

浅析京剧脸谱的层次内蕴

◎左克

内容摘要:本文在中国传统文化的语境下,对京剧脸谱进行线条颜色层、谱式层、象征文化层三个层次的划分,详细阐明京剧脸谱每层的地位、特色以及价值应用。旨在通过对京剧脸谱本体进行研究,分析其客观存在的基本元素和层级单位,以及其所蕴含的文化审美。

关键词:京剧脸谱 层次 内蕴 美学 文化

京剧脸谱,京剧演出中净丑行当(及少数生旦行当)的一种化妆方法,经过代代传承,逐渐趋于对固定的面部谱式。作为一种美的存在,京剧脸谱无论是出现在舞台上还是日常生活中,都给观众和欣赏者以极强的感官刺激。作为优秀的中国传统工艺美术,京剧脸谱还有更加丰厚的价值有待挖掘。本文将从京剧脸谱本体出发,由浅及深地对京剧脸谱的线条颜色、谱式、象征文化逐层展开分析,旨在窥见京剧脸谱所含内蕴。

一. 线条颜色层:京剧脸谱的基本元素

京剧脸谱早期功能是为演出服务的化妆技术,在工艺衍生品中,被绘在石膏、瓷器、纸绢上,又成为了一门绘画的技术。归其根本,化妆和绘画是都线条和颜色的空间搭配。正如构成文学的基本元素是语言,构成音乐的基本元素是旋律和节奏,构成京剧脸谱的基本元素也就是线条与颜色。

线条的勾画主要讲求对称、犀利、流畅的美。人类欣赏美貌的首要标准就是对称和谐,基于面貌美的脸谱也是如此。其次讲求犀利流畅。翁偶虹先生在《脸谱艺术》中谈道:“笔锋犀利,是指画在脸上的各个器官部位,必须刀斩

斧齐。笔意流畅,是指画在脸上的纹理筋络,必须圆润秀气。”对称、流畅、犀利都是完成一个脸谱的基础,线条层次更重要的是与人物相契合,即“准确地附和脸上的生理部位,勾画出每个人物的纹理经络”。京剧脸谱中素有“喜”张飞、“愁”包拯、“哭”项羽的说法:张飞性格爽朗,脸谱的眉窝、眼窝和鼻窝的线条都向上挑起,正好切合他神采奕奕的表情;包拯勾皱眉,眉心耸起,突出他忧国忧民,断案思索的神情;项羽是个悲壮的人物,故眼窝、鼻窝的线条整体下敛,攒作一团的寿字眉显出英雄末路的神态。这种笔法说明,脸谱的线条与人类的生理、心理现象具有同形同构的特点。上扬高挑的线条模仿乐观昂扬的心态,下垂褶皱的线条模仿悲观低沉的心态,当观众看到这样的线条时也会不自觉产生相应的表情、情绪变化,进而与之产生共鸣。

与线条占据同样地位的是脸谱颜色。京剧脸谱有三大常用色:黑红白,后来渐渐衍生出绿、蓝、黄、紫、粉、金银等。何种人物用何种颜色,主要依据两个标准,一是写实,二是象征。在京剧之前的史料和小说话本中已有物人面色的描写,最为典型的是红脸关羽、黑脸张飞和白脸曹操。又如老年人

多用粉红色,说明人老血气不足,面色红润退减,这也遵照写实的原则。随着人物造型和脸谱色彩的增多,某种颜色的反复出现就具有了象征的意义,“一个‘意象’可以被一次转换成一个隐喻,但如果它作为呈现于再现不断重复,那就变成了象征,甚至是一个象征(或者神话)系统的一部分。”不断重复的京剧谱式正是在多次“意象”和“隐喻”间的转换形成了固定的象征含义,观众看到红色就会反映出以关羽为代表的忠义,看到蓝色反映出以窦尔墩为代表的勇武,以至于人物本来的面色已经无足轻重。

在脸谱的实际勾画中,线条和颜色并不是孤立无联系的,每一笔线条都要有它的色彩,每一抹色彩也要有它的形状,只有线条和颜色的结合才能表达出整一的美。而这种按照脸谱绘画原则结合而成的图案,就形成京剧脸谱更高层次——谱式层。

二. 谱式层:京剧脸谱存在的最小单位

但凡有“谱”的事物,总有固定的形式和规律,如曲谱、棋谱、菜谱等等,脸谱也是如此。当线条和颜色按照有理可循的原则组成完整的图案时,它们就不是零散的个体而是有机的统一。人们通过这种统一可以分辨出京剧脸谱

的具体指向,完成脸谱识别人物最基本的功能。故谱式是京剧脸谱存在的最小单位,是连接线条颜色和抽象的文化象征之间的重要一环。

谱式层的主要功能就是指别人物。正如水白脸是奸诈的象征,曹操、潘洪、欧阳方等一系列奸佞人物都是水白脸,但是却各有不同。曹操勾柳叶细眉、印堂疑纹,三角眼在眼角处缩小,显出凤眼含威带笑的神态,给人以奸诈机智又不失威仪之美。潘洪则是斜线加顿点的愁眉,大三角眼,印堂疑纹,奸诈中显出人物吃官司的逆境。欧阳方的谱式是上下尖眼角,眉心里有蝠纹聚于眼角,显示出居心叵测和阴谋狠毒。正是这种有机的组合,使脸谱具有单看颜色、线条所不具有的美感,这种美感的直接效果,就使我们在欣赏中不知不觉地指认人物来。

一个京剧人物通常有一个或者几个谱式,不同的京剧流派在传承发展中谱式也会有所不同。谱式突出特点是求同存异,寓“变”于“不变”之中。首先是“不变”:京剧中著名人物形象都传承数代,有相对固定的画法套路和颜色规定。关羽必是面如重枣、卧蚕眉、七星痣的红整脸,太监必须是油白脸透出奸诈来等等,这些都是由史料记载、人物性格和名家经典传承而来,不可做轻易的改动,对于“不变”的博闻强识也是一位脸谱绘制者的基本专业素质。其次是“变”,即表演者需根据自身的脸型气质描画适合自己的面部谱式。侯喜瑞、郝寿臣都是演曹操、画曹操脸的名家,但“喜瑞台上作曹操,两眼喜上耸,上耸则颊肉突起,眼与眉距离更近,脸上纹多,浑如满脸机关,台下视之,奸雄也。寿臣台上作曹操,腾蛇纹喜撑园,撑园则颊肉下垂,面部舒展,脸上纹少……台下视之,亦奸雄也。”这说明侯、郝两位前辈由于演出时面部神经、惯常表情不同,所以对于曹操的谱式画法也

各有春秋,但归根结底都是要突出曹操的奸诈这个共性。

三、象征文化层:京剧脸谱形而上的美

当一位脸谱制作者通过颜色和线条绘出一个谱式的时候,在客观存在上,京剧脸谱已经完成。但仔细分析就会发现,仍有某种“气质”依存于谱式之上,强烈地传达出或是崇高卑劣或是哀伤滑稽的情绪特点和伦理判断。这种情绪和价值判断不是制作者或者观众主观性的表达和阐释,而是基于全民族共同认知而形成的由此及彼的联想与象征。《韦氏英语大辞典》中对“象征(symbol)”的阐释为:“系用以代表或暗示某种事物,出之于理性的关系、联想、约定俗成或偶然而非故意的相似;特别是用一种看得见的符号来表示看不见的事物,有如一种意志、一种品质,或如一个国家或一个教会之整体,一种表征;例如,狮子是勇敢的象征,十字架是基督教的象征。”京剧脸谱的象征正是由一种表层的颜色、图案传达出抽象的内涵,使脸谱具有形而上的深层表意。

京剧脸谱的象征有三类,一是象征人物身份,如《斩黄袍》中的赵匡胤形象,左眉中间留白填红点象征红日,右眉中间画红纹象征火龙之形,暗喻其真龙天子的身份。二是象征人物典型性格,红色象征忠烈正义,黑色象征鲁莽憨直等;也有图案的象征,如窦尔墩额头两边的黄色犄角象征性格中有冲动抵触的一面。三是暗喻成败褒贬。如姜维的红脸象征沿成关于忠勇的传统,屠岸贾、廖奇冲的红脸则反讽他们奸猾势利、助纣为虐。

象征的形成主要有两种,一种是妙手偶成而历代相传逐渐形成定式,如京剧大师杨小楼在项羽的脸上勾寿字的画法广为沿用,以致成为项羽、蒋忠等悲剧英雄的象征。另外一种是基于民族沿袭传统的文化惯例。正如美国文

化人类学家S·南达所说“艺术深深地植根于文化传统中……每个文化在艺术的内容和形式上都有自己的传统,其个体正是依此而进行艺术的想像和创造的。”京剧作为一种上至王公贵族、下到妇女老幼都十分推崇的戏剧,其背后所蕴含文化的普适性,至少受到两方面的影响:庙堂文化和民间文化。前者主要体现为中坚之力儒家,儒家文化代表的是以伦理道德为本位的人际哲学,反映在京剧脸谱中表现为重批判、重说教的特点。忠心为主、保家护国的形象要受到表扬,油滑狡诈、势力专权的要受到批评。这种褒贬并不直白(比如不会将“孝”字直接写在人物的脑门上),而是遵循孔子所传承的春秋笔法,点到为止,流露出儒家和谐节制的品格。同时,京剧脸谱也有民间力量的烙印,体现为喜庆祥和、重功利使用的审美特色。戏剧脸谱的起源之一就是民间舞蹈祭祀,陕西社火脸谱就与灶神崇拜息息相关。更为直接的来源是民间传说与话本小说中的人物原型,如钟馗的形象,虽然早在魏晋南北朝时期就被民间供奉为驱祟辟邪之神,但是真正使其进入京剧行当的还是明清坊间小说和地方曲目,最后演变为经典喜剧剧目《钟馗嫁妹》。除此之外,民间的彩塑、皮影、剪纸、年画等也对京剧脸谱的形成有着推动作用。

综上所述,京剧脸谱是以儒家文化为主导下的多元民间文化发展而来,它的出现是华夏民族本土文化自然发展的结晶,同时具有熔多为一的特色。故在传统文化的语境中,对京剧脸谱本体进行探究就成为一件必不可少的事情。除此之外,京剧脸谱中博大的美学价值及其在当代工艺衍生品中的应用,也是本文下一步的研究重点和方向。●

左克,华中师范大学文学院学生。