京剧中的美学

同学们，刚才那首歌你听出来叫什么？对，叫《说唱脸谱》。这首歌曲是京剧与流行音乐相结合的戏歌，很有特色，听起来是不是很带劲。

一、了解京剧的形成

上节音乐课许老师讲了部分京剧的知识，我想了解一下，真正喜欢京剧的同学请在讨论区打1，我还想听听你们的理由。

同学们说的很有道理，正如歌词中写的那样，脸谱好看，有蓝脸、黄脸、红脸等不同颜色，因为都是用方言唱的，所以我们根本听不懂究竟唱的是什么。你知道为什么用方言来唱？因为京剧的前身是徽剧，徽剧来北京后就定居下来，几种地方戏混合在一体，京剧就是此基本上经过改良后形成的，因为在北京产生，所以叫京剧。

歌词中有这样一句话：脸上 每一笔勾描，指的就是画脸谱，这是戏人的基本功。接下来给大家放一个抖音视频，看看画脸快手刘枫的绝活，看之前思考两个问题：1、画脸难在哪里？（要画得对称，反手画，画细小花纹）2、有哪些美术知识值得我们学习？（对称、色彩）

很高兴我们五1班就有一位京剧爱好者，她从一年级就开始学习京剧，一起来认识一下：（请学生谈谈练唱的体会？给大家唱几句）

台上一分钟，台下十年功。无论是画脸谱还是唱京剧，都需要刻苦钻研，京剧能成为国粹，是众多民间艺人通过多年的传承与创新才走向世界。虽然我们听不懂，但我们依然喜欢京剧，因为它的造型太具有民族特色，今天让我们一起去探寻京剧中的美学吧。

二、学习京剧的脸谱艺术

张老师先推荐大家看一个京剧的宣传片，希望你们在后面的美术课上，与我一起交流三个问题：1、京剧----“国粹”“东方歌剧”2、京剧角色分类：生、旦、净、末、丑3、梅兰芳--国际上最负盛名的京剧表演艺术家。

今天我们重点来了解京剧脸谱艺术，了解它的前世今生。

1、起源 看到京剧你们一定会想到原始图腾中的面具，是的，戏剧中的面具都是从图腾面具中演变而来的，因为用于表演，在色彩与纹样设计上会有所变化，但继承了创作的基本风格：用色大胆，造型夸张。

2、运用 正因为奇特富有变化的造型，京剧脸谱广受大众的喜爱，用于生活的各个方面，人去北京就会看多很多脸谱的工艺品、小饰品，欣赏一下，其中这个脸谱镜子是我在北京学习时特意买的留作纪念的。

把自己的喜爱用艺术的方法表现出来，给身边人带来快乐，这就是艺术的美学价值。每年的艺术节上，总有那么多喜欢京剧人物的同学，看他们的作品就是一种享受。一起来欣赏。

刚才了解了脸谱的起源与运用，接下来重点了解色彩。

3、色彩 脸谱中最有代表性的色彩有六种：红、黄、蓝、绿、黑、白，而这六个色彩最具民族特色，为什么呢？我们看一组民间手工艺品布老虎，你会发现色彩与脸谱上运用的色彩非常接近，具有异曲同工之处。这些色彩在民间工艺品用运用很广泛，纯正富有感召力，它们搭配起来给人的感觉是：艳而不俗，丰富有变化，具有鲜明的中国特色。

中国人的智慧不仅体现在会用色，更体现在给色彩赋予特定的含义。在京剧脸谱中，色彩代表不同性格的人：红脸(褒义)-----忠勇黄脸、白脸（贬义）-----阴险凶诈、黑脸(中性)-----刚直、蓝脸、绿脸(中性 ----草莽英雄、金脸、银脸(中性)-----神仙、神妖。

4、纹样 在纹样设计方面，基本上运用点、线、面的结合，尤其以线面结合为主，面就是色块。因为人脸是对称的，所以图案基本上也是对称的。变化最丰富的集中在四官：额头、眉、眼、嘴、鼻。用点线面三个美术元素进行组织，就能创造出上千种富有变化且有规律的脸谱艺术，真是太了不起了。每个纹样的设计也有不同含义，为什么有的是月牙形，有的是火焰形，有的线条纤细，有的线条粗犷，每个纹样都有特定的内涵，同学们可以上网去了解一下。

现在做一个猜猜游戏：根据色彩和纹样的组合，你知道这些脸谱代表的是谁？都有什么性格特征？

同学们很会观察，脸谱的“谱”之所以称为谱，就如乐谱一样，说明它是程式化的，有规律的，所以你们能够根据程式化的规律基本判定人物的特点。

艺术的形式多种多样，表现京剧脸谱的形式常见的有水墨、彩铅、泥塑、版画、剪纸。手工艺人还在不断创新，让我们一起去欣赏。（观看视频）

脸谱传承艺人郭石刚说：画脸谱最难的不是对称，而是要画出神韵，对他而言，画脸谱不存在复杂与简单的问题，只有认真与不认真的态度问题，认真画就能画出神韵，凸显人物的性格特征。郭老师说，能把喜好与工作相结合，是非常幸福的事情，可见他对脸谱艺术的热爱。

京剧在艺术形式上极具中国民族特色，在国际上享有盛誉，“只有民族的,才是世界的”-----鲁迅。你们现在能否理解这句话？

今天我们了解了京剧的脸谱艺术特色，请同学课后来体验创作：1、选择喜欢的人物形象，运用夸张变形的方法来设计。 2、尝试在不同的材料上进行脸谱创作。

老师再推荐两个学习网址，你们可以从中吸取一点灵感。

[**https://www.bilibili.com/video/av3664273?from=search&seid=13589402569943463888**](https://www.bilibili.com/video/av3664273?from=search&seid=13589402569943463888)**京剧脸谱**

https://www.bilibili.com/video/av81065240?from=search&seid=13589402569943463888
京剧脸谱的色画艺术