

简论中国京剧脸谱的色彩文化蕴意

张永敢

(淮北师范大学 美术学院,安徽 淮北 235000)

摘要:中国京剧脸谱色彩鲜艳、热烈,是中国民间艺术的瑰宝。京剧脸谱的色彩受中国传统习俗及讹传会附等影响,颜色的运用代表着民族的情感、民族的文化。对其颜色进行深入研究,对民族的传统文化进行解析,能够更多的了解中国特有的民俗民风及其文化蕴意。

关键词:京剧脸谱;色彩;文化蕴意

中图分类号:J821 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2011)11-0172-02

脸谱是戏曲文化中的一个重要组成部分,是一种语言表现符号,也是中国艺术形式之一。中国京剧脸谱是戏曲人物最重要的造型手段之一,但大多学者认为脸谱是由面具逐渐演变而来,在《中国面具》一书中,讲近现代面具衍化物时严世善先生把面部文化的发展归纳为“文面——代面——绘面”或“文面——面具——脸谱”,很清楚的交代了面具与脸谱之间的关联。

中国京剧脸谱艺术形式多样,能够准确、真切的表现人物的性格特征,通过脸谱可以直接让观众辨别角色的性格、品质、年龄等综合特征。京剧脸谱的创立来源于生活,同时又对生活中的自然规律加以概括。京剧脸谱勾画精巧、色彩鲜明、绘画性较强、富有图案特色。对京剧脸谱的内在文化研究,了解京剧脸谱的色彩思想寓意,探寻出京剧脸谱的用色规律,对阐释民族的、民间的特殊色彩具有文化意义。

一、京剧脸谱色彩的形成

京剧脸谱色彩的形成是从京剧演员对化妆艺术的注重而产生的。在色彩的使用上,吸收了中国传统绘画用色广泛、色彩鲜艳的特点,运用颜色来体现人物的性格,既体现了传统的审美观,又符合中华民族的欣赏习惯。其京剧脸谱色彩形成的依据为:

1.人物名字或特点进行联想。2.讹传和附会。

脸谱是京剧特有的化妆艺术,是以写实、象征的手法来表现人物的,通过化妆来产生装饰性的图案,富有极强的欣赏价值。京剧脸谱的色彩多为鲜明的原色,一个脸谱最少用三种以上的颜色来表现,各种颜色都有着不同的象征意义。其四大行当是“生、旦、净、丑”,“旦”为女性人物,其它都是男性人物。艺术家用红、蓝、白、黑、金、紫、银等颜色,以夸张的手法,突出剧中的人物形象。表现在形、神、意三个方面,寓意褒贬,爱憎分明。表现出人物的忠、奸、善、恶等。

二、京剧脸谱用色的传统观

(一)传统“五色观”的认知

人们经过长期生活,把对大自然的感受和体验进行创作而产生的传统五色观,有着丰富的实践基础,逐步形成了一套自然与社会所结合的色彩理论。通过“青、赤、黄、白、黑”五种单色来表达人们对自然的所想所感。

(二)传统“五色观”的理论

中国的传统色彩文化是以白、青、黑、赤、黄为正色(而其它色则称为“闲色”)的五色说,并与金、木、水、火、土的五行说相联系,把五色、五行、五方、五德等自然的、宇宙的、伦理的、哲学的多种观念共生一起,使感情的实用色彩渗透于人的思辨及哲学精髓,形成别具特色的华夏色彩文化。

在历史悠久的风岁月里,中国的传统文化给中国的色彩文化艺术极大的影响。五行、五色为中传统色彩文化特征的哲理价值观,中国各地区各民族间的文化形态存在着较多的共性。将五色、五行与五德融为一体。

(三)五色观在京剧脸谱中的运用

中国是个多民族国家,每个民族都有各自的特色,他们都相互影响相互贯通,在民间艺术用色的理论上有很多相似之处,这都是因为他们有着共同的色彩情感和审美意识。京剧脸谱深受传统色彩文化“五色观”的影响,喜欢使用纯度高,比较强烈的原色为主色,间色或复色都作为副色使用,达到舞台上的观赏效果,具有很强的视觉感。从设计角度而言,京剧脸谱的色彩艺术广泛继承吸收了民族艺术的宝贵养料,以大胆夸张的表现手法突出脸谱艺术的色彩文化蕴意,形成了具有京剧脸谱特色的色彩文化艺术。

三、中国传统京剧脸谱的色彩文化意义

在视觉传达中色彩是最重要的,是表达人类情感的一种形式。从视觉艺术上看,色彩时而能让人心情愉快,时而也会让人恶心、烦恼,总的来说是不同色的色性与色量所产生的不同心理效果。

(一)京剧脸谱的用色原则

京剧脸谱的设色与我国民族的传统文化、生活习惯密切相关,脸谱中每种设色都具有特定的象征意义。在人们多年来对色彩的实践和理解中,结合色彩给人的感观,以及传统色彩文化的定义,给京剧脸谱拟定了一套用色规律。

一个脸谱的形成,包含着许多艺术家的劳动和对艺术不同层次的理解。同时,每个脸谱除去主色以外,还有辅色、副色、界色之分;主色一般是以两颊的颜色来定,主要用于体现人物的性格。但有些复杂的脸谱其主色并不突出,所以不能用一种简单的图解式的方法,去推测某个脸谱上某种颜色的寓意,而是要从整体的色彩运用和线条勾画来理解。脸谱用色有主色、副色、界色和衬色之分,但不论用几种颜色,也不管勾画

得多么复杂，每个脸谱总是突出一种主色来象征人物的个性和品德。红色代表忠勇正义，黄色暗示凶狠残暴；蓝色喻意刚强骁勇；黑色象征勇猛睿智；白色象征阴险疑诈；金银象征神秘妖气……。

(二)京剧脸谱用色的搭配

京剧脸谱在发展和流传过程中，由开始只采用几种单色过渡到多种颜色相结合，起到相互调节的作用，形成了独特的艺术风格。京剧脸谱的色彩搭配之美，主要体现在以下几个方面：

1、在色相上，京剧脸谱的基本用色都是红、黑、白三色为主色，其它都做为副色。

2、在色彩的明度上，京剧脸谱用色也是很注重的，黑色、铜绿、木红、褐灰等明度低，橙黄、桔红、青绿、白色等明度较高，画面明暗对比强烈。

3、京剧脸谱的用色在纯度上也是很高的，高纯度的对比具有鲜艳、明快、刺激而稳健的表现力，这与舞台视觉效果相符合，能让观众看的更清楚。

4、京剧脸谱在施色过程中也是很重要的，如大小、位置的安排，都是通过颜色的对比来对其进行划分并与线条相结合，从而形成一种装饰美感。

5、京剧脸谱在色彩的搭配上还很注重颜色的统一性，色彩在画面中的分布讲究平衡、注重节奏、对比呼应、和谐自然，更好的给观众一个视觉美。

四、京剧脸谱色彩应用对现代设计的影响

随着社会的发展，人类文明的进步，人们的思想也在发生着变化，色彩这种东西映入人们的脑海，并形成了特定的思想

(上接第 171 页)阶段，甚至还有些鲁莽。

张飞随着作战经验的丰富，用智就越来越自觉，水平也不断提高。第七十回“猛张飞智取瓦口隘”是最能体现他粗中有细的精彩片段，连续几日张飞引兵前去搦战，张都一直不下山，张飞就在山前扎寨，终日饮酒，饮至大醉，坐于山前辱骂张郃，一日，张飞坐于帐下饮酒，让两个士卒在面前完相扑之戏，激怒了张郃，张郃下令夜劫飞寨，但不料却中了张飞之计，张飞在此将饮酒活用作计，诱使张郃下山，大败张郃军，之后更是夺得了瓦口隘。

而李逵反而显得鲁莽很多，往往感情用事，做事不经大脑思考，往往被人利用，还会闹出笑话。最典型的就是，李逵听了刘太公的哭诉，误以为宋江强夺民女，“砍倒了杏黄旗，把‘替天行道’四个字扯做粉碎。”虽然能过表现李逵的正直，但更重要的是显示他的鲁莽，做事不经大脑思考。

(二)在“仁”方面

虽然张飞有“不恤小人”的毛病，但是却以“仁”待百姓。而李逵却杀害了许多百姓，不能以“仁”来抚恤百姓。

张飞以“仁”待百姓在《三国演义》中处处可见，尤其是六十三回，张飞生擒严颜，率领大军杀到巴郡城下，一部分军队已经入城，张飞急忙下令休杀百姓，出榜安民。因为他早在桃园结义之时就立过誓言“同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶”，可以说他一生都在践行这一誓言。

而李逵却不同，可以说他滥杀无辜，将杀人作为“快活”，不杀人就难受，甚至将狄太公的女儿和情人杀死后剁成几十

概念。现代设计中，许多设计师都不忘保留传统的东西，并使现代与传统相结合得到意想不到的效果，京剧脸谱色彩的应用对现代设计有着非常大的影响。在现在设计中，受京剧脸谱色彩的影响，同时也影响京剧脸谱色彩文化的发展，充分的表达着人们情感意识、审美意识也在随着时代的变化而变化。

四、结语

京剧脸谱强化了京剧的民族特色，京剧也成就了脸谱的审美风，京剧脸谱依照着它本身所特有的性质，用装饰的形式体现出色彩美与形式美。京剧它通过人们生活中的事实与神话传说等并结成一出出精彩的戏，让现实中的人物及传说中的人物都积于脸谱上，以一种让脸谱说话的形式展现在人们眼中。让人们感受着欣赏着中国的传承，并反映着劳动人们的生活情趣及传统文化的广泛流传。

本课题通过对京剧脸谱的色彩文化蕴意的研究，深入探讨了京剧脸谱的设色原则及审美意义，通过对京剧脸谱色彩艺术的阐释分析，使人们感受到京剧脸谱及京剧其它艺术形式的魅力所在。在中国这个历史悠久、博大精深，民俗文化源远流长的影响下，京剧脸谱中传统色彩与现代色彩的观念完美结合，从而得到更好、更全面的发展。

参考文献：

- [1]陈链年.色彩设计[M].重庆：西南师范大学出版社,2001:06.
- [2]盖山林.中国面具[M].北京：北京图书馆,1999.11
- [3]王海霞.民间工艺美术[M].北京：中国社会出版社,2006.09
- [4]戏曲年画与脸谱[M].天津：天津人民美术出版社,2004.01

段，说是“消食”。此外他的杀人场面，也充满了浓烈的血腥味。札州劫法场时，他“抡两把板斧，一味地砍将来”，“不问军官百姓，杀得尸横遍野，血流成渠，推倒掀翻的，不计其数”在攻打祝家庄时，“且说李逵正杀得手顺，直抢入扈家庄里，把扈太公一门老幼，尽数杀了，不留一个”。这一个个刺眼的杀人场景，不仅显示出他的凶残，而且揭露出了仁德之心的匮乏。

(三)性格中感性色彩和理性色彩的比重

这是两者性格中的最大差异，李逵性格中的感性色彩更强，形象更加鲜明。因为李逵是在民间流传的基础上虚构出来的形象，刚出场时犹如市井流氓。他的身上有种自然的市井气息，给人一种熟悉感与亲切感，而不像张飞那样高不可及。

与李逵相比，张飞的民间色彩和市民气息就淡了很多，而更多的便是强烈理性色彩。由于罗贯中受正统思想的影响，他笔下的张飞始终站在尊刘抑曹的立场上，是汉室的忠实拥护者。

总《三国演义》与《水浒传》中塑造诸多的英雄形象，而张飞与李逵两个人物给读者留下了深刻的印象。因为他们所特有的个性，开启了中国古典小说中的鲁莽英雄系列。作为鲁莽英雄，他们之间有着共性，也有自己的特性，这值得我们去细细体味。

参考文献：

- [1]罗贯中.三国演义[M].济南：齐鲁书社,1992.