

论京剧脸谱的美学内涵及其发展前景

李绣宝

(西南大学 文学院,重庆 400715)

摘要:京剧脸谱是中国戏曲的一个符号标志,是传统京剧舞台美术的一个有机组成部分,也是时下大众审美文化中最具中国特色的元素之一,本文主要从京剧脸谱在传统与现代所扮演的双重角色中阐释其独特的美学内涵及展望其发展前景。

关键词:京剧脸谱;美学内涵;发展前景

1 京剧脸谱简介

脸谱是中国传统戏曲舞台上人物造型的一种表现手段,一般采用“油色”或“水色”直接在脸上化妆,即“涂面”化妆。因化妆时需按角色来分配图案和色彩,不能随意勾画,有着约定俗成的谱式,故叫作“脸谱”。其中,京剧脸谱是至今戏曲舞台上脸谱最多、最完整的一个脸谱体系,也是用色最多的,是中国戏曲脸谱的代表。按京剧行当来划分,净丑又称花脸,就是一般所说的脸谱。京剧脸谱以其夸张的线条和绚丽的色彩给予人们强烈的视觉冲击。

首先,从整体的形的角度来看,京剧脸谱是椭圆形的,与面具一样,没有对耳朵进行化妆。从具体的形的角度来看,京剧脸谱有整脸、三块瓦脸、花三块瓦脸、六分脸(又称老脸)、十字门脸(包括蝴蝶脸)、花碎脸与歪脸、神怪脸、丑角脸(当然也可以有其他的分类方法,这里划分的依据是脸谱图案的形状),八个谱式有着各自相对固定的图案和色彩。其次,从色彩的角度来看,“主三色”即黑、白、红,还有黄、绿、蓝、灰、紫、金、银等。通过揉色和抹色的方法,夸张了前额、眉、眼、鼻、口、下巴的肤色,突出了面部的骨骼、经络、肌肉纹理。再者,因为脸谱作为舞台美术的一个有机组成部分,是从属于整体的,所以一开始就须提笔掣意,一笔一勾,皆求传神达意,直到完成“象”。

2 京剧脸谱与中国古典美学

2.1 京剧脸谱之“圆的意味”

圆没有终点也没有起点,同“通”,“通”同“易”,“易”相生,所以一切又回到了《周易》。黑格尔认为,“易经包含着中国人的智慧”,表明“中国人也曾注意到抽象的思想和纯粹的范畴”,易经的卦象“是最纯粹的理智规定”。但是,它“只停留在最浅薄的思想里面。这些规定诚然也是具体的,但是这种具体没有概念化,没有思辨地思考,而只是从通常的观念中取来,按照直观的形式和通常感觉的形式表现出来。”在这里,黑格尔持着批判的态度,他发现了《周易》里存在着两组对比十分强烈的矛盾双方:思想的抽象化与表达的具体化,纯粹的范畴与观感的形式。因为具体、直观、感觉,体现的是概念、思辨的对立面。与西方哲学追求真理不同,中国哲学不存在本质的、现象的两个分离的世界,而是以“道”为最高的目标,“道”不离器。到了孔子,圆的精神就与人的现实生存状态联系得更紧密了,“兴”“观”“群”“怨”,既是《诗经》的解读方式,也是人生的一种自我体悟的方式,以实现“真”“善”“美”的统一;而老庄所追求的关于圆的精神则更倾向于“大”“无”“道”,即对《周易》的一种回归;最后,外来的佛教禅宗的流入,在“道”的范畴之外,带来了“空”“境”。

2.2 京剧脸谱之“形神兼备”

流光溢彩,合乎法度,与中国书画同源。“道”是笼统的、宽泛的,在戏曲舞台有限的空间和时间里是难以演绎的,所以需要流光溢彩的粉饰以及一定的法度规范。在脸谱造型中,非常讲究笔意、笔锋,讲究骨骼、经络、肌肉、纹理等,与中国书法讲究用笔的观点是不谋而合的。在脸谱上面,一个点有深重、清浅之分,一条线有粗细、疏密之分,有着丰富的可塑性,不禁令人发出这样的感慨:“这是一种经过高度提炼甜美的精华。”(李泽厚《美的历程》)我国著名戏剧艺术家翁偶虹先生就认为勾画脸谱的线条,讲究笔锋和笔意:第一要笔锋犀利,第二要笔意流畅。一笔一勾,要能勾出人物的“神”,画出人物的意蕴。人物的“神”就是人物的性格特征、思想感情特点等。除了笔意生辉,京剧脸谱还有图案化,运用象形化的文字,图案化的特征,从另一个侧面也印证了中国美学感性的一面。只是,丹青无彩不动,

还需要色彩。

3 京剧脸谱的传承与异化

通过以上的分析和阐述,我们对京剧脸谱已经有了一个常识性的认识及其在传统美学意义上的基本印象。形成这种认识和基本印象是我们走近京剧脸谱的首要前提,之所以这样说是具有历史依据的。在“五四”时期,由于这方面的缺失,曾经导致了一些人对脸谱(当然京剧脸谱也包括在内)产生了误解和质疑。胡适认为脸谱是没用的,该扫除干净的“遗形物”,傅斯年说脸谱是“下等把戏的遗传”,其中以钱玄同的观点最为偏激,他甚至称脸谱为“粪谱”。但是,真正的厄运是十年浩劫。“寓褒贬,别善恶”是京剧脸谱谱式化、图案化、格式化的最初目的之所在,人脸只是作为载体:脸谱给了观众最直观的符号信息,有时候甚至无须通过戏文、表演等其他的信息传递,观众就可以知道人物角色的性格特征和人品道德。关于脸谱的异化,程宇宁先生在其论文《从京剧脸谱看中国传统文化的视觉符号意义》中较为客观公正地做出评价:“我们常常忘记面具是我们获得自由的工具,而将其视作人们内在世界的外部流露,继而心甘情愿地将支配权交给面具,或者反过来徒劳地追求所谓的人格表里如一,追求一辈子如一瞬间的完美。”程宇宁先生在这里提到了面具(脸谱)与自由的关系,把作为艺术形式的脸谱与真实生活中的人物面貌对应起来,显然混淆了艺术的真实与生活的真实。如此一来,脸谱也就与表现自由失之交臂了;与自由失之交臂,也就是与艺术渐行渐远了。

4 京剧脸谱与大众审美

然而时下,当京剧脸谱作为一种日常生活审美元素被广泛应用时,即意味着艺术的胜利,脸谱所表现的内涵越来越自由化、多元化了。脸谱以自身独特的美学韵味美化了人们的日常生活,卸下了舞台人物角色的春秋粉墨,与时尚同行,实现传统与现代的完美结合,颇具一种后现代、超现实的美学色彩。另外,在脸谱的不断发展与完善的历程中,民间工艺美术已大量采取脸谱这一独特的文化元素,两者的结合即使在今天高度产业化、复制化的时代潮流里仍然有其广阔的发展空间和艺术魅力。这些都与京剧脸谱的高度概括化和符号化相关,而借助现代高速信息的数据转换,与传统舞台上在脸上勾画的不可复制性相比,数据化、平面化的京剧脸谱具有更深远的生命力。脸谱本身是一种化妆艺术,当它与国际彩妆相接轨,在T台上实现了传统与时尚的完美结合时,令人置身其中,不禁产生一种时空错乱的感觉。国际化脸谱,体现的是一种文化的交流与沟通,譬如说色彩在每个国家和民族里都有着各自的禁忌,所以也许性格忠义暴躁的张飞脸谱在中国是黑的,在欧洲可能就是白的,如何在两者之间做出调和与相融,也许才是真正考验京剧脸谱能否实现国际化的开始。

参考文献:

- [1] 黄殿祺. 中国戏曲脸谱[M]. 北京:北京工艺美术出版社, 2003.
- [2] 栾冠桦. 角色符号——中国戏曲脸谱[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店, 2005.
- [3] 于长澍. 中国京剧脸谱宝典[M]. 黑龙江:黑龙江美术出版社, 1996.
- [4] 于得祥. 京剧脸谱(汉英对照)[M]. 北京:外文出版社, 2000.
- [5] 成联合. 圆融审美学导论[M]. 陕西:陕西人民出版社, 2009.
- [6] 欧孟秋. 菊潭清响[M]. 福建:海峡文艺出版社, 2000.
- [7] 王朝闻. 吐纳英华[M]. 北京:中国青年出版社, 1998.
- [8] 陈多. 戏曲美学[M]. 四川:四川人民出版社, 2001.
- [9] 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(3): 138.