

京剧人物形象在绘画创作中的运用规律

尹丽娜 海南经贸职业技术学院艺术设计系 海南 海口 571127

摘要：“京剧人物造型”是立体微缩的京剧舞台人物造型，它是鲜活生动的表演形象瞬间的凝固，它使精美独特的京剧服饰再现辉煌。京剧与绘画，是两种截然不同的艺术，但却可以架起一座艺术融合的桥梁。用绘画表现京剧，通过色彩、线条、构图的诠释，可以较大程度还原只有舞台表演才能带来的光影效果和艺术美感。

关键词：京剧人物形象、京剧人物画、表现形式、神韵

作者简介：尹丽娜（1981.8.21），女，汉族，吉林省通化人，硕士，海南经贸职业技术学院艺术设计系教师。研究方向：造型设计。海口市桂林洋高校区海南经贸职业技术学院艺术设计系。

[中图分类号]：J2 [文献标识码]：A [文章编号]：1002-2139(2011)-03-0113-01

一、京剧人物画的艺术表现形式

(一) 京剧人物动势的解构与重构

京剧演员的一招一式，定格下来都是一幅画面。在演述故事、塑造人物时，戏曲十分倚重歌舞手段，由此可以酣畅淋漓地表现人物的内心情感，也可给观众以强烈地视听感染。使用歌舞手段的目的有二：一是“外化”人物内心，即在再现人物言行举止的同时，也将人物内心情态可听可视的形式表现出来；二是“美化”舞台形象，让观众在观赏剧情的同时，也从声色俱佳的欣赏过程中获得丰富的审美体验。我的作品《二重奏》就是将两出戏的人物挪用了，并把人物的动势加以修改使其符合绘画中的情节，两个人物好像在用唱戏来对话，再辅以动势可以给观者留下遐想的空间。

任何具体形象，都是由原本抽象的形式组合而来，因此从形式方面进行控制，是处理人物形象的一个基本手段，在偏重绘画性，讲究形式美的绘画中，这往往就是绘画主要的看点。立意的体现依赖于塑造人物时体现出的不同的形式美感，结构处理、色调处理等，也因此获得不同情调，在偏重某种特定的思想表达、精神性较强的绘画中，人物往往扮演着某色，这时候形式控制往往是为了让人物形象获得特定需要的某种形容。情节是人物形象或人物与场景指尖的关系，也可根据自然状态的区别程度，概括和设计程度进行区分。

(二) 京剧人物内心世界的具体表现

曹禺曾经说过：“作为一个戏剧创作演员，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]曹禺在此强调了戏剧揭示人物的内心世界的重要性，只有把戏写到人物的心里，才能真正写好人物，真正写好戏。绘画也是如此。

画人难，要展示人物的内心世界更难。因为在绘画中对于人物的心理描写既不能像小说那样用很长的篇幅直接进行内心剖析，也不能像电影那样运用蒙太奇镜头、反复出现的画面等，唤起观众的回忆或联想。所以人物角色的内心展示技巧成了画家艺术表现力的一个重要体现。例如贾涤非的作品《尴尬图》。尴尬图中充满着困惑与思考，抗争与妥协，丰富的色块和如同金属般的线条表达了一种纷乱如麻的尴尬人生，作者此般幽默和荒诞的想象却将人引入一种深刻的思考。表现人物内心有以下三种方法：

直诉法：人物、场景直陈画面。这种方式要是配合生动的形象，或变化丰富复杂的场景，通过直白的画面语言表达思想内涵。

暗示法 可以通过人物表情姿势或光线等，暗示深层的气氛、意味、状态。利用暗示的方法表达所要传达出的意思。

比喻法：用某种状态、动势去比喻类似，用一种象征物去表达难以直接表达的某种精神。

二、京剧人物画创作中美的法则

1. 美在神韵。

中国古代艺术追求生活自然形态与生活形态保持“不即不离”的审美距离，这是我国古代审美意识成熟的重要标志之一。绘画作品将京剧人物的内在气质和外在服饰、道具完美结合，以写意的手法来表现对象。

2. 拟容取心。

“拟容取心”是京剧人物画中脸谱达到神态毕现的重要手段。如我的作品《脸谱系列》虽然将京剧脸谱进行了夸张和变形，但每个脸谱的神态都没有改变，仍然可以看出其代表的不同角色。“传其神，必写其心”。“出神入化，妙出灵台”。以心来描容，将人物隐蔽的心态和内在的情性在面部上加以强调和扩大，甚至加以变形。这就是京剧脸谱的“拟容取心”。

3. 得意忘形。

京剧人物造型为了最大限度地突出人物的神情意态，在生活原型的基础上作了大幅度的夸饰和变形。由于创作主题执著于追求人物本质之意，对人物外形之象反而淡忘了。接受主体在审美过程中，直接感知的也是人物之神意，而非生活之原象。例如我的作品《脸谱系列》就是先有选择地将京剧人物脸谱刻意夸张变形，根据奇特的形状决定使用的色彩、肌理效果甚至是综合材料的运用。《脸谱系列》中橄榄绿背景的脸谱变形后搭配了土黄、大红、白等的颜色使形状与色彩统一，背景粘贴沙子，凸凹不平的效果使画面有了很强的质感。草绿色背景的脸谱在进行很大幅度的夸张变形后在边缘线部位均洒上了食盐，白色的晶体在画面上的效果也是很奇特的。灰色背景的有两张，一张在脸的鼻和口德部位用刮刀划出了各式的线条，重复排列，有了这些线条，在近距离观看画面时也有内容，使画面不空洞。另一张灰色背景的脸谱则使用了塑形膏，将塑形膏塑好想要的形状后，涂上颜色，使画面肌理效果很强。同时也有了立体感。

通过对京剧人物形象在绘画创作中运用规律的研究，使我对京剧与绘画艺术的相融性有了更加深刻的理解。在搜集材料与绘画实践的过程中将京剧人物的表现方法系统化、具体化以求在理论与实践中有更大的突破。

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年第6期，第38—40页。

参考文献

- [1] 宗白华，美学散步，上海人民出版社，2004
- [2] 李泽厚，美学三书，天津社会科学出版社，2003
- [3] 宗白华，艺境，北京大学出版社，1987
- [4] 李泽厚，美的历程，天津社会科学院出版，2001
- [5] 王强等，造型艺术鉴赏，首都师范大学出版社，1999
- [6] 李可染，可染论画，上海书画出版社，2005
- [7] 孟昭毅，东方戏剧美学，经济日报出版社，1997
- [8] 蒲震元，中国艺术意境论，北京大学出版社，1997
- [9] 张法，中国艺术：历程与精神，中国人民大学出版社，2003
- [10] 徐复观，中国艺术精神，华东师范大学出版社，2004