

京剧脸谱图式的色彩美分析

文 / 郑翠霞 李玲

京剧脸谱作为中国的国粹艺术，在世界上是独树一帜的。京剧脸谱图式在色彩的表现上，极其重视用色的对比和灵活性，并且与阴阳五行用色有很多共通性。京剧脸谱图式色彩的研究，对于中国传统图式的传承和发扬具有重要意义。

色彩是视觉冲击力最强、心理效应最深刻的画面构成因素。色彩运用是艺术形式的重要手段，它对表现主题起到化龙点睛的作用。色彩与造型在共同表现某种情感特征时是一致的，它们之间的关系也是相辅相成的，从而构成一种完美的效果。色彩是视觉艺术的主要手段之一^[1]。

一、京剧脸谱图式用色的象征性

色彩作为一种视觉的现象与传统文化观念有着密切的联系，常常被作为一种象征意义与其他事物相联系，被赋予特殊的情感和文化理念，从而拓展了它的内在性质，以最大程度的概括性和表现力来表达思想情感^[2]。京剧脸谱图式的色彩象征性表现是人们对中国传统文化认知方式的体现，具有较强的艺术表现力。色彩的象征意义在京剧脸谱用色中表现得非常突出。脸谱用色历来讲究：“红忠白奸，蓝威猛，绿多怪，金粉表神仙。”例如关羽的红脸象征忠义，曹操的白脸象征其奸诈，包拯的黑脸象征其铁面无私等等。色彩象征表现手法的规范使用令京剧脸谱图式的装饰应用更加鲜明、准确，即便人们不认识舞台上的人是谁，也能从他的脸谱色彩上判断人物的忠与奸。

以红色在京剧脸谱图式中的应用为例。红色在有彩色系中明度适中，在可见光中波长最长，与其他颜色相比振幅范围居中，纯度高，视觉刺激强。因此，无论是在深色或浅色背景上都容易显现出来。红色这种物理特性决定了其必然备

受瞩目。随着纯度、明度的变化，红色表现出不同的色彩倾向性，因此其称谓有许多，彤、朱、绯等都有红色的含义。不同种类的红的特点和作用也不尽相同，大红色醒目，粉红色浪漫，深红色深沉热烈等。中国人自古以来就有很强的红色情结，其在中国甚至被视为“国色”、“民族色”，千年来被各个阶层争相宠爱。红色是热烈、冲动、强有力的色彩，传统观念中往往与吉祥、喜欢、好运联系在一起，传达着活泼、热情、积极、前进、勇敢等精神内涵。同时，红色也带有血腥气，用来作为禁止、警告、危险等指示色。李泽厚先生曾经说过，红色本身在想象中被赋予了人类所独有的符号象征的观念含义。

在脸谱中，红色作为主色时，通常表现人物的忠勇义烈，典型代表有关羽、黄盖、姜维；用作副色，则暗示人物命运，如蒋忠、马稷、华雄、高登等。关羽、荆轲（图1）、后羿都是京剧中红脸正面人物典型代表；有些反面人物也勾以红色为主色脸谱，具有讽刺意味，如叛贼黄巢（图2）、宦官刘瑾（图3）等。关羽，汉末人，被称为“古今来名将中第一奇人”，堪称“义绝”。《三国演义》嘉靖元年序本中对关羽外貌的描写最为传神：“身長九尺三寸，髯长一尺八寸，面如重枣，唇若抹朱，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛”^[3]。据说关羽早年为避官司，躲进枣林，看的、吃的、喝的都是红枣和枣子水，因而成了枣红色的脸，外加一对丹凤眼和卧蚕眉，象征庄重和威严。关羽的形象

是忠义的典型代表，其红色充分印证了“青史对青灯，则及其儒雅；赤心如赤面，则及其英灵”^[4]。

二、京剧脸谱图式色彩的视觉要求

视觉的进化在人类感官系统中占主要地位。从人的各种感官得到的信息中，视觉信息最为准确，留下的表象最为深刻，而且长久。由视察感觉创造的符号艺术，反过来又是增强感知能力、储藏信息和自我观照的有力方式。鲁道夫·阿恩海姆认为，没有视觉的感受能力，人类其他任何能力及创造性思维都是不可能的。另外，他指出，视知觉本身不是一种低级的感官知觉，它本身已具备思维的功能，即：“一切知觉中都包含着思维，一切推理中都包含着知觉，一切观测中都包含着创造”^[5]。京剧脸谱的色彩艺术广泛继承吸收了民族艺术的宝贵资料，大胆地用色和注重色彩的对比，灵活、夸张等特性，经过历代发展与不断完善，已成为京剧艺术的视觉代表符号，体现着丰富的传统民族文化底蕴。

（一）用色艳丽

观众看京剧演出时，主要是远距离的观赏。因而在舞台和脸谱的用色上就有了特殊的要求，不但大面积的门帘台帐、戏衣多是灰度浓的色彩，连同演员生、旦面部化妆也是浓妆艳抹，净角脸谱化妆更是五彩缤纷。而整个戏曲舞台的用色，又以红、黄、绿为多见。这几种色彩不仅色泽鲜艳，而且色光波长，可将色感传至远方，观众即使位于远处，依然可以清晰看到舞台上演出。现实生活中如城市十字路口交通指示灯，采用红、黄、绿三色，即以此为依据的。

（二）注重色彩的对比

脸谱中的对比颇多，如冷（蓝、绿等色）暖（红、黄等色）色对比，互补色如

红与绿、黄与紫等对比。京剧脸谱图式擅长运用明度、纯度极高的色彩进行搭配,色彩面积往往相近或相似,从而达到醒目突出的视觉效果。黑白对比是京剧脸谱图式用色中最为常见的色彩对比方式,脸谱用色中常用黑色来表现人物角色的眼窝部位。如京剧角色中的包拯脸谱,在黑色整脸中独勾出两条扭曲的白眉,黑色的额头上勾画一弯白色的月形,形成强烈的黑白对比。此外,冷暖对比是京剧脸谱用色上的突出特点。在用色上不仅注重同一脸谱中的色彩对比效果,也很注重舞台上同时出现的多个脸谱人物之间的整体搭配效果。这样,观众就可凭借视觉感受来区分角色。如《锁五龙》一剧中单雄信(图4)的脸谱在蓝色的主色上添加红色的法令纹、夜叉眉纹、鼻翼纹,形成鲜明的冷暖对比。

(三) 用色的灵活与夸张

京剧脸谱的用色为了更加贴切鲜明、准确地刻画人物形象,一般紧密围绕人物角色的外貌、性格、血统、称谓等各方面来描绘,京剧脸谱中表现父子的形象很多,为重点强调晚辈继承长辈的基因,儿子与父亲的脸谱往往用相同或相近的色彩和图案组成。这并不是说后辈与长辈的脾气相同,而是采用这样的视觉形象突出人物的血缘关系。京剧脸谱图式在表现个性时也有差异性,如《水浒》中,高俅和儿子高登虽然面貌肤色相同,但是勾脸却不同,高俅(图5)用水白勾脸,表示文人的奸诈;儿子高登用油白勾脸,表示武夫的凶狠,突出个性差异。其次,京剧脸谱用色上也很注重与角色姓名、绰号、称谓相适应。此外,京剧舞台上也有许多传说中的精灵、神仙形象,其用色也取自神怪原型的固有色彩。如雷神脸谱,底色为绿色,额头、两颊布满与雷电有关的火苗纹,眉毛也以红、黄、白三色顺序排列,尤其是鼻端至下巴部位,表现下颌长而锐,俗称“雷公嘴”。

三、京剧脸谱图式

用色与阴阳五行用色的共通性

我们传统的哲学思想,首先是围绕着“人从哪里来”这个问题展开。从人类男女异性交合诞生新生命的现象出发,类而推之,得出“男女精构,万物化生”

的结论^[6]。人类由此推而广之,赋予一切生物雌雄两性。这样就升华出了一个瞩目的永恒真理,产生了阴阳辨证的天人合一哲学体系,象征宇宙间的一切事物都是对立统一运动的客观规律。我国现存《周易》中记载的八卦是说宇宙的原始是太极,它一分为二分别是阴与阳。前文提及到的将天与地称为

“两翼”,“两翼”再分“四象”,“四象”再分为“八卦”。每两爻结合,则可组成六十四卦。京剧脸谱符号就像阴爻、阳爻一样,表示交错、变动的意义。利用它可以合成众多不同人物的脸谱。在京剧脸谱中,运用同一谱式的图形,配以不同的色彩而却指不同的人物。如前面提到过的京剧黄盖、杨林和徐彦昭三人的脸谱。此外,相同色彩而不同谱式,或者是整体谱式和色彩相同而局部色彩和谱式不同的,都代表着不同的人物形象。

我们的祖先又将色彩与文化观念联系起来,运用象征手段赋予了它特定的意义。祖先们对大自然中各种自然现象如斗转星移、四时交替、日月星辰、天地互印等运用色彩进行了描述和附会。“青,生也,象征物生时之色”;“赤,赫也,太阳之色也”;“黄,晃也,晃晃日光之色也”;“白,启也,如冰启时之色也”;“黑,晦也,如晦暝之色也”。他们从自然万象中获得了5种基本色相,并体会到了这5种色相与人类的生产、生活密切相连,所以被中国古代视为5种“正色”,并暗含了吉祥如意意义。这样,中华民族关于色彩和生理、心理的感受就是从这5种色彩开始逐步发展起来的。阴阳五行说的产生与发展,为黑、青、赤、黄、白五色赋予了更深、更广的含义。五色被认为是构成世界秩序的部分,并与五行相对应关联。五色(黑、青、赤、黄、白)与五行(水、木、火、土、金)、五方(北、

图1

图2

图3

图4

图5

图1 荆轲
图2 黄盖
图3 刘瑾
图4 单雄信
图5 高俅

东、南、中、西)、五时(冬、春、夏、长夏、秋)、五音(羽、角、徵、宫、商)、五气(寒、风、热、湿、燥)等成为了一个可以相互转换、相互比附的整体系统。这些色彩已经转换成了一个逻辑推理方式和思想认知图式,大千世界的五颜六色都蕴含着特殊的意义,通过对物象的视觉转换成一种文化的反思,人们对色彩的运用成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。京剧脸谱中,五色成为性格、品质和身份的象征。一直流传着“红色忠勇白为奸,黑为刚直灰勇敢,黄色猛烈草莽蓝,绿是侠野粉老年,金银二色色泽亮,专画妖魔鬼神判”的传统。

注释:

[1]辞海编辑委员会.辞海.艺术分册[M].上海:上海辞书出版社,1998.95页

[2][德]布拉尔姆.色彩的魅力[M].合肥:安徽人民出版社,2003.166页

[3]罗贯中.三国志通俗演义[M].嘉靖元年序本.上海:上海古籍出版社,1980.5页

[4]朱一玄等.三国演义资料汇编[M].天津:百花文艺出版社,1983.295页

[5][美]鲁道夫·阿恩海姆著.滕守尧、朱耀源译.艺术与视知觉[M].引言.成都:四川人民出版社,1998.5页

[6][露丝·本尼迪克特.文化模式[M].北京:三联书店,1985.11页

作者简介:郑翠霞,上海市青浦二中美术教师
李玲,淮北师范大学美术学研究生

编辑:郑钢岭