

京剧脸谱与现代时尚文化创意

田映霞

(南京师范大学,江苏 南京 210000)

摘要:京剧是我国的国粹。从戏曲艺术的角度而言,脸谱是戏曲中规范的视觉符号。只要观众透过脸谱,就可以对戏曲人物的特点进行解读,包括人物在戏曲节目中的角色、年龄和性格特征等等。所以,脸谱是对戏曲人物判断的最直接的信息。从传统文化的角度而言,脸谱艺术也将中国道德观中的表里如一的价值判断折射出来。鉴于目前传统元素的产业化发展,就要将脸谱的传统文化特点中注入时代元素,以适应脸谱在现代社会中继续发展。

关键词:京剧脸谱;时尚文化;创新设计

脸谱就是中国戏曲演员脸上的绘画,脸谱中图案形状的结合,颜色的对比,色块之间的搭配等等,都有一定的文化底蕴。将中国脸谱运用到产品设计中,凸显中国传统文化意义,历史的脸谱结合现代设计呈现出了的新发展趋势。

1 中国脸谱之溯源

关于京剧脸谱的历史研究,要追溯到远古是期待象形文字。早在氏族社会,人们会在身上彩绘,使身体符合大自然的颜色,一方面是为了装饰自己;另一方面是防御野兽的伪装,有利于在自然竞争中生存。早期的仿生面具为兽头,后来逐渐地发展并根据社会特点演变为傩面具、马勺彩绘,直到目前的戏剧脸谱,也在随着时代元素的渗入而不断地创新。凡事物都有演进的过程,都与社会环境存在着必然的联系,京剧脸谱随着艺术表演的不断创新也发生着演变。因此,脸谱在不同时期存在着差异性,就是由于时代背景下不同塑造。

从脸谱的着色上来看,以黑色和白色为主,一些较为艳丽的彩色主要是用于调节脸谱的明度。绘画上来讲,在黑白着色上以明丽的颜色形成鲜明的对比,更为给人以醒目抢眼的感觉,而且可以使图案更为明确。当然在脸谱的设计上,不同的朝代也会有不同的特点。例如,宋代时脸谱的基本图案类型为洁面和花面,元代杂剧的脸谱设计较为简单,明代的戏曲脸谱更为精细一些,主要在于表演角色的分工细致,而在脸谱的设计上也更为精细。进入到清代,主要是乾隆年间,民间戏曲的蓬勃发展起来,京剧也在各地兴起,而且曲目多样化,那么在脸谱的设计上就更为丰富,所表达的含义也更为有深意。那么,脸谱的色彩也不再是单调的黑白颜色,而是五彩缤纷,在京剧表演中脸谱的内容更为灵活多变。此时,京剧脸谱已经逐渐成型并规律化。

2 京剧脸谱的现代文化内涵

(1) 京剧脸谱中的美术文化内涵。从美术的角度而言,京剧脸谱就是图案设计,谱式上包括有很多种,诸如整脸、瓦脸(花三块、老三块)、六分脸、元宝脸、花碎脸、花十字门脸以及和尚脸、太监脸,还包括象形脸、歪脸等等,脸谱的颜色则为多种搭配,都具有京剧角色的代表意义。诸如,代表忠义的红色,代表奸诈的白色,代表刚愎自用的油白色,代表耿直而诚挚的黑色,同时黑色又表示公正而铁面无私。其他的颜色,绿色表示暴躁,蓝色表示骁勇,黄色则为工于心计,紫色代表稳健、静穆,金色是威武庄严的象征。通过京剧脸谱的颜色,就可以了解不同角色的个性特点。根据京剧人物的性格不同,品质不同,对脸谱进行相应地着色,多种颜色以及谱式的组合,使京剧脸谱更富于内涵。

(2) 京剧脸谱中的民间文化内涵。民间艺术设计中常用的颜色色彩较为鲜明,且有明艳之感,“红要鲜。绿要娇,白要净”,浓烈的颜色对比正体现出民间朴实的生活方式和回归原始本能的特点。京剧艺术本来自民间,脸谱的色彩搭配以黑色和白色为主,根据角色需要配以艳丽的颜色,赋予脸谱以丰富的内涵。

(3) 京剧脸谱中的色彩运用。随着时代的发展,人的审美也在发生着变化,在颜色的运用以及图案的搭配上都要从脸谱的纹样、线条以及传统图案的变化上,融入时代的特征不断地探索。一些色彩的艺术性可以从民间艺术中挖掘,运用

于京剧脸谱的设计中。特别是强烈的对比色和明快的饱和色,与传统色彩的搭配,就会设计出更多的人物脸谱。

古人善于运用色彩,在于色彩之为艺术创作的关键,以获得“以色传神、以色写意、以色抒情、以色夺人”的色彩搭配效果。与西方的色彩学有所不同,中国民间在色彩的运用上,是建立在五色观,即木、火、土、金、水配以青、赤、黄、白、黑,在此基础上,用于意象表达,足以凸显了中国传统的色彩美学。民间色彩的运用上,更具有民间艺术的特征,即将色彩使用的主观性呈现出来。例如,红色是民间色彩,特别是喜庆的日子,民间都喜欢用红色来着色。这一色彩使用习惯演戏到京剧中,在京剧脸谱的设计上,也将红色作为主色调,用于刻画正面人物。例如,《三国演义》中的关羽就用红色调为主的脸谱。绿色多为草莽英雄脸谱的主要色调,代表刚勇猛烈的性格。来自于民间的色彩艺术必然会与传统的道德意识相辅相成,所以,色彩的主观象征意义上也被纳入了传统的宗法等级和价值观念,使得京剧脸谱在色彩的运用上也被寄予了褒贬的内涵。

3 京剧脸谱在现代产品设计中的意义

关于京剧脸谱的设计,在许多的家庭日用品中就有所体现。随着京剧脸谱的艺术元素逐渐被人们所接受,脸谱艺术融入大众的审美取向,并形成社会时尚元素被用于日用品图案的设计上。中国的商品进入世界市场,传统文化设计日显重要,京剧脸谱作为中国传统文化元素,其中独特的文化内涵中渗透着古朴的情感。随着商品包装,京剧脸谱作为传统文化走向了世界,将中国的美学呈现于世界。与此同时,中国人的生活品味也由物化转向精神层次,而脸谱作为文化载体,为中国的商品开辟了品牌之路。

从文化的角度而言,京剧脸谱已经不仅仅是艺术化的设计,已经成了极具象征意义的艺术表达。也就是说,京剧脸谱已经不再拘泥于戏曲之用,而是融入了社会元素,逐渐向社会实用性发展。在生活中,京剧设计痕迹无处不在,并设计为装饰品,丰富了生活的艺术表现力。例如,各种装饰品,诸如京剧脸谱挂饰、十字绣、墙壁纸,以及手镯、项链、发饰以及中国结上,都运用了脸谱元素。现在的中国卡通造型上,也运用脸谱设计,呈现出中国文化特色。

经济社会的发展,脸谱艺术逐渐渗入到商品设计中,并使其商业价值扩大化,以发挥其社会效益和经济效益。进入市场的脸谱装饰品越来越多,设计丰富且质量上乘,其规格不一、色彩丰富,强烈的观赏性不仅使人们的心情愉悦,而且还丰富了人们的视野,给人以视觉享受。

4 总结

作为中国的传统戏曲文化,京剧融合了传统艺术和地方戏曲,在艺术表达上进行了大胆的创新,在中国的戏曲人物造型中,戏剧脸谱是重要的手段之一,堪为是中国古典戏剧中特有的艺术表达形式。脸谱作为戏曲的传统元素,要传承下去,就要符合时代特点。对于京剧脸谱的研究,就有必要融入现代文化创意,推进京剧脸谱艺术的传承。

参考文献:

- [1] 姜澄清. 中国色彩论 [M]. 兰州:甘肃人民美术出版社, 2007.
- [2] 张永和, 钮骠, 周传家, 奏华生. 打开京剧之门 [M]. 北京:中华书局出版社, 2009.
- [3] 程宇宁. 从京剧脸谱看中国传统文化的视觉符号意义 [J]. 湖南社会科学, 2004 (03).
- [4] 栗晓枢, 王秀峰. 京剧脸谱与中国传统文化的局限 [J]. 哈尔滨师范大学艺术学院学报, 2011 (04).
- [5] 张永敢. 简论中国京剧脸谱的色彩文化蕴意 [J]. 文艺生活·文艺理论, 2011 (04).
- [6] 孙培菡. 从京剧脸谱看视觉符号在文化传播中的体现 [J]. 河南广播电视大学学报, 2010 (04).