

浅谈京剧脸谱的色彩研究

何伟伟

(四川师范大学,四川 成都 610101)

戏曲在我国已有几百年的历史,它背后的文化内涵可以说是博大精神,因此关于中国传统戏曲艺术的研究也较多。例如《中国戏曲通史》《中国大百科全书·戏曲曲艺》等,但侧重点在脸谱色彩研究上却远远不足,本篇论文主要对京剧脸谱色彩表现特点和功能在京剧中的应用进行主要分析。因此,本次研究也主要倾向于京剧脸谱的色彩表现和视觉符号意义以及京剧脸谱色彩对于现代色彩设计的意义。

1 京剧脸谱视觉意义概述

面具在我国历史上起源可以说是最悠久、品类最丰富的传统文化之一,乃至在世界历史上也是最悠久、品类最丰富的国家之一。因此,可以看出京剧脸谱的起源与“面具”之间有密不可分的关系。脸谱是演员根据戏曲中所扮演的角色,用各种鲜艳的颜色在面部所勾画的一种特殊谱式图案,随着戏曲发展得更成熟再加上舞台上无数演员的长期实践,谱式逐渐构成了一种格式化、规范化、固定化和典型化的程式,即一种装饰性很强的图案艺术。京剧脸谱视觉符号的意义表现在:

1.1 色彩的含义

京剧脸谱是以色定调,因而,所用的色彩也十分讲究。而色彩与人物特定性格的联系往往就来自人们生活中的经验。民间一直流行这样一句话“小白脸没安好心眼儿”以此推断,脸无血色的往往被定义为是狡诈、冷血、工于心计,京剧中白脸最具典型代表的人物要数曹操了。而生活中脸黑的人往往性格刚烈耿直、铁面无私,眼睛里容不得沙子,京剧中黑脸的代表人物就是包拯和张飞。

根据平常生活中的经验,以及京剧在不断发展过程中艺术表现的不断积累,京剧脸谱逐渐形成了一套固定程序,当然京剧脸谱也不是一成不变的,在某些人物、剧目中也存在一定的灵活性。例如,关羽的红脸代表赤胆忠心,所表现的是一个正面人物形象,而《法门寺》中的刘瑾也是红脸,但此处的红脸是表示他心狠手辣,贪赃枉法,养尊处优,权压朝臣,即一种阴险狡诈的反面人物形象。

还有的脸谱色彩跟人物性格并没有关系,而表示其他含义。例如,《水浒》戏中的晁盖虽然是勾黄脸,但并不代表他凶残狡邪。而单指肤色发黄,加上印堂勾画一个椭圆的红色图案,立即就能表现他是位堂堂正正的英雄形象;齐桓公因名为“小白”、张顺被人称为“浪里白条”,所以都勾白脸。谱式中的色彩还会因舞台整体色彩协调的需要而做相应调整,如《四杰村》中的萧月是红色脸谱,这跟他的性格、心里以及外貌都没有联系,只是在舞台上为了与勾白脸的鲍自安和勾粉脸的华振芳整体上达成色彩的和谐统一。

1.2 表里如一的脸谱色彩

京剧脸谱在中国戏曲中是独树一帜的,是在舞台演出时一种特有的化妆造型艺术。从戏曲的角度来看,它是性格化、程式化以及固定化的;从美学的角度来看,它是极具图案艺术的。

从表象看,脸谱是演员作为舞台表演时所用的一种特殊化妆造型,其目的是用一种格式化、程式化的视觉图案。也许,最初的演员在其面部勾画图案仅仅是为了强化或丰富舞台演出的整体效果。但是京剧脸谱艺术演变到今天,我们不能仅仅只从艺术的角度去欣赏,而应从其背后博大精深的文化体制去分析、去探讨。文化是人民劳动的结晶,是历史逗留的沉积,我们有必要也必须将传统文化继承与创新。

京剧谱式在体现戏曲人物角色价值取向方面具有“相由心生”,表里如一的特点,而绝大部分京剧谱式都能让观众一目了然的分辨出所扮演的角色人物是怎么样的一个人物形象。例如,包拯、张飞等人一出场就知道是忠、善的代表,高俅、董卓等人则是奸、恶的代表。像这种视觉符号体系下所折射的道德价值取向绝对不是内外矛盾、表里不一的,这也表明,

个人有什么样的道德品质便一定会有相应的外表(从脸谱中可以看到),反之则与之相反。

如图1所示,三张同样是黑色的脸谱但是所表现的人物性格及心理活动是完全不同的,三张都运用了黑色,但是根据人物性格及心理活动特点的不同,黑色在整个图案中所占的比例是不一样的,张飞是画十字脸,也被称为花蝴蝶脸,用黑色黑明显表明张飞是一位秉性耿直的人物,而此处的黑色占据了整个脸部的三分之二,传说张飞是一位美男子。因此,在印堂出勾画了一个蝴蝶形状的视觉图案,加上眉眼处的勾画,一副鲁莽之中又不缺乏妩媚和谐的神态立即展示在观众面前;曹操与张飞相比黑色在脸谱中的运用较少,从图一中可以看到,黑色只占据了整个脸谱颜色的四分之一,仅仅只是用黑色勾画眉眼,留出整张白脸,以表示曹操的奸诈、阴险、狠毒反面形象;在看包拯的谱式色彩,黑色体现在包拯这一人物形象上,几乎占据了整张脸,只是在印堂与眉宇出运用了白色勾画了一个月牙似的图案,由于包拯“铁面无私”。

图 1

2 脸谱的色彩表现

2.1 京剧脸谱的色彩表现特点

京剧脸谱中的花脸很特别,五色的油彩淋漓尽致地展现在脸上,而且五色俱全,图案更是各有特点。总之,越看越能从这些脸谱中看出一些门道来。即使不认识许多古典小说中的人物单从脸谱的色彩与图案中也能看出所演示的是哪个历史故事、古典小说中的人物。

崇尚华丽、精美、绚丽反映在演员的面部上,满脸涂色给人以绚丽感,即使是生行和旦行,也必须依靠用艳丽的色彩烘托,即所谓的“假脸”示人。在京剧中行当在刚开始时期分为生、旦、净、末、丑五大类,后来把生行和末行合并,也就变成了我们所说的生、旦、净、丑四种行当了。

脸谱对于不同的行当,它的色彩与图案是不一样的,仔细看这些脸谱,“生”、“旦”这两个行当的面部较简单,脸部略施脂粉——叫“俊扮”、“素面”、“洁面”。而相对于“净行”与“丑行”来说面部绘画的图案就比较复杂,因此也被大家称作“花脸”,而我们常说戏曲中的脸谱主要是指“净”的面部谱式勾画。

2.2 京剧脸谱的色彩表现功能

脸谱色彩是借助演员特殊的化妆艺术向观众传达一种独特而又带有文化底蕴的艺术语言。

2.2.1 装饰性功能

“生”行与“旦”行虽然面部都施脂粉,但所表示的人物性格及所传达的色彩意义是完全不一样的。周瑜是清秀英俊的儒将,所以面部以粉色为主,眉毛与眼睛都勾画成上扬的俊像,也是表达周瑜是一个年轻有为,堂堂正正的英雄。他的盔头、衣服也都是围绕脸谱精心设计的,最终在舞台上以色彩的视觉符号向观众传达所扮演的人物的形象。旦角在京剧中分工的也是相当细的,分为青衣、花旦、老旦、刀马旦、花衫其中青衣是“旦”行中最重要的一类角色。而这些分类与女子的年龄是相对应的,旦角是青年女子的形象,脸部也是粉色的。

调子,但有别于生角的粉白,即一种粉嫩的颜色,来形容女子娇嫩的皮肤与花一般的年龄,眼睛处的粉红与脸部的粉白、所用黑勾画的细长眉毛,大而好看的丹凤眼以及鲜红的嘴巴,形成鲜明的色彩对比,再加上“贴片子”(贴于两鬓,用来美化脸型。)完美地把一位青年女子的形象恰当地装扮出来。而那些颜色艳丽而不俗气的珠宝头饰更是为整个妆容锦上添花。

2.2.2 别异形功能

(1) 角色分明。京剧的角色有着非常明确的分工。一般把角色划分为生、旦、净、丑四大行当,而每行又细划分出若干支。例如,“生”行又细分为老生、小生、武生。小生,是比较年轻的男性角色。一般以俊相清秀、英俊的形象出现在舞台上,根据角色服饰和道具,小生又分为翎子生、纱帽生、扇子生、穷生、武小生等类别。

老生,是主要扮演中年以上的男性角色,在表演上分为文武两种。武生,武生就是生行中武打表演的角色。武生的分类比较简单,主要分为长靠、短打两种。青衣,又叫正旦,是旦行里最主要的角色,青衣所扮演的都是性格端庄,正派的人物形象,在角色扮演中年龄跨度较大,从青年到中年都可由青衣来饰。老旦,但从字面上就知道是专门扮演老年妇女角色的行当。武旦,扮演擅长武功的勇武女性。例如,《武松打店》里的孙二娘、《三岔口》里的店主婆等。刀马旦,单从这三个字来看就知道是一位手里拿着一把,骑着马,擅长武艺的青壮年妇女形象,所以在京剧中给了它一个专门名词“刀马旦”。

(2) 序长幼。除了从服饰、声音辨别出年龄,脸谱中髯口的色彩也具有区别年龄的作用,常会去看戏曲的人都知道黑须代表青年,白须代表老年,介于二者之间者用黪须(灰色)。例如,刘备在《长坂坡》中髯口用的是黑须即青年形象,在《两将军》中用黪须已是中年,在《白帝城》中则用白须即一位老年形象,刘备在这三个剧目中髯口颜色的变化亦显示了他的年龄变化。

(3) 寓褒贬功能。京剧脸谱的寓褒贬功能是最显著的一个特征之一。往往脸谱的色彩则侧重于象征人品和性格。谱式的图案化、格律化具有指示性的作用,而且视觉表现力相当丰富,可谓流光溢彩、五彩缤纷,一切人物的性格特点都淋漓尽致地流露于脸谱色彩中。

红色脸——在中国具有吉祥之色,又被称为“正义之色”,象征忠义、耿直,忠臣义士脸部多涂红色。比较典型的如三国戏曲中的关羽,《杨家将》中的孟良等皆是。

黑色脸——表示性格严谨、刚强、勇敢、豪放、刚直不阿铁面无私的人多涂黑色脸。例如,《秦香莲》中的包拯、《观环花》中的李元霸、《桃园结义》中张飞等。

蓝色脸——蓝色属于冷色调通常带有冷静、平稳、清晰等特点,蓝色与绿色的寓意比较相近,都是黑色的延伸,表示性格勇猛的人物,骁勇善战、桀骜不驯、威猛爆裂等,如窦尔敦。

绿色脸——绿色属于冷色系具有草木之色,象征山林草莽。古代那草寇类人物常使用绿色脸,如程咬金等。

黄色脸——黄色比喻人的性格是严谨、直接,善于掌控周围的人或事,恶人寓意人物剽悍、凶暴残忍,一般表现性格刚猛之人,具有代表性如典韦等。

赭色脸——深明大义,即正面人物形象。例如,《将相和》中的廉颇等。

白色脸——脸谱中的白色也是一个大的类别。凡奸诈、阴险、狡猾、邪恶的小人,一般都涂白色脸,如曹操、严嵩、秦桧等人。值得注意的是,白色作为主色施之鼻梁处,并非都是贬义。为明确地表示褒贬,往往须辅之以图案。

3 对现代色彩设计的应用及启示

京剧脸谱色彩的选择与我国的传统文化是紧密相连的,其中所涉及的政治、社会、地域等因素是不可缺少的,具有本民族色彩的京剧脸谱是人民的劳动结晶,既是京剧表演不可缺的一种特殊化妆手法又是具有审美价值的艺术作品,而这些又与现代艺术设计在某种程度上有着根本的一致性,毋庸置疑,现代色彩设计应当具有京剧脸谱色彩所体现的民族文化特征,并将这一民族特色在当代设计中凸显出来,从中继承创新来发展现代艺术设计。

3.1 京剧脸谱的色彩在平面设计中的应用

3.1.1 在标志设计中的应用

在VI视觉识别系统中,标志主要以主色调和图形来传达信息,绚丽的色彩容易使人的视觉有意识地多停留几秒,自然大脑的记忆也会深刻许多。在现代设计中,可以看到许多京剧谱式造型和色彩留下的痕迹。例如,品牌中国产业联盟(简称BCIU)的标志设计,标志给人的第一印象是一张类似京剧的谱式,标识上部红色部分呈现变形“品”字形状,“品”即为品德道出了“为人之道,为商之信,一品千斤重”。所用的红色和黑色也是京剧脸谱中比较典型的色彩;标识中也看到了京剧脸谱中常见的流动线条形式。此标识充分体现了传统京剧脸谱色彩与现代设计相融合的特点,也充分表明了传统文化与现代设计相结合的趋势不可忽视。

3.1.2 在海报设计中的应用

在当今生活节奏日益加快的步伐中,宣扬把本民族传统文继承与创新。因此在现代海报设计中以京剧脸谱色彩与形式为设计元素进行创作的有很多,如中国·西安国际民间影像节的海报设计等。

3.1.3 在包装设计中的应用

“包装”早在我国古代时期就已经有了,只不过在古代时期,包裹东西一般多用布,来打包一些东西,后来慢慢地演变到今天,被大家称为现在所谓的“包装”这一词语。而在现代,京剧脸谱色彩及图案也越来越多地与现代设计完美结合在一起,如图3所示。

3.2 京剧脸谱的色彩在产品设计中的应用

京剧脸谱色彩不仅运用在平面设计中,而且也已渐渐地运用在某些产品设计中。脸谱色彩在鞋子设计中的运用,是Newbalance在2008年夏季推出的创意新款,所设计的元素就是来自京剧脸谱。鞋的设计完美的应用了京剧脸谱的谱式图案与色彩,主要以红、绿、黑、白等色彩勾画出带有浓郁的传统风貌与现代简约的气息;箱子和包包对于我们来说很常见,这也是我们出门必备之品,而设计师们也把京剧脸谱中的某些元素运用在箱包之中了,在我们平时生活中器具、枕套、挂饰等越来越多的生活产品设计中也融合了脸谱的谱式图案和色彩。

3.3 京剧脸谱的色彩在服装时尚设计中的应用

现在许多设计师从京剧脸谱中提取;脸谱色彩、谱式纹样,与现代服饰完美地结合创作出许多令人耳目一新的创新作品,近年来,时尚品牌纷纷将东方元素融入其现代设计作品中,其背后承载着我国传统文化和悠久的历史底蕴。

另外,彩妆也越来越注重个性、夸张,国内许多化妆设计师将京剧脸谱中的色彩、勾画眉、眼、鼻之技巧等运用到模特的妆容中。例如,桃红色的眼影与腮红展现出女性的娇柔风情,视觉上给人以强烈的冲击力。

从上述可以看出京剧脸谱的色彩对现代色彩设计的影响还是比较大的,无论是在平面设计中、服装设计中还是在彩妆中都可以看到,但这能说明京剧脸谱的色彩可以随意应用吗?京剧脸谱的色彩是很有讲究的,其中的每一种颜色都代表着不同的含义,而其本身就带有自身的特殊文化,所以我们把它与现代某种设计相结合时,必须注意与京剧脸谱色彩相结合的现代某种设计一定要具备与之相对应的文化在里面,否则就会给人一种反感而不是美感和文化在里面。

4 结语

随着全球化、工业化的发展,现代设计也逐渐在传统民族文化的基础上继承与发展。但值得注意的是,对现代色彩艺术设计来说,平衡“创新”与“发展”是值得我们深思的问题。吸取民族之精华并非只对传统的简单模仿和概括,而应是一个继承创新的过程,这种继承创新依靠国际化的标准,提取传统神韵,最终达到民族文化、外来文化与现代设计的和谐统一。

参考文献:

- [1] 杨玉栋.京剧盔头与彩塑脸谱制作技法[M].中国青年出版社,2004.
- [2] 周光凡.传统与现代化的戏剧性冲突[M].广西:广西美术出版社,2000.
- [3] 和宝堂.画说京剧[M].社会科学文献出版社,2009.
- [4] 中国戏曲家协会江苏省文化厅.全球化与戏曲发展[M].中国戏曲出版社,2009.