度来看:它是图案式的,且具有相对独立性的审美意义和欣赏价值。

目前我国有很多产品的包装、服装、建筑,等方面的设计成功的融合了传统文化因素——戏曲脸谱,成功的将传统文化与现代因子相结合,塑造了新时代传统文化的新概念。这些带有戏曲脸谱设计的产品体现了民族气质、传统精神,很大程度伤势相对于传统意义上继承与发展,而传统艺术在现代设计艺术发展中也

肖邦钢琴练习曲“冬风”演奏技巧初探

李婧 (广西艺术学院音乐学院 530022)

摘要:肖邦的钢琴练习曲在整个钢琴文献中占有重要的地位,也正是从肖邦开始,练习曲摆脱了“技术性练习”的地位,在艺术上得以升华。本文仅以Op.25 No.11为例,从演奏技术的角度分析了该曲的演奏特点,以求对今后的钢琴学习者有所帮助。

关键词:肖邦;练习曲;冬风;演奏特点

弗雷德里克·肖邦之所以被称为是“钢琴诗人”,是因为他一生致力于钢琴作品的创作与演奏,为钢琴艺术建立了独特的风格。肖邦的钢琴练习曲在其所有作品中占有重要的地位,可谓是钢琴练习曲宝库中的精品。它们不仅包含了高超的演奏技巧,还蕴含着丰富的音乐情感和语言,将高难的技术与音乐艺术完美地结合在一起。肖邦钢琴练习曲可以说是钢琴练习曲史上的一座里程碑,它在整个钢琴练习曲的发展过程中起着承上启下的重要作用,自肖邦开始,钢琴练习曲开始成为音乐会中的演奏曲目,练习曲的地位也得以提高,对同时期及后世作曲家的创作开辟了新的领域。

肖邦练习曲Op.25 No.11又名“冬风”、“枯叶”,是肖邦钢琴练习曲中结构最庞大的一首,也是肖邦为钢琴技巧所设计的最完美的作品之一。该曲的右手音型犹如一股势不可挡的暴风雨,而这股音流又受到左手低音部分不屈不挠的节奏的严格控制,这种狂风骤雨般的强烈的生命力贯穿全曲,它将钢琴的声响源泉及特性完全表现出来了,因此该曲也被称为“练习曲中的英雄交响曲”。在该曲的演奏中,演奏者不仅面临着技术难题,同时也遇到如何表现音乐诗篇的问题,演奏者们将在这首作品中接受体力、耐力和速度等多方面的考验。

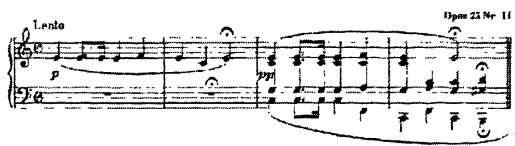
乐曲的前奏只有4小节,速度为Lento,全曲的主题动机已蕴含在这短短的4小节中,之后旋律无论怎样变化却都没有脱离这基本的韵律。第3、4小节以和弦的形式呼应着1、2小节的旋律,力度却从P降到了PP,对演奏者的力度控制提出了更高的要求,在触键轻柔而饱满的情况下还要注意突出右手高声部的旋律。第4小节最后一个保持音以延长音的形式给人以一种举棋不定的感觉,仿佛预示了后面暴风雨的来临。

起到了新的推动作用。戏曲脸谱在生活中的应用不单单是传统艺术的传播而且还具有很高的审美价值和收藏价值。

4. 脸谱在现代社会中的商品价值

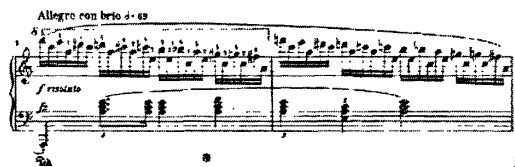
戏曲艺术文化的交流和传播不仅可以通过舞台表演进行,也可以通过手工艺品、纺织品、书画、明信片,会展等形式走向世界各地。2008年04月27日国内首个以戏曲艺术为主题的当代作品展在梅兰芳大剧院开幕,100余件油画、国画、陶瓷、服装服饰设计、多媒体影像等当代艺术品通过现代手段表达着对古老戏曲的全新解读,这场作品展把中国的戏曲艺术品推向了新的高点。戏曲脸谱工艺品同其它工艺品一样陈放在市场的柜台里,各种展览中都有戏曲脸谱;在法国巴黎的大游行中打头彩车上也是我们京剧脸谱以及新加坡的大街小巷在举办一些活动时也悬挂京剧脸谱;在我们日常生活中家庭装饰、火柴盒上、钥匙链上、扑克牌上、模特时装上、大街的雕塑上到处都是各种戏曲脸谱。

在节日的天空中漫天飞舞的明信片是世界十大收藏品之一。在成千上万种明信片中,以戏曲题材为内容的虽不多见,但数量不多的戏曲明信片却颇受青睐。特别是在新中国成立后,发行的戏曲明信片以京剧为多,均为彩色画面。有传统戏本、有新编剧目,也有现代京剧。其中戏曲明信片中不少明信片的图案与被誉为“国家的名片”的邮票中的“戏剧”邮票的画面相一致,

在这个短暂的停留之后,随着左手低音A的出现,前奏的宁静被打破,右手由十六分音符构成的由高到低的半音阶似的快速跑动犹如漩涡般围绕着左手号角般的动机,旋绕、歌唱、飞翔着。整首练习曲中的十六分音符由两种动机所组成:

1. 半音下行音型

2. 回旋琶音音型

在这首练习曲中,右手是训练的重点,练习时,除了手指干净、颗粒清楚准确外,手臂力量的传达很重要。弹奏时应注意隐含着半音阶的旋律层应清晰并稍微突出,1、2指触键要控制好,重心应放在3、4、5指上,同时小臂要推动着手指快速下行跑动。这首练习曲的音型跨度很大,手指不停地上下跑动,音乐也随之有强弱起伏,这就不能单靠手指的运动,需要手臂力量的

用其制成极限明信片,就成为能给人多种满足的更有价值的收藏品。

脸谱已作为我们中华民族文化象征的重要组成部分,得到海内外人士的认可和欢迎。随着我国的经济快速发展和进一步的对外开放,使得越来越多的中外人士了解中国,赞赏中国文化、喜欢戏曲脸谱。相信中华奇葩的脸谱艺术会越发的散发出魅力之光。

参考文献

- [1]傅学斌.京剧脸谱.百花文艺出版社,2009年8月
- [2]赵梦林.中国京剧脸谱.朝华出版社,2003年1月
- [3]中文.略谈戏曲脸谱与民间文化习俗.《中国戏剧》.2009年第1期
- [4]李晓环.戏曲脸谱的审美意象.《艺术探索》.2008年3期
- [5]程让.戏曲的脸谱情结.《当代戏剧》.2006年1期
- [6]俞岚.戏曲脸谱与中国传统文化.《美术大观》.2009年1期
- [7]汪梅英.戏曲脸谱的装饰性与程式性.《剧作家》.2009年5期

作者简介

- 1.王琪,河南师范大学2006级学生,该项目主持人。
- 2.黄帅杰,河南师范大学2006级学生,该项目成员。