

评孙秋萍所绘京剧脸谱

张世敏 张三夕

内容摘要:民间艺人孙秋萍创作的京剧工艺美术脸谱,不仅作品本身达到了较高的艺术水平,而且在创作时,对京剧脸谱谱式既有遵循,也有创新,并将现代技术引进到了京剧脸谱的创作之中,这对推动京剧脸谱艺术的发展,具有积极意义。

关键词:孙秋萍 京剧 脸谱 谱式

脸谱是指中国传统戏剧中,以鲜明绚丽的色彩、犀利流畅的线条在演员脸部所绘的图案,这类脸谱又可以称之为舞台实用脸谱。在所有戏剧脸谱中,京剧脸谱是艺术水平最高,最具有代表性的。随着脸谱艺术的发展,京剧脸谱在舞台实用脸谱之后又出现了工艺美术脸谱。所谓工艺美术脸谱,指的是脸谱的创作者依据自己的想像,在用石膏等材料制作的模型上,绘制脸谱,或以编织、刺绣、剪纸等方式完成脸谱的构形与着色。

孙秋萍是华中师范大学后勤集团物业管理中心的职工,同时也是一位京剧及京剧脸谱的爱好者。2011年6月,孙秋萍在华中师范大学老图书馆前举行的“京剧脸谱手绘艺术展”引起了公众与媒体的广泛注意,《中国教育报》、《楚天都市报》、《长江商报》、《武汉晨报》、《华中师大报》等平面媒体以及新浪网、百姓网、师大在线等网络媒体都对此次艺术展进行了报道,孙秋萍本人也成了人们关注的对象。孙秋萍对艺术有她自己的理解,她曾说:“我从不认为前卫和传统矛盾”,她所创作的京剧脸谱,如其所言,亦是几对矛盾的统一体。

一.民间艺人创作的国粹艺术

傅谨在《进入非物质文化遗产名录的京剧》一文中说:“2006年国家公布了首批非物质文化遗产名录,细读这份名录,其中包含的对‘非物质文化遗产’这一概念的认知,与联合国教科文组织遴选‘人类非物质文化遗产代表作’的标准是有差别的。我们的国家名录主要以对象的美学内涵、历史文化内涵为标准,并没有充分考虑到它的濒危和保护必要性。”^[1]作为中国国粹,京剧入选非物质文化遗产名录,说明京剧具有较高的艺术水平、审美价值、历史文化内涵,虽然京剧只是一种民间艺术,但完全可以做到雅俗共赏。

脸谱作为京剧艺术的重要内容之一,能够在舞台上起到褒贬善恶,展示人物性格,暗示人物命运的作用。为了达到这方面的目的,京剧脸谱必须将中国传统思想与文化以及中华民族的集体无意识融入其中,并在此基础之上,形成约定俗成的,大多数人都能接受的谱式。例如“白脸代表着冷血、无情、狡诈,都是恶人相。红脸代表忠贞、热情、

坦白,都是好人相。一见脸谱,即知其人之内情”。^[2]中华民族对于各类颜色的偏好,是在中国传统思想文化的影响下而形成的,京剧脸谱以颜色来褒贬善恶,展示人物性格,暗示人物命运,与中国的传统思想文化密切相关,以此而言,京剧脸谱艺术不仅可以雅俗共赏,而且完全可以登上大雅之堂。

孙秋萍作为京剧工艺美术脸谱创作的民间艺人,她坦言自己并非科班出身,除了小时候画过一阵子画,临摹能力较强之外,并没有多少美术功底。但她通过不懈地努力,在绘画与色彩方面不断提高自己的艺术修养。她以参合陶胶的石膏作为京剧工艺美术脸谱的材料,倒制脸谱模型,再经过修型、上漆、勾线、上色、装饰、修整、上光漆等工序,创作出的脸谱模型精细,脸部轮廓线条清晰流畅,色彩鲜明,装饰部件在能够表达人物性格的基础之上,做到了千变万化。客观地说,孙秋萍创作的脸谱,达到了较高的艺术水平,作为一位民间艺人,她所创作的脸谱无愧于国粹京剧的高雅。

二.对谱式的遵循与创新

京剧脸谱在“长期应用之下,各剧种的脸谱发展成一定格式的通用谱式图案体系,达到舞台上下约定俗成的默契,成为很有感染力的戏曲艺术创作。”^[3]如关羽、包拯、项羽、窦尔墩、曹操诸人的脸谱,都已经形成了约定俗成的谱式,无论是舞台实用脸谱还是工艺美术脸谱,在绘制这些人的脸谱时,都应当遵循已经被大多数人都接受了的谱式。

遵循谱式是京剧脸谱绘制必须遵守的规律,孙秋萍根据自己京剧脸谱创作的经验,说:“京剧脸谱是有谱式的,不是我自己想

画什么颜色就画什么颜色,它都是按照谱式来的。”此语道明了遵循京剧脸谱谱式的必要性。值得提出的是,孙秋萍在遵循脸谱谱式的同时,也对脸谱谱式有所创新,具体表现在以下两个方面:

第一,增加了变形、双面体型样式的脸谱。双面体型的脸谱,顾名思义就是在模型正反两面都绘制有人物脸谱,这种脸谱在舞台上不具有实用性,但作为工艺美术脸谱,可以称得上是创新。

第二,制作了花旦脸谱。脸谱在京剧中一般用于净、丑两种角色,对于这种现象,傅学斌说过:“勾画脸谱虽属净、丑两行专用,但也有例外。如由生行唱关羽和赵匡胤都需要勾脸……至于旦角勾脸的戏少之又少,北昆剧院有位女演员扮钟无盐就铁勾过‘荷花脸’”^[4]。在舞台实用脸谱中花旦脸谱少之又少的情况下,创作工艺美术类的花旦脸谱,可以说是一种创新。为了填补这一空白,孙秋萍对创作花旦脸谱的每个细节都进行了琢磨,新的作品经过半年的摸索后终于完成,并别出心裁地用去痛片药丸作为花旦脸谱的发饰。

从孙秋萍对于京剧脸谱谱式的遵循与创新中,可以看到民间艺人在创作京剧脸谱时既有章法,又能突破章法的创新能力。

三.艺术与技术的结合

京剧的舞台实用脸谱与工艺美术脸谱都是艺术,这是无需要论证的,但是在创作的过程中,尤其是工艺美术脸谱,在制模的过程中需要运用到现代技术。孙秋萍在入职北京师范大学后勤集团之前,曾是武汉科教仪器厂的职工,从事教学模型制作多年,掌握了教学模具制作过程中的基本技

术。精通制模技术,为孙秋萍创作京剧工艺美术脸谱带来了便利。脸谱制作过程中较为关键的制作原型、开模等工序,她都可以独立完成,这样就可以不假借他人之手把胸中之象,变成实有之像。

不仅如此,孙秋萍在脸谱模型材料的选用上,也运用自己的专业之所长而有所创新。她经过反复的试验,放弃了不环保的树脂材料和易碎的建筑石膏,最终选用有较高的硬度且表面细腻的参合了陶胶的石膏。选用参合陶胶的石膏,既可以提高模型的韧度,也可以使模型看起来更加平整。

总而言之,作为京剧工艺美术脸谱创作的民间艺人,孙秋萍对于京剧脸谱谱式既有遵循,也有创新,在脸谱艺术的创作过程中,引进了现代技术,这为京剧工艺美术脸谱的创作增加了新的原素。不仅她创作的作品具有较高的艺术性,而且这些具有创新因素的作品,对于推动京剧工艺美术脸谱艺术的发展与完善,也具有重要的价值。我们期待孙秋萍女士在京剧脸谱艺术创作中获得更丰硕的成果。

参考文献:

- [1]傅谨.京剧学前沿[M].北京:文化艺术出版社,2007:120.
- [2]钱穆.中国京剧中之文学意味[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2002:176.
- [3]刘曾复等.京剧新序[M].北京:学苑出版社,2008:331.
- [4]傅学斌.京剧脸谱[M].天津:百花文艺出版社,2009:4.

张世教,北京师范大学文学院博士;张三夕,北京师范大学文学院教授,博士生导师。