

京剧人物形象在中国画中的表现形式

□张晓玲

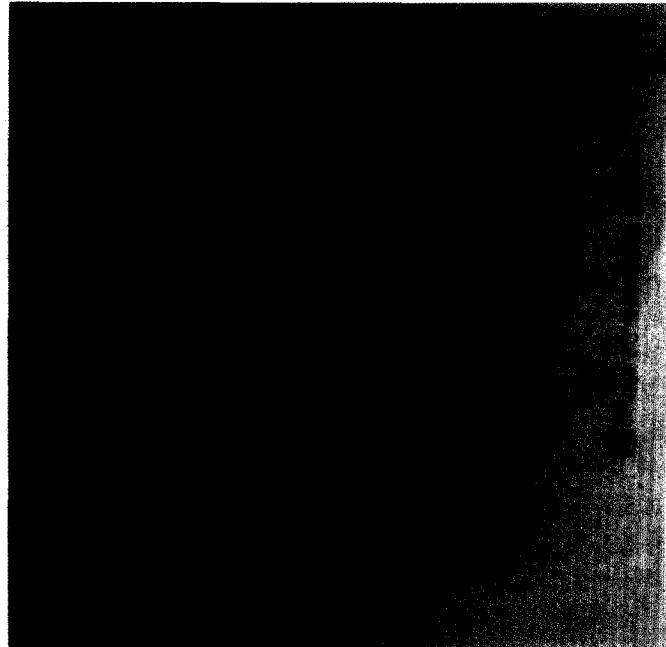

图1 霸王别姬

摘要:京剧艺术与中国画艺术具有相融性,中国画表现京剧人物形象,有其独特的表现形式,这些形式往往与创作方法有机融汇在一起。主要表现形式是在遵循形象塑造规律的基础上,如实表现京剧人物的整体形象,做好服饰搭配,为京剧人物关系服务,解构或重构人物的动势,着力展现人物的内心世界,等等。这些形式相互为用,具有方法论的意义。在实践中发展中国画的京剧人物形象表现形式,对于丰富中国画的内容,实现中国画的艺术创新,都具有重要的意义。

关键词:中国画 京剧 人物形象 表现形式

不管是理论研究还是实践发现,都证实了京剧与绘画艺术具有相融性。由此,笔者主张中国画表现京剧人物形象,必须把握京剧艺术与中国画的相融性特征,通过独特的表现形式,表现京剧人物形象,使京剧人物的中国画表现方法系统化、具体化,提高中国画的艺术表现水平,推进中国画艺术的创新发展。

在京剧艺术表现中,传统京剧人物向来以纯粹张扬的个性特征令人过目不忘。演员主要是凭借脸谱、服饰、唱腔、动作、伴奏等艺术手段,将京剧人物的张扬推向极致。本来,京剧的写意与虚拟,将人物凝结成一个个玲珑剔透的艺术晶体,而中国画则把这些晶体作为材料,借助一些巧妙的表现形式,渗进水墨韵味,并对这些晶体再次过滤、解析,使京剧人物形象的本质跃然纸上,体现出一种意境。

如果说,京剧和中国画是姐妹艺术,同属中华艺术瑰宝,那么可以说,“国画”和“国剧”两者又同样具有“东方写意”之神韵,用“中国画”来表现“国剧”——京剧的人物形象,其形式别具一

格,具有珠联璧合的效果,这也使得中国戏画愈加散发出典型东方艺术的独特魅力。

一、如实表现京剧人物的整体形象

中国画借助线条勾勒,框架位置描摹,并结合舞台美术造型的特点,组合舞台艺术情节,如实表现京剧人物形象,把京剧人物的造型勾勒出来,让观众根据人物的造型,欣赏作品所体现的主题,去联想戏剧的情节。

京剧艺术由于受舞台的限制,很多道具只好简化。例如,利用车夫手持两面画了车轮的旗来表现演员坐在车中;利用一幅画着城门的布幔来表现城墙;通过手里拿着马鞭摇来摇去来表现骑马;等等。所有这些,全都仿照舞台的样子画下来,当然不是照搬照套,而是对戏曲舞台灵魂的实录。这种如实表现京剧人物形象的做法,使得中国画能够发挥自身的艺术功能,形神兼备地体现京剧人物形象。

二、绘画服饰搭配为人物关系服务

中国京剧艺术的服饰道具丰富多样。京剧服饰,指京剧演员的衣服、裤子、鞋子、帽子,以及附带的头饰、手饰和其他一些附属饰品。这些服饰很强调视觉美感与意境的营造。京剧演员在舞台上的每个造型,本来都如同一幅画,所以服装在空间上的搭配就显得特别重要,需要花费心思来解构和组合。而中国画要表现京剧人物形象的本质,当然也要通过其外在的服饰形象,所以服饰搭配的描摹就显得很重要。绘画中的人物服饰选择,既要展现单个人物的形象,又要体现出人物之间的关系。人物服饰要符合创作主题的需要,如色彩、图案脸谱等,都是直接影响到画面的艺术效果的。在勾勒人物形象时,当然要选择符合人物形象特征的服装、饰品、色彩、脸谱、图案等,因为京剧的服饰最终还是为剧情服务的。戏剧服饰的变化主要为了体现剧情和人物命运的变化,有烘托、衬托的作用。那么绘画中服饰的搭配当然是为了画面服务的。

我们知道,京剧艺术的服饰设计是依托美的法则的,因此,中国画创作在运用美的元素的同时,需要遵循这些审美法则,但又不能墨守成规,只顾形式而忽视内容。一些中国画作品,因为只在意外在的气氛,结果往往流于肤浅,把本来非常富于想象的内容平淡化了。但是如果我们追寻京剧艺术的创作思路,大胆采用抽象或意象的绘画表现形式,用美妙和谐的色彩组合表达京剧特有的情调,用画面的结构变化控制戏剧的韵律和节奏,用画面的肌理质感体现京剧的抒情性或某种特定的风格,用抽象而朦胧的组合暗示京剧内在的不明确性,往往能取得意想不到的效果。如,把服饰图案的处理简单化,不作复杂的描摹,重点用色彩和肌理把服饰的外感揭示出来。

三、解构或重构人物的动势

京剧人物在舞台上唱念做打的动态,有一种延伸着的取向

和趋势,我们称其为动势。例如一些虚拟化的表演,就有动势的意蕴。演员一鞭在手,不仅表现了马的存在,而且还让马的形体、动作在演员的表演中凭空生发出来。舞台上的马是虚的,却比真马更具风采。京剧演员的演戏动作,定格下来就是一幅幅的画面,其中的一招一式,都透露着人物的内心情感。欣赏好的京剧演出,看到演员的动作,包括举手投足、一笑一颦,甚至是唱和舞,都仿佛在欣赏一幅幅优美的画面,都会受到强烈的感染。本来,演员借助唱念做打等动作,目的是揭示人物的内心活动,突出主旨,即在再现人物言行举止的同时,也将人物内心情感以可听可视的形式表现出来。同时,也需要通过唱念做打的动作,来美化人物的舞台形象,以增加观众的审美收获,让观众在观赏剧情的同时,还能从声色俱佳的欣赏过程中获得丰富的美感体验。中国画的夸张、写意等手法,与京剧表演所追求的这种不似之似的意象造型,很是相似,如出一辙。中国画要表现京剧人物的唱念做打动作,就必须对人物的动作趋势和意向做出解释,并给予展现,亦即解构,甚至是重新创造。所谓重新创造,就是对人物的唱念做打动作进行新的创意组合,如可以通过挪移、拆解来重新组合、拼贴画面。这也就是对原有动势状态的重构。中国画作品立意的体现依赖于人物塑造时的形式美感、动作处理和色调处理等,由此而体现出不同的情调。当然,这都需要通过对人物的动作进行新的解构。笔者画的《霸王别姬》(图1)就是将两个舞台人物位置挪动了,并对人物的动势加以修改使其符合绘画中的情节。画中的两个人物好像在用唱戏来对话,给观者留下了遐想的空间。解构和重构的结果,都是为了把京剧人物唱念做打的动作具体展开并定格起来,形成主旨意象。

四、着力展现京剧人物的内心世界

在京剧艺术中,京剧人物的内心世界是通过人物的言语、动

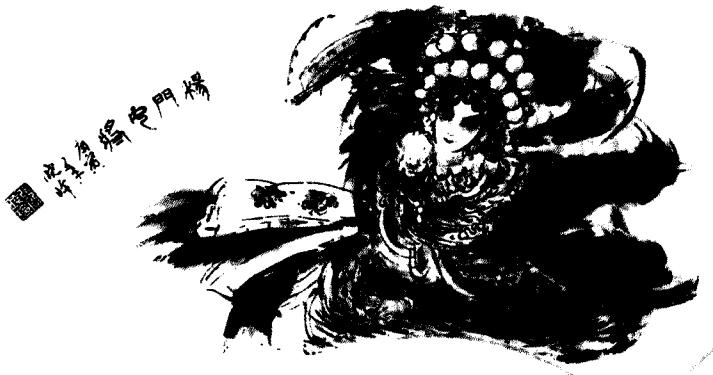

图3 杨门女将——穆桂英

作行为来表现的。经典京剧作品,都对人物的具体动作,力尽刻画之能事。笔者画的《西夏王》(图2)表现的是宋朝仁宗年间,西夏王率兵侵犯宋朝边境,同部下谋策时奸诈的表情。同样,反映京剧人物的中国画,也要力求通过对外在动作的描摹,来揭示其内心世界。这正如曹禺所说:“作为一个戏剧创作人员,多年来,我倾心于人物。我总是觉得写戏主要是写人;用心思就是用在如何刻画人物这个问题。而刻画人物,重要的又在于揭示人物的内心世界——思想和感情。人物的动作、发展、结局,都是来源于这一点。”^①曹禺意在强调戏剧揭示人物的内心世界极为重要,中国画创作也是如此。而中国画的人物动作勾勒,不同于文字表述的直接心理描写等直接剖析,或反复渲染,以引起审美主体的回忆或联想。中国画中的京剧人物的内心世界,需要用更为特殊的方式来展现,具体可采用直诉、暗示和比喻等方法来表现。直诉法就是直接展现人物、场景画面。这种方式要配合生动的形象,或变化丰富、复杂的场景,通过直白的画面语言来表达思想内涵。如笔者画的《杨门女将——穆桂英》(图3),画面中的穆桂英在舞台上旋转,对于她,笔者运用的是中国画的小写意画法。笔墨的浓淡变化、虚实结合,使画面产生了艺术上的动态和韵律之美,从而达到了绘画艺术效果。

以上所概括的中国画中京剧人物形象的表现形式,只是其多元格局中的一部分。中国画表现京剧人物形象,其形式和方法都是丰富多彩的。值得注意的是,在具体的创作中,京剧人物形象的中国画表现,应该突出形式的有机协调,强调方法的综合应用,这样才可能更易于表现复杂的京剧人物形象及潜藏着的戏剧主题,推进艺术创新,达到艺术创作的目的。

注释:

①关捷.中国话剧与电影的最后元老——陈鲤庭.中国戏剧,2002(6).
参考文献:

[1]李可染.可染论画.上海书画出版社,2005.

[2]张浩.形式生命与精神视觉:现代水墨创伤口记.安徽美术出版社,2003.

(作者单位:安徽工商职业学院艺术设计系)

编辑 伍 宝

图2 西夏王