

创新文化载体、宏扬京剧脸谱

郑丽莲 (广西艺术学院 广西 南宁 530022)

摘要: 文章通过论述文化载体与宏扬京剧脸谱的关系, 分析京剧脸谱的文化载体在收藏品、装饰品、日用品等方面的现状及对京剧脸谱的文化载体在创新上的一点思考。

关键词: 文化载体; 京剧脸谱; 创新思考

京剧脸谱在中国拥有非常丰富的历史, 其在历史发展长河中的力量不可小视。以下谈谈我的一些见解。

一、文化载体与宏扬京剧脸谱的关系

民族文化指各民族在其历史发展过程中创造和发展起来的具有本民族特点的文化。民族文化体现了一个民族的历史足迹, 是一个民族智慧的表现, 是一个民族发展壮大的基础。但民族文化的发展需具备一定的条件, 因为任何一种文化, 要流传下来, 要发展下去, 必须借助一定的载体, 而文化需借助文化载体。

文化载体指的是以承载文化知识或信息的物质形体。文化载体与文化是紧密相连的, 相互依存, 相互影响。可以说, 没有文化就不需要承载相关的信息, 那么文化载体就没有存在的意义; 而没有文化载体, 文化的存在就难以延续, 难以传播, 文化的价值就难以实现。文化的发展必须借助文化载体才能继续前进, 文化载体必须在传承文化的基础上才体现其存在的意义。由此可知, 民族文化的发展也需要在文化载体的承载下才能更好的发展。

京剧是我国民族经典文化的重要组成部分, 作为国剧的京剧, 有着深厚的历史积淀和肥沃的文化土壤, 其声腔之美、身段之美、舞台的空间感、戏装的复杂艳丽、剧本唱词的文学性以及独特的脸谱彩绘艺术等是京剧的魅力所在。可以说, 京剧艺术博大精深, 浩瀚无涯, 是中国古典审美意趣的结晶, 令人叹为观止。

“脸谱是京剧演员面部化妆的一种特殊形式。是用写实和象征相结合的夸张手法, 鲜明地表现某些人物的面貌特征, 以图案化的脸谱揭示人物的类型、性格、品质、年龄等综合特征。”^[1]
^(p149) 京剧脸谱艺术是我们中华民族传统文化的瑰宝, 是广大戏曲爱好者非常喜爱的一门艺术, 国内外都很流行, 已经被大家公认为是中华民族传统文化的标识。

“京剧脸谱艺术, 大致分为三类: 场上脸谱——演员舞台演出时的化妆艺术, 是勾画在脸上的; 案头脸谱——作为绘画作品画在纸上的; 工艺脸谱——画、塑、雕、绣在工艺品、建筑物、装饰物上的。”^[2]
^(p244) 由此可知, 演员的脸、纸、工艺品、建筑物及装饰物就是京剧脸谱文化的载体。要弘扬京剧脸谱, 必须与其文化载体紧密联系, 使文化载体不断发挥作用推动文化的发展, 使京剧脸谱与其文化载体相适应, 并在社会发展的环境中

适当改变文化载体。因为伴随着时代的推移、社会生活的更新和人类生存方式、生存状态的变化, 人类在艺术欣赏过程中普遍存在着求变心理。因此要弘扬京剧脸谱, 必须要不断创新文化载体, 使两者和谐发展, 文化载体才能更好的促进京剧脸谱的发展。

二、京剧脸谱的文化载现状

从美术角度讲, 京剧脸谱是图案式的, 其常用的谱式有: 整脸、三块瓦脸、花三块瓦脸、老三块瓦脸、六分脸、十字门老脸、花十字门脸、花碎脸、元宝脸、歪脸、太监脸、和尚脸、象形脸等。脸谱常用的颜色, 有红、白、黑、绿、蓝、黄、紫和金、银等。红表示忠义、勇武; 白表示奸诈、多谋; 油白表示狂妄骄纵或刚愎自用; 黑表示刚毅、耿直或粗莽而诚挚, 又表示铁面无私、公正刚直; 绿表示粗豪、暴躁; 蓝表示豪爽、骁勇、桀骜不驯; 黄表示暴烈、强悍或工于心计、有凝炼之气; 紫表示稳健、持重、静穆; 金、银表示庄严、威武等。京剧脸谱, 根据人物的品格、性情等进行用色, 多种谱式与多样颜色的组合赋予了脸谱丰富的内涵, 多年的探索、演化, 使脸谱的线条、纹样、图案出现种种变化, 产生了数以千计的人物脸谱。

京剧脸谱的丰富多彩及深厚的文化底蕴为其发展铺开了道路, 在京剧脸谱的发展历程中, 各种各样的文化载体发挥着重要的作用, 架起一座座桥, 让京剧脸谱从舞台上走到人民群众中, 走出中国, 走向世界。其现状分析如下:

1. 收藏品方面

人类历史是一部文明的历史, 许多优秀的文化艺术点缀着历史的天空, 但时间的流逝总在淹没一些文明, 为了保护那曾有过的艺术明珠, 也为了后人能从中走进历史, 收藏便兴盛起来。收藏对国家而言是传承历史文化, 对个人而言则是精神享受和素质的提高, 当然, 也还有保持增值的作用。收藏的市场一直在延续, 既是社会的需要, 也是历史的需要。京剧脸谱是中国主流的传统文

化之一, 与我们的生活较为密切, 对于传承历史文化来说非常重要。对“京剧脸谱”的一些较有价值的物品, 一直是许多收藏者的所爱。

许多与我们的生活密切相关的物品, 因为有了京剧脸谱的加入, 而具有了收藏的价值。京剧脸谱是我国优秀的民族文化之一, 有深厚的文化内涵, 因而与之有关的收藏品可以提高人的鉴赏力, 增加知识, 怡心养性, 是重要的文化载体, 极具收藏价值。

2. 装饰品方面

当人们的生活越来越好后, 就不再为温饱问题而操心了, 而更多的讲究生活的质量了。对生活用品或生活环境进行艺术加

石刻, 生动具体地描绘了汉代音乐的真实场景。具有纯朴含蓄、完美统一的风格特点, 是研究古代音乐美学的珍贵资料。美学家王朝闻先生则称南阳汉画像石为“难以匆匆理解的文化现象”, 并断言: “这一艺术宝库的价值在未来将更加光辉。”

南阳汉代音乐从不同侧面反映出两汉社会鲜明的时代特征和独特的音乐文化特点。由此可以看出: 汉代是中国古代音乐文化的转型时期, 音乐文化在当时社会生活中占据着重要的地位; 在南阳汉画像的音乐艺术形式和形态中可以发现, 无论在音乐体系的构建还是音乐艺术的表现方面都存在着雅俗并存的现象; 汉代乐舞百戏以综合的艺术形态, 形成了一代乐风, 体现了汉代社会博大精深、包罗万象的宏大气魄和精神实质^⑥。汉代音乐对中华文化艺术的发展方式和发展方向起着重要的导向和奠基作用, 以

至于对于整个中华民族传统音乐文化体系的生成和发展也有着不可否定的作用。

参考文献

- ①《后汉书》卷49《仲长统传》
- ②《后汉书》卷26《宋弘传》
- ③《后汉书》卷2《明帝传》
- ④《后汉书》卷29《鲍永传》
- ⑤刘太祥《南阳汉文化》河南大学出版社 2003
- ⑥李荣有《南阳汉墓(石)画中的音乐艺术形象》黄钟 2001.4

作者简介:

丁君君, 助教, 河南省南阳师范学院音乐学院。

工,使一切尽可能地统一、和谐,这就涉及到装饰品的运用。装饰品的运用可以丰富艺术的形象,扩大艺术表现力,也可以加强审美效果,并提高其功能、经济价值和社会效益等。

人们的审美意识越来越强,争奇斗艳的装饰品如泉喷涌,通过各种各样的渠道涌进了人们的生活中。这些年来,运用京剧脸谱图,通过一定的手段,选用一些材料,进步市场的京剧脸谱的装饰品数量越来越多,质量越来越好,品种越来越丰富。

现在,京剧脸谱的影子常常出现在我们的视野里。京剧脸谱的耳环、手机链、项链、手镯、眼镜、壁纸、戒指、钥匙扣、发饰、冰箱贴,中国结京剧脸谱挂饰、十字绣京剧脸谱挂饰、融入卡通造型元素,令传统艺术与现代时尚和谐统一的Q版京剧脸谱等。这些装饰品规格不一,颜色丰富,形状充满艺术性,对人们的生活起到点缀和衬托的作用,观赏性强,可以陶冶人、愉悦人,给人带来视觉的享受。

3. 日用品方面

日用品,是普通人日常使用的物品,使用频率非常高,作用很大。对生活的要求越来越高的大众,对日用品的要求也越来越高了。从原来只考虑实用,到实用与美观并重,再到实用、美观有内涵有特点,大众的需求也推动了日用品的发展。把大众喜欢的京剧脸谱融入到日常用品中,既满足了大众的需求,也发展了京剧脸谱,京剧脸谱的日用品顺应时代潮流进入了千家万户。

在商场上,在许多人的家庭里,我们常能见到京剧脸谱的被子、枕头、杯子、盘子、碗、碟子、筷子、勺子、牙签筒、笔筒、盒子、台灯等等,还有一些是在日用品的包装上运用到京剧脸谱。日用品中加入了京剧脸谱的元素,渗入了古朴的情感,在美观、实用的同时拥有中国独特的文化内涵,既发展了京剧脸谱,又提升了人们的生活品味,使设计者、消费者、生产者都获益,也为京剧脸谱深入人们的生活打开了一条大路,为京剧脸谱的文化载体创新提供了可靠的依据。

4. 其它方面

运用京剧脸谱的元素,加入许多现代的元素已经成为一种时尚的潮流。在工艺品方面,京剧脸谱创造了高于生活的价值,把古典的脸谱艺术与现代的艺术巧妙结合,集创造性、艺术性、欣赏性、收藏性于一体。在建筑物方面,京剧脸谱也运用其中,使中国式的建筑里体现更多中国元素巧妙运用,是建筑文化的一种展现。除此之外,在中国唐装、旗袍上,在体现时尚的服饰上,手提袋,鞋子上,京剧脸谱的运用也是非常到位的,显得美观大方又有文化底蕴,是古典美与现代完美结合。在歌曲上京剧脸谱也带给人不一样的感受,“……蓝脸的窦尔敦盗御马,红脸的关公战长沙,黄脸的典韦,白脸的曹操,黑脸的张飞叫喳喳……”这首《说唱脸谱》很多人都很熟悉,唱出了京剧的尴尬现状,也唱了脸谱的世界。

对于京剧,很多人是知道的,但懂得欣赏的人并不多。但对于京剧脸谱,因其在收藏品、装饰品、日用品等方面的影响很大。在中国,京剧脸谱的艺术品在国内销路不错,在国外也如此,京剧脸谱的各种艺术品远销美国、英国、意大利等国家,很多人都非常喜欢京剧脸谱,京剧脸谱的前途是光明的。

三、京剧脸谱的文化载体创新思考

任何一种文化,都有其形成、发展、兴盛、衰败的过程,要让文化的发展更科学更合理,就得在时代的道路上不断创新,通过文化载体的创新促进文化的继续发展。

京剧脸谱的影响力一直在提升,国内外都非常关注它的发展,其文化载体在这些年的发展过程中能够紧跟时代的步伐,抓住时代脉搏,为人们的生活提供了许多实用且有趣的商品,为京剧脸谱自身的发展开拓了广阔的市场。

从京剧脸谱文化载体的目前情况看,它有一个较成熟的市场,发展趋势良好,但细究其中,还值得认真关注,好好思考。

京剧脸谱的一部分文化载体是收藏品,种类丰富,是很好的投资选择,但除此之外还应该考虑京剧脸谱的民族化价值,更多考虑它在这方面的发展。市场的发展速度很快,生活的节奏也越来越快,人们对现实的关注度是最高的,站在时代的轨道上,根据时代的一些因素,现实中所发生的一些事情来发行京剧脸谱的收藏品,这样才更有意义。同时在收藏品的宣传工作上再下些工夫,让更多的人参与进来,使我国的京剧脸谱收藏品,不仅被

本国人们喜欢,也受国外收藏爱好者的青睐。

京剧脸谱在收藏品、装饰品、日用品这方面,根据现在的情况而言算是比较成熟了。这些文化载体都有一个共同的特点,就是给人很强的视觉冲击力。其实,听觉上也可以找寻到文化载体发展之路。除了《说唱脸谱》这首歌外,还可以创作出更多有关京剧脸谱的歌曲。京剧的唱腔优美,但唱词很多人听不懂,这是语言上的问题,但普通话倒是绝大部分人听得懂的,用普通话唱,这样就可以解决听不懂的问题;接着是喜欢与否的问题了,大众都比较喜欢流行歌曲,因而通俗唱法是可取的,在歌词内容上,应该紧跟时代,毕竟离时代太远的东西是很难让人感兴趣的,把京剧脸谱的内涵用现代的语言、观念表现出来,这样演唱出来的歌曲贴近人们的生活,也就有了市场,京剧脸谱就可以借助歌曲这一文化载体继续前行。

融入卡通造型元素的Q版京剧脸谱受到大众的喜欢,这给京剧脸谱的文化载体创新指引了一条路。提到卡通片,常让人想起超人、蝙蝠侠、闪电侠、米老鼠、唐老鸭、白雪公主等卡通形象,现代卡通艺术的发展是日新月异的,技术提高很快。由卡通可以想到动漫产业,可以根据京剧脸谱制作动画片《京剧脸谱的故事》,因京剧脸谱璀璨多姿,每一个脸谱都是一个故事,把京剧脸谱的这些故事通过动画片展现出来。还可以根据京剧脸谱的特殊性、文化性、民族性的特点,在民族性方面进行文化载体的创新,可根据中华民族的这个大环境的发展,制作一部动画片《京剧脸谱与民族的梦》,体现京剧脸谱在中华民族发展过程中所起的作用,使脸谱的美与民族之梦的美带给人更多美好的憧憬。这样,观众可以从视听上去感受京剧脸谱,对许多人而言都是非常新鲜的,动画片这样的文化载体是可行的。

京剧脸谱的内容非常丰富,脸谱中的白、黑、红是三大主色,显示各自的特色所在,可见颜色在京剧脸谱中的重要意义。颜色常能引起人视觉上的注意,但仅有颜色和图案还是不够的,还需要其他东西的介入,但到底是什么呢?台湾著名漫画家几米的作品给了我答案,那就是有内涵的文字的介入。几米的漫画作品,以精美细腻的图画,配上新诗一样的文字,描绘出都市人的感慨、幻想与梦。人们总结后认为几米的作品广受欢迎,原因有三:一是它充满都市感,一些人们非常熟悉、但敢想不敢言的感觉;二是它的图画细致得使人爱不释手,图为主、字为辅的形式很新鲜;三是它的故事简直是一个寓言,从前只有写给小孩的,现在成人也有自己的寓言和童话。几米让图像成为另一种清新舒洁的文学语言,在他的作品里营造出流畅的画面,散发出深情迷人的风采。京剧脸谱图是丰富的,但没有意蕴的文字的介入,便少了些精神的嵌入和回忆的韵味。可以根据京剧脸谱颜色丰富的特色,找到表达现今人们生活的世界及精神的文字,用京剧脸谱配上反映社会发展及人们心声的文字,出版《京剧脸谱漫画》。

文化载体的创新是一个不断演化的过程,是没有终点的。只要社会在继续,生活在变化,创新就得继续。京剧脸谱的文化载体创新已经有了一定的成就,但要把我国的民族传统文化京剧脸谱继续发扬,这些成就只是暂时性的,很快就成了历史,需要不断创新才能使京剧脸谱不断发展。

京剧脸谱是京剧中的一部分,是民族文化的一部分,它借助文化载体的力量已经在民间的这块土壤中扎下了根,但若想不被时代的大风刮倒,必须创新文化载体,更好的打牢根基,才能更好的弘扬京剧脸谱。

参考文献

- [1] 解玺璋. 张景山. 京剧常识. 上海: 上海文汇出版社, 2009.
- [2] 张永和, 钮骠, 周传家, 姜华生. 打开京剧之门. 北京: 中华书局出版社, 2009.