

民间色彩文化元素在京剧脸谱艺术中的有效应用

杜必莹

(江西省吉安师范学校, 江西 吉安 343000)

摘要:民间色彩文化是我国民间美术文化重要的组成部分,这种美术哲学与京剧脸谱的融合,使得脸谱艺术的表现力、戏剧性更加凸显。本文通过对于民间色彩文化中用色、配色等方式的阐述,讨论其在北京脸谱艺术中的应用与作用。

关键词:民间色彩文化元素;京剧脸谱;有效应用

脸谱是我国传统艺术形式——京剧的重要组成部分。在京剧表演艺术当中,净行、丑行、老生、勾脸武生的面部经常使用油彩、水彩进行勾勒,从而呈现出精美无比同时又具有鲜明个性的人物脸谱。脸谱不仅仅有美学价值,让观者赏心悦目,更有着塑造人物的功能,能够让演员将剧中人物的个性、年龄、品质等特征鲜明的体现出来。而民间色彩文化元素在京剧脸谱艺术中的应用,更使得一个个京剧人物愈发鲜明、立体,让人过目不忘。

一、传统“五色观”在京剧脸谱中的体现

早在我国战国时期,就已经出现“五色”一词,在长期的生产和生活实践中,民间的五色观逐渐形成。“青、赤、黄、白、黑”五种单色与社会观和自然观相融合,形成了色彩的文化体系。民间美术脱胎于年画、版画等多种民间美术形式之中,在历史的长河中形成了自己的特色。在我国民间的色彩哲学中,五色不仅仅代表自然界中的各种元素,也代表着一定社会地位,蕴含着一定的意义,因而在京剧脸谱中也能够鲜明的体现出人物的地位、个性等特点。

红色为血液之象征,青色取自自然界,象征生机勃勃。我国民间对于纯度高的单色有着鲜明的喜爱之情,红、黄、蓝、紫等颜色鲜亮、豁达,单纯明快,直抒胸臆,在具备装饰性的同时又蕴含着丰富的含义,这种颜色的鲜明个性与脸谱联系在一起,使得角色的性格特点喷薄而出。关羽、姜维、赵匡胤等英雄人物多用红脸,体现出其英勇、正义、赤胆忠心;窦尔敦勾嫉恶如仇,富有正义感,抗清反暴,令恶人闻风丧胆,青脸就表现出其骁勇强悍、刚劲勇猛、武艺高强的个人特点。

黑色与白色作为对应的色彩,代表了朴素的原始审美观念。京剧中的曹操的脸谱就用水白色勾勒,配以黑色勾勒之鱼尾纹、脑门纹,再在印堂以朱红色一点。水白色显示出曹操之阴险狡诈,居心叵测,暗示其善于粉饰外表,实则笑里藏刀。而油白则为用于刚愎自用的狂妄之人,如马谡、高登等。而廉洁不阿之代表——包拯则为黑脸,黑色为华夏之祖色,古代黑色为天玄,有沉重的神秘之感,是一种庄重而严肃的色调,与包拯之人物个性比较契合。而张飞、尉迟恭、李逵这些角色的黑脸,则体现出粗莽、刚猛之性格。这两种颜色,表现功能强,且具有强烈的褒贬之意味,有着鲜明的价值取向,观众通过色彩就能够直接辨识出角色的身份与性格特点。

二、纯色、补色在京剧脸谱色彩中的应用

我国古代劳动人民则使用各种方式进行色彩的搭配,造就了鲜明的色彩配搭。民间泥玩具、年画、器具,或在暗色底上绘制鲜亮的颜色,或使用饱满的颜色互相衬托,形成对

比,使得红色更艳、绿色更鲜、白色更亮。“色要少,还要好,看你使的巧不巧”是对于民间色彩运用的高度总结。“黄马紫鞍配,红马绿鞍配,黄身紫花,绿眉红嘴”的色彩运用方式在京剧脸谱中体现的甚为鲜明,加强了京剧脸谱的装饰作用,增强了脸谱的审美价值。

我国古代的民族在用色上的习惯与技巧受到客观条件影响比较大,因而人民喜爱使用易得的颜色来进行装饰;同时也受到了古代思想的影响,因而色相对比,冷暖对比,补色对比,明度对比的应用的十分普遍。窦尔敦的蓝脸中以红色与黄色搭配,色彩鲜明,十分醒目,颜色搭配却也和谐且富有韵味;荆轲的脸谱则以朱红色为底,以黑色勾出眉眼,以明黄色勾于鼻额之上,红色与黄色两种纯度极高的颜色组合在一起,十分引人注目。祝彪是《水浒传》中祝家庄庄主祝朝奉第三子,持银枪,富家子弟,武功高强,此人的脸谱以红绿相配、黑白相搭,在方寸之间呈现出了多重对比,极富装饰色彩和戏剧性,让人过目不忘,印象深刻。《闹天宫》中的青龙角色,则使用了亮蓝色与黄色搭配使用,与“青龙”之名字相衬的同时,用黄色勾勒出龙角,用白色勾勒出龙须,造型功能十分明显,同时,黄、蓝之对比体现出了脸部的冷暖色调和阴影,色彩之情感极为浓烈。纯色在脸谱中的运用使得脸谱色彩鲜明而悦目,视觉效果十分突出,能够直接的抓住观者的眼球,而补色的使用,则使得脸谱更加明快、生动,充满活力与表现力,增强了脸谱的装饰性,这两者的结合,使得京剧脸谱的装饰性大大提高。

脸谱浓缩了我国博大精深的京剧文化,具有丰富的审美情趣,其用色鲜明的体现出了我国民间美学的色彩取向。这种色彩哲学来源于民间,具有浓郁的中国特色,色彩的文化特征又与戏剧中的人物个性充分契合,可以说,脸谱是我国美术文化与戏曲文化的完美契合。

参考文献:

- [1] 谭征.民间色彩文化元素在京剧脸谱艺术中的有效应用[J].大众文艺,2012(08):60.
- [2] 冯东,陈俐燕,李丹.民间美术色彩的表现功能与文化意义[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2007(01).
- [3] 张蓝图.脸谱的装饰构图特色及其艺术价值[J].艺术与设计(理论),2011(01).
- [4] 李晓环.戏曲脸谱的审美意象[J].艺术探索,2008(03).

作者简介:

杜必莹(1975-)女,江西省吉安市人,讲师,本科,江西省吉安师范学校教师,研究方向:美术教育。