

京剧脸谱视觉分析

——以净角脸谱为例

袁浩然

(北京交通大学 建筑与艺术学院,北京 100044)

摘要:以对于传统艺术京剧脸谱视觉上分析研究目的,深入探讨了京剧脸谱净角的配色、构图,以净角脸谱研究为例,根据平面设计视觉上的分析,抛去京剧脸谱的传统意义,仅仅从视觉上去进行分析,总结得出结论:第一,京剧脸谱从色彩上来看是运用颜色的寓意性与象征性,色彩的配色选用颜色的对比,冷暖对比突出角色,黑色的五官勾画,突出人物的性格与特点。第二,在构图上,以对称的构图为主,然后在对称的构图上进行变化,遵循人脸的基本形态,然后再以图案、颜色的添加突出表情与整体的人物性格特点,与外表特点。

关键词:京剧脸谱;净角;视觉;配色;构图

0 引言

京剧作为我国的国粹具有悠久的历史文化,京剧脸谱作为中国的国粹艺术,在世界上是独树一帜的。京剧脸谱图式在色彩的表现上,极其重视用色的对比和灵活性,在构图上追求对称的平衡之美,夸张的表情,浮夸的颜色,从内心和容貌上体现着人物的特点与性格。净角脸谱绘式复杂,多种颜色的脸谱样式不重,京剧是一门综合艺术,她重视用色彩来营造气氛、塑造人物。鲜艳夺目的戏衣、神奇怪诞的脸谱,富有独立的欣赏价值,是享誉中外的艺术瑰宝。研究其脸谱的颜色与构图形式,对我国传统艺术的认识将会进一步,从视觉的角度去分析,对以后对于传统的继承有很大的帮助。

1 京剧净角脸谱

京剧中的净角脸谱比较复杂,它由传统的整脸变化而来,京剧那迷人的脸谱在中国戏剧无数脸部化妆中占有特殊的地位。京剧脸谱以“象征性”和“夸张性”著称。它通过运用夸张和变形的图形来展示角色的性格特征。眼睛,额头和两颊通常被画成蝙蝠、蝴蝶或燕子的翅膀状,再加上夸张的嘴和鼻子,制造出所需的脸部效果,净角是京剧表演主要行当之一,俗称花脸。净角脸谱变化多样,夸张的表情,丰富的色彩留给观众深刻的印象。

2 京剧净角脸谱色彩分析

京剧净角脸谱中常见的主色有红色、绿色、蓝色、黄色、紫色、白色、黑色等,还有多种颜色混合在一起的杂色,用色上基本以人物的性格特点为主色,脸谱以红、黑、白三色为主的传统,是从生活出发,又吸收章回小说中的人物描写而来的。小说所描写的人物也是根据生活中的人物形象适当的夸张而来,例如“红脸大汉”、“面色重枣”、“面如生铁”、“满面煞白”、“面无人色”等,根据人物形象的特点,加上内心的想法最后形成整体的脸谱样式。^[1]

整体的京剧净角脸谱用色有以下特点:

第一,脸谱的主体颜色由人物性格决定,如关羽在华容道中的脸谱,关羽:即关云长,又称关公,“勇冠三军,忠义无双”,在《三国演义》中,他与刘备、张飞是结义兄弟。关羽是三国时代忠勇的代表,他一生忠于刘备;为报曹操的知遇之恩,关羽曾在华容道上放曹操一马。关羽是正面角色,所以画红整脸,表示他的忠勇,“红脸忠勇”的说法即由关羽脸谱而来。此外,关羽的脸谱勾画丹凤眼,双眼俊秀,有儒将风度。如庞统脸谱:庞统,三国人物,刘备的谋士,有才但貌丑,为庞统画紫色脸谱是为了表明他相貌丑陋。总体来说不同的颜色代表着不同的人性格,红色象征忠勇正义,黑色脸谱象征着直率鲁莽的,白色象征阴险多疑狡诈,紫色象征着刚正不阿,黄色象征着勇猛凶暴,蓝色象征着刚强猛烈,粉红色香泽着忠勇暮年的性格特征,灰蓝色想着这枭暴暮年,神仙之类多用金色银色。第二,黑色多用于勾画人物的五官与表情,无论哪种颜色的脸谱都会用到黑色,五官的突出,表情的到位都要用黑色来描绘,这个与人物本身的形象有关,脸谱的作用就是为了突出角色的特点,黑色的描绘五官,是为了表情更加突出与形象。第三,色彩的运用,用色浓重,对比鲜明。冷色与暖色的对比突出骨骼与表情,如《锁五龙》单雄信,蓝色红色黄色黑色的对比,整体的色彩浓重,对比鲜明,把它的颜色分裂隔开,《九里

山》英布选择黄色红色黑色的运用,白色突出表情的勾画边,整体对比鲜明,颜色浓重艳丽。^[1]

3 京剧净角脸谱构图分析

京剧净角脸谱谱式很多,在传统上可以分为正脸,三块瓦脸,元宝脸,花脸,蝴蝶脸,歪脸等谱式。从整体看京剧净角脸谱大多数以对称为主式的构图,这与我们人脸的构成方式是一样的,整体都会以中心对称,在研究过程中,按照中心对称的关系,将净角脸谱的构图方式分为:对称式构图,对称均衡式构图, X 型式构图, T 型式构图,不对称构图,在净角脸谱中在笔者的记录对比中,对称均衡式构图所占比例最多。

对称式构图,左右中心对称,脸谱样式花纹左右中心对称,如傅龙《状元媒》中,五官的对称以左右中心对称。

对称均衡式构图,对称均衡式构图是在对称构图的基础之上,总体来说对称均衡式构图比对称式构图花纹更繁多,整体感觉更加繁复。整体的突出中心更加均衡,如韩昌《杨排风》中,整体还是中心左右对称,但是在眉毛处,脸部花纹更加突出,把视点更加均衡化。额头的纹路,俩脸颊处的纹路,夸张的嘴部把视点更加均衡化。

X 型构图是整体构图在整体脸谱中,额头的图形或者鼻梁的图形不是以左右中心对称的,而脸谱的其他部分仍然是左右中心对称的,整体部分可以按照 X 型来划分,如凌统《百骑劫魏营》这个脸谱中,额头的绿色云纹图案并不是中心对称,整体可以呈现出 X 型的样式。

T 型式构图,也是在对称的基础上继续划分而出的,在整张脸部上部额头上的图案所占面积较大,上部图案并不是对称的,而眼睛以下的部分呈现出对称的方式,按照 T 型将脸谱的整体构图分为三部分,将图案分为上部下部,下部中心对称,整体是 T 字型的,视觉的中心也在顶部。

不对称式构图,这类脸谱是不对称的构图,无论赏析还是左右都不是对称的。整体来看,所有的脸谱都是按照对称的构图来进行演变的,在遵循人脸的对称规律之后再行变化,一步一步,由繁到简的变化,根据不同的人物特点添加不同的图案。通过图案颜色的构图比例突出整体的视觉感受。

4 结语

京剧净角脸谱,第一,整体从颜色来看,不同的颜色代表着不同的性格特点,遵循着我国传统的颜色特点,以红黑白为主,脸谱除运用颜色的寓意性,象征性外,还利用了颜色的对比,冷暖的对比,突出人物的表情,与面部骨骼。五官为了突出以黑色为主,线与线的勾画都是为了突出在舞台上的整体感觉,只有脸谱的妆容与人物形象的吻合才会拉近观众与角色之前的距离。第二,从构图来看,京剧净角脸谱的构图都是在左右中心对称的基础上进行变化,五官上纹饰的突出,从而突出无感,在额头上部放入相关的图案,从而增加人物形象性格的突出,使整个角色的形象通过一张脸谱表现出来。

通过对于京剧净角脸谱的研究,可以发现整个传统艺术的真善美,功能与美的结合,一个脸谱就是为了突出角色的性格,内心特点,拉近观众与戏剧内容的距离,使观众对于整个戏剧的了解更加深入。

参考文献:

- [1] 黄殿祺.中国戏曲脸谱[M].北京工艺美术出版社,2013.
- [2] 白寒枝.京剧脸谱视觉符号系统研究[D].昆明理工大学,2009.
- [3] 谭征.京剧服装与脸谱的色彩研究[D].北京服装学院,2008.
- [4] 何晓露.京剧脸谱对现代平面设计造成的影响[J].戏剧文学,2013.
- [5] 何伟伟.浅谈京剧脸谱的色彩研究[J].艺术科技,2015.
- [6] 程刚,李一平.京剧脸谱艺术的色彩设计分析[J].科教文汇,2008.