

浅析京剧脸谱色彩符号化

易晓丹

(中南大学建筑与艺术学院 湖南 长沙 410000)

摘要: 本文通过从符号学角度出发, 同时结合中国古代五色观对京剧脸谱的影响进行分析。本文的主要研究内容是京剧脸谱中的红、黄、青、黑、白五色。通过符号学中象似、指示以及象征符号对五色进行解析, 更好的理解京剧脸谱的色彩意义, 也为接下来的京剧脸谱研究打下夯实基础。

关键词: 脸谱 五色 符号

中图分类号: J806. 3

文献标识码: A

文章编号: 1006-026X (2013) 10-0000-01

引言

京剧脸谱的独特性在于它的元素符号的中国化, 而它的元素符号有两个板块组成: 一是文化符号即具有中国含义的形状抽象符号, 二是色彩符号即人物性格的色彩呈现。而本文研究的是京剧色彩符号, 它的中国化特色就在于两个元素的组合所传递的脸谱程式化的意义。鲁道夫·阿恩海姆说过: “然而说到表情作用, 色彩却又胜过形状一筹, 那落日之余晖以及地中海的碧蓝色彩所传递的表情, 恐怕是任何确定的形状也望尘莫及的。”

1. 脸谱中的五色观的理论及符号学

1. 1 五色观

所谓“五方正色”即是由现代的原三色青、红、黄和黑与白构成, 其他相以黄色为中心, 青、赤、白、黑依序循环, 并与东南西北各方位相对应, 所形成的独特宇宙色彩观。它是中国传统色彩体系中的重要基石, 是色彩崇尚的主要根源。

儒家对古代色彩体系也有一定的影响, 最重要的特征就是赋予色彩伦理道德的意义, 对色彩象征体系的创建起到了引导作用。儒家的色彩主张是五色为“正色”, 其他定为“间色”。“间”与“闲”同义, 间色也就成了闲杂之色。“间”与“正”相对, 也就意味着间色是“不正”之色, 淫邪之色。中国的五色观强调主观意识, 追求内心感受, 着力塑造富有韵味的色彩意象。

1. 2 符号学

符号学的奠基人之一皮尔士曾说过: 把符号分为三种: 仅凭自身特征表示对象的“象似符号”; “指示符号”即凭借受对象影响的特质而指称那对象; “象征符号”即凭借约定俗成而指称对象。在传统观念里色彩已经转换成一种逻辑推理方式和思想认知图式, 人们对色彩的运用转换为一种主观的符号和图式, 并被赋予了特殊的情感和文化理念。

基于这一理论, 京剧脸谱的色彩符号同样是有不同含义的, 一个颜色在传达感情的过程中必定是从第一印象的吸引, 接着初次窥探的感受到最后的深入了解之升华。

2. 脸谱中五色在符号含义

京剧脸谱中的五色作为符号, 它与所有符号一样, 其意义产生于能指与所指之间的意旨关系。

2. 1 避邪之色—红色

红色是人类最先认识并发生情感沟通的颜色之一, 成为原始时期精神生活中最显著的色彩象征因素。红色的视觉观感, 所给予人们的是一种积极、热烈的视觉心理反映, 同时也是吉祥、喜庆的象征性语言。

红色作为中国传统的色彩符号它的所指是辟邪、祛兽、护身的首要保护色。京剧脸谱把红色作为对真、善、美人物形象刻画的主色。那些民间绘画、民间剪纸大部分用红色制成, 而结婚、喜庆更是绝对离不开红色, 大型宫殿的红墙、红旗, 甚至民间以红色点染食品的习惯至今仍在中国大地延续生长。

2. 2 帝皇之色—黄色

一般色彩心理说上面黄色传递的色彩感情是明朗、欢快、活跃。由于黄色, 在五位中方位曰中央象征权利。《易经》上说: “天玄而地黄”, 在古代阴阳五行学说中, 五色配五行和五方位, 土居中, 故黄色属中央正色。京剧脸谱中黄色的色彩符号是勇猛凶暴, 具有尊贵色彩的象征含义。

2. 3 布衣之色—青色

中国传统色彩喜欢把纯正的颜色与纯粹无色彩的黑白灰并置运用, 其中青色必然成为对红、黄等暖性色彩的最好衬托。

青色在中国传统色彩中被统治者规定为下层人的专用色彩。这也体现了中国传统的色彩等级划分。因而成为中国老百姓最普通的生活用色。最基本的色彩学原理它对民间艺术以及京剧的用色观念也起到了不可言喻的指引作用, 给京剧的色彩选择提供了共同的信仰背景和价值尺度。

如脸谱中多尔墩用的是大面积的群青, 虽然蓝色象征着刚强, 但在另一面则是有心机。一定程度上表现了贬义, 在五色中稍有褒贬的偏向的颜色。从尊卑上分, 青色相对于红、黄色处于单位是在五色中稍有色彩偏向的颜色。

2. 4 理性之色—黑色

在脸谱人物中, 黑色体现人物富有忠耿正直的高贵品格黑色与道家尤推黑色, “玄之又玄。众妙之门”, 黑为众色之主。道家建筑、服饰多用黑色, “黑”在古汉语中与“玄”语义相通, 黑是道家的精神体现。脸谱中的“褒黑”隐隐迎合此观点。从系统的中国五色体系中不难看出, 黑色在中国传统色彩观念中承袭了最原始的色彩感性, 与白色构成了产生其他有彩颜色体系的重要基础。

这一基础也成为中国远古太极图中原始黑白白色相的本质色彩, 体现了中国人朴素的色彩观念黑、白两色都是无形无色的意思。但是天下万物生于有, 有生于无, 实出于虚, 有无相生, 虚实相宜, 按照道家的这一观点解释, 黑、白(无色)和五色, 应该是统一的“既相互对立, 又相互依存, 并且能够相互转化”黑白两色, 不是真正意义上的无彩色, 而是对有彩色的最大程度的含蓄, 通过对有彩色的高度含蓄, 极大地夸张它依附于其上的图形意义。

2. 5 明亮之色—白色

白色是最早被先民赋予神秘色彩和禁忌意义的颜色。在中国古代色彩史上白色与黑色是同时并用的两种色彩白色以朴素、明洁的审美品性在中国文化中落地生根。

黑白两色观念是一种朴素的色彩观念, 它不仅展示了中国古代以朴素为美的色彩审美理念, 还揭示了更深层次的图形与色彩相生相克的艺术表现规律就是说, 古代人以无彩的黑白为色彩的本源, 它对有彩颜色的极端含蓄, 能够最大限度地强化图形的审美作用, 因为色彩与图形的表现有它内在的结合规律, 要充分表现色彩的张力, 图形就必须单练。但要充分表现图形结构所赋予的文化内容, 色彩就要单纯。

3. 小结

总而言之, 中国的五色观与色彩的单一的心理暗示是有很大区别的, 它是一个庞大而又神秘的色彩信仰体系, 它不仅仅是人们视觉传达上的一种手段, 更包含了深刻的文化内涵, 是糅合了朴素哲学、宗教信仰、民俗习惯、审美意识在内的综合体, 具有符号象征意义的脸谱色彩符号。

在中华民族的文化生活和传统习惯中, 对色彩的崇尚与禁忌形成并不是随心所欲, 各执其职的, 它有民主的共同色彩心理感受。对于自然对色彩感悟加上主观的情感意识形成的具有中国特色的色彩符号系统。此色彩体系中所表现的情感属性也是别具特色的, 这一独特为研究创造了价值。同时由于不同的地域, 文化特征, 又造就了脸谱中在大的普遍性的同时又有了特殊性。

参考文献

- [1] 赵梦林绘图 赵梦林, 阎继清撰文 京剧脸谱(第二版) [M]. 北京: 朝华出版社, 1994
- [2] 染冠桦, 角色符号: 中国戏曲脸谱 [M]. 北京: 生活#读书#新知三联书店, 2005 年