

傩面具表情符号的趣味性设计

邓世维, 周嘉伟, 陈飞虎
(湖南大学, 长沙 410082)

摘要: **目的** 研究傩面具的表情符号, 探讨其趣味性特征及在现代设计中的运用。**方法** 论述傩面具表情符号的艺术文化特征, 通过案例分析傩面具表情符号的趣味性, 巧妙结合现代设计中仿生、简练和卡通化的设计手法, 对傩面具进行创新设计, 使古老的艺术重焕生机, 对本土设计的在地性、文化性表达进行探索。**结论** 从趣味性设计的角度为傩面具表情符号的设计运用提供了新方法和思路, 传统艺术在当今社会环境下的设计发展应具有时代的更新性与多元性。

关键词: 傩面具; 表情符号; 趣味性; 设计

中图分类号: J528 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)08-0067-05

The Interesting Design of Emotion Symbols in Nuo Masks

DENG Shi-wei, ZHOU Jia-wei, CHEN Fei-hu
(Hunan University, Changsha 410082, China)

ABSTRACT: It aims to explore the interesting features and the applications in modern designs of Nuo masks, with the expression symbol of Nuo Masks as the starting point. It means that ingeniously integrating modern design techniques, such as bionics, abstraction and cartoon character, and analyzes the interestingness of Nuo masks expression symbol by case studies. It discusses the artistic and cultural characteristics of Nuo Masks expression symbol, innovates the designs of Nuo Masks, explores the local and cultural expressions in native designs and revitalizes the old art form. New approaches and ideas are provided for the designs and applications of Nuo Masks expression symbol from the perspective of interestingness, improving the traditional art's renewals and diversities in the current social background.

KEY WORDS: Nuo masks; expression symbol; interest; design

傩文化是“中国原始文化的活化石”, 其丰富的文化内涵和艺术审美价值为中国本土化设计提供了宝贵的创作源泉^[1]。傩面具是傩文化的精髓和物化载体, 它反映了先民的生活状态和艺术审美, 其表情符号更淋漓尽致地展现了人对于神性的理解和崇拜。本文以傩面具的表情符号为主要研究对象, 从趣味性的角度, 结合现代理念加以创新设计, 探寻传统文化传承发展的新途径。

1 傩面具表情符号的艺术文化特征

傩, 起源于旧石器时代, 是一种原始巫文化现象, 经过历史的积淀与演变, 傩与民间艺术、民间习俗更广泛地杂交, 形成了许多傩戏品种与傩俗事象^[2], 在地域文化的滋养下, 傩文化体系也日渐枝繁叶茂。傩

面具蕴含了驱邪纳吉的民俗文化内涵, 是人们主观意识的物化载体。

原始时期, 人们将自然形态、动物形态、图腾纹样等内容反映在面具造型上, 作为崇拜信仰的对象, 随着认知的变化与发展, 傩面具开始产生了性别、等级、性格等差异, 神性特征主要由不同形态的表情符号来表现。

表情符号是傩面具艺术的主体内容, 它主要通过对面具五官的变化和装饰来完成神或人的性格形象塑造。中国不同地区的傩面具具有不同的地域特色, 但在表情符号造型手法上大致相近, 以“取形”和“离形”为主^[3], “取形”以生活原型的表情形象为基础, 进行适当的修饰, 手法写实, 多适用于性格温和的人物, 如江西南丰傩面具傩婆 (见图 1), 傩婆是《傩公傩

收稿日期: 2017-02-08

作者简介: 邓世维 (1988—), 女, 四川人, 湖南大学博士研究生, 湖南工程学院助教, 主要研究方向为环境艺术设计。

婆》傩戏中的女主人公,传说中傩公傩婆是人类的始祖,傩婆是充满爱、快乐与吉祥的角色,其表情平和、脸庞圆润、弯眉细眼、面带笑容,是善良、温和的正神。“离形”则多见于丑角、凶神的面具塑造,手法夸张,粗犷张扬,往往与现实中的人物表情相去甚远,如江西南丰傩面具魁星(见图2),传说魁星学富五车,连中三元,却因相貌丑陋被赶出皇宫,愤而自尽,得天神怜悯命其掌管人间科举文运。他是火焰眉、灯笼圆眼、獠牙外露,面部有剑拔弩张的狰狞感。

图1 傩婆

Fig.1 The witch Nuo

图2 魁星

Fig.2 The god of literature

傩面具人物表情符号主要有3种类型:(1)凶猛狰狞型,大多灯笼眼、朝天鼻、阔口刀牙、黑脸黑须、森严凌厉,令人生畏;(2)和蔼端庄型,多是面容清晰、眉清目秀、和蔼可亲;(3)诙谐幽默型,歪嘴眯眼或斜眼、嘟嘴聋眼、表情张扬^[4]。

傩面具以红、黄、青、白、黑为主,这5种颜色既遵从了中国传统五行学说中对色彩分类的规律又具有明显的宗教信仰特征,色彩运用直接影响表情符号的视觉表达效果,如红、黑面色,通常是判官、雷公、凶神这类角色,它们或狰狞或严肃,色彩的视觉冲击感使艺术表现更生动,性格特征也更加强烈。

经历千年的传承积淀,傩面具的发展轨迹印证了民间崇拜思想的演进和审美价值的变化,它从巫傩用具转变为艺术符号,成为本土文化产业设计的珍宝。

2 傩面具表情符号的趣味性解析

傩面具表情符号是一种艺术符号,是人们表现情感的意向。美学家苏珊^[5]曾说:艺术符号是一种终极的形象——一种非理性的不可用语言表达的意向,是一种诉诸于直接的知觉的意向、生命与富有个性化的意向,一种诉诸于感受的活的东西。这种鲜活的表现力充满了趣味性,并且意蕴深厚,傩面具是傩戏中沟通神、鬼、人精神意志的桥梁,它的表情符号叙述着一个传说、一段历史或者人生。

傩面具表情符号是对“人相”这个具体物象的抽

象描绘,它主要以造型元素表现面部表情^[6],如眉形、眼形、嘴型、面部肌肉的形状和纹理等,不同角色傩面具的表情符号具有相对应的视觉识别性。如广西毛南族雷神傩面具(见图3)的表情符号,雷神是凶神,灯笼眼和飞扬的大刀眉使眼部神态突出,面肌紧缩上提,神情严厉凶悍。毛南族善神三元傩面具(见图4)的表情符号,蛾眉、吊眼,面肌放松,脸带微笑,神态温和。

图3 广西毛南族雷王傩面具表情符号

Fig.3 Guangxi Maonan Nuo mask of Thunder King emoticons

图4 广西毛南族三元傩面具表情符号

Fig.4 Guangxi Maonan Nuo mask of San Yuan emoticon

傩面具表情符号的趣味性体现在3个方面。

2.1 表达情绪氛围

傩面具表情符号是表现“脸子”情绪氛围的精髓所在,人物的喜怒哀乐往往一目了然,情绪表现真实而有神韵。毛南族傩面具中瑶王(见图5),狐狸眼和脸上圆滑弯曲的皱纹表现出年龄层次和慈祥的神态,“天包地”的嘴型和胡子相互呼应,憨态可掬,趣味十足。

2.2 表达文化底蕴

傩面具人物角色大多源于傩戏、神话故事、英雄传说等题材,是巫、儒、道、释文化精华的融合体,一个“脸子”却意蕴深邃,一颦一笑耐人寻味。傩面具千面表

图 5 广西毛南族瑶王傩面具表情符号

Fig.5 Guangxi Maonan Nuo mask of Yao King emoticons

情的背后，也有着千样的人生和传奇。傩面具是人们心理诉求的产物，它包含了信仰追求中积极、快乐的情感因子，这些因子的能动力促成了傩文化中轻松、乐观、趣味的一面。

2.3 表达艺术在地性^[7]

任何一个民族或地区的艺术都是由它的人民的心理所决定的，他们的心理是由所在的境况造成的，而境况归根结底受生产力状况和生产关系的制约^[8]。在古老的社会结构中，交通闭塞、生产力低下，各个地区的民间艺术形成了地域差异性，傩面具是原生型民间信仰的艺术符号因此更具有在地性艺术审美话语权，在地性特征不仅增加了表情符号的趣味性，更使其在设计应用渠道的细分上更加广泛。

3 傩面具表情符号的趣味性设计

康德曾说：一种完满性的感性判断就是趣味性设计，它力图将产品对感官的刺激放在第一位。康德认为趣味化具有两层解释：反应的趣味和反思的趣味。反应是视觉上使人们产生的直接行为，而反思则更深入人的意识思维使大脑对认知形态进行解读^[9]。傩面具表情符号独特、夸张的视觉造型，能引发人们的好奇心和亲切感，缓解紧张的生活氛围，引发人们对传统文化中的“真、善、美”及民间文化信仰产生强烈的兴趣。

傩面具表情符号的造型元素丰富，趣味性强，可广泛应用于包装、产品、平面设计当中。

3.1 仿生设计

中国傩面具形态丰富，包含人物、动物、及加入昆虫、植物等图案作为装饰的面具。先民们在创造傩面具时充分运用了生活环境中的物象，对自然形态进行艺术化的处理，赋予它们可爱的特征、精神或想法^[10]。现代产品包装设计中可延续仿生设计的方式，如贵州的龙面具设计的糖果盒（见图 6），龙面具表情与传统造型相比少了几分暴戾之气多了几分萌动可爱，设计

简化面部造型元素，模仿面具表情，拱起鼻子纹路使糖果盒包装肌理上呈现丰富的层次，铝铁材质便于携带并保护糖果，符合现代实用的需求。

图 6 “龙面”铁质糖果盒

Fig.6 "Dragon Face" iron candy box

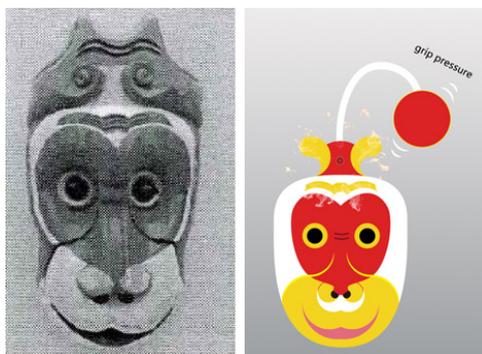

图 7 “猴面”陶瓷香水瓶

Fig.7 "Monkey Face" ceramic perfume bottle

根据猴子面具的表情符号设计的香水瓶（见图 7），猴子面具是孙悟空的造型，表情显得十分机灵，融入了人的精神和神态。设计对面部元素进行提炼，将面部肌肉以色块表现，嘴型弧线更加夸张，让笑容更加诙谐趣味，将猴子的头饰设计为按压器，作为包装的功能组成部分在装饰上也更加别致。龙和猴是十二生肖中的动物，具有浓厚的传统文化色彩，中国人对自己的生肖动物有特别钟爱的情节，易引起消费者注意并产生购买欲。

3.2 简炼化设计

简炼化设计以抽象、简化、提炼为主要方法，是一种既能契合西方现代简约设计风格，又能体现中国传统文化美学意境的设计方法^[11]。抽象表现是一种侧重形象思维又结合逻辑关系的设计方法，通过概括、简化或夸张的手段对事物的特征进行形象上的抽取、提炼，把握事物的本质，从而对它进行表现。江西国际傩文化艺术周的宣传海报（见图 8），它运用简练的几何线条，表现了江西傩面具的表情符号特征，灯笼眼、脸纹的走向、表情神态都把握得十分传神，简练的元素组织，却充分体现了表情符号的艺术魅力。

根据湖南梅山傩面具笑和尚(见图9)的表情符号设计的笑和尚豆干包装,运用色块、线条重组面具表情元素,充分体现表情符号的装饰性。一方面和尚“笑”的视觉形象格外能渲染快乐的氛围,引起人们对乐观、豁达的生活态度的思考;另一方面表达了在地性淳朴、粗犷的乡野特征。外包装将咧开的嘴巴镂空作为包装盒的开启部分,方便开启并产生幽默感和趣味性。内包装将装饰图案、品牌文字和食品照片印制在塑料包装袋上,随取随食。

图8 江西傩面具海报设计
Fig.8 Jiangxi Nuo mask poster design

图9 梅山傩面具“笑和尚”豆干包装设计
Fig.9 Meishan Nuo mask "Laughing Monk" dried tofu packaging design

3.3 卡通化设计

卡通化设计迎合了年轻一代纯真、活泼、童心未泯的心态,傩面具是传统古老的文化符号,经过现代卡通化的重塑,将焕发新的时代魅力,时尚、前卫的视觉形象融合传统文化内涵将呈现出新的面貌^[12]。卡通造型愉悦人们的精神,产品在卡通化过程中反映

了对人类情感的关怀,是人性化设计的体现。安顺三国人物面具表情符号设计的一系列卡通钥匙扣(见图10),设计简化了面具头饰部分繁重的装饰,将趣味中心移至人物面部,吸取现代卡通人物中的造型手法,将原本写实的面部元素用写意的平面几何形体进行概括,通过改变元素组合的方向和序列来体现人物表情的差别。设计使眼珠转动不同的方向,与面色、眉形、嘴型和胡须形态的搭配,体现角色的表情特征。如张飞的黑面搭配火烧般的卷曲云纹眉毛,眼球向中间聚拢,呲牙咧嘴,既体现了张飞急躁直爽的个性又产生了诙谐幽默的趣味效果。钥匙扣头饰部分的凹凸空隙可用于捆绑收纳USB电线,采用亚克力或硅胶材料,易于推广生产。以其作为旅游纪念品,既能反映当地文化特色,宣传历史文化故事,又符合现代潮流的审美观。

图10 根据贵州安溪傩面具设计的钥匙扣
Fig.10 The keychain design by Guizhou Anxi Nuo mask

4 结语

傩面具作为一种宝贵的原生态资源,以其纯真和质朴的艺术特色、博大精深的文化底蕴受到了全世界的关注。本文在民间文化开发和保护日益升温的社会背景下,挖掘傩面具表情符号的趣味性特征和设计开发价值^[13]。通过设计实例探索傩面具表情符号的趣味

性设计方法, 将传统文化与现代设计方法相结合, 适应现代市场的需求, 通过轻松、趣味的设计给人们带来精神上的愉悦, 为传播传统文化及其适应性开发提供启示与借鉴。

参考文献:

- [1] 虞修明. 叩响古代巫风傩俗之门[M]. 贵州: 贵州民族出版社出版, 2007.
TUO Xiu-ming. At the Gate of the Ancient Fengnuo Vulgar[M]. Guizhou: Guizhou National Publishing House, 2007.
- [2] 钱蕪. 傩俗史[M]. 南宁: 广西民族出版社, 2000.
QIAN Fu. Nuo Culture and History[M]. Nanning: Guangxi National Publishing House, 2007.
- [3] 刘静. 傩面具的意向美及其文化意义[J]. 学术界, 2015(2): 171—177.
LIU Jing. The Intention of Nuo Mask and Its Cultural Significance[J]. Academic Circle, 2015(2): 171—177.
- [4] 俞大丽, 冯立. 赣傩面具的艺术符号探微[J]. 装饰, 2006(2): 117.
YU Da-li, FENG Li. Investigating Nuo Mask Modeling of Pingxiang and Nanfeng in Jiangxi Province[J]. Zhuangshi, 2006(2): 117.
- [5] 苏珊. 艺术问题[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1983.
SU Shan. Art Problem[M]. Beijing: China Social Sciences Publishing House, 1983.
- [6] 汪鸿. 赣傩面具的艺术符号探微[J]. 装饰, 2010(2): 133—134.
WANG Hong. An Exploration of the Art Symbols of Jiangxi Nuo Mask[J]. Zhuangshi, 2010(2): 133—134.
- [7] 杨弘任. 何谓在地性? 从地方知识与在地范畴出发[J]. 思与言, 2011, 49(4): 5—29.
YANG Hung-Jen. What Is Locality? From the Perspective of Local Knowledge and Indigenous Category[J]. Thought & Words, 2011, 49(4): 5—29.
- [8] 普列汉诺夫. 论艺术[M]. 北京: 三联书店, 1983.
SUSANNE L. On Art[M]. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 1983.
- [9] 陈海英. 动物平面广告的趣味化研究[J]. 包装工程, 2016, 37(4): 25—28.
CHEN Hai-ying. Interesting Animal Print Advertising[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(4): 25—28.
- [10] 时晓霞. 包装容器的自然形态仿生设计[J]. 包装工程, 2015, 36(22): 51—56.
SHI Xiao-xia. Natural Form Bionics Design of Packaging Containers[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(4): 25—28.
- [11] 刘春雷, 李萌. 以抽象视觉语言为特征的简约包装设计[J]. 包装工程, 2014, 35(10): 8—12.
LIU Chun-lei, LI Meng. The Concise Packaging Design Characterized by Abstract Visual Language[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(10): 8—12.
- [12] 齐琦, 禹然. 成都道观造像卡通设计在旅游纪念品中的应用[J]. 包装工程, 2015, 36(18): 144—147.
QI Qi, YU Ran. Application of Chengdu Taoism Temple Statues Cartoon Design in the Tourism Product Development[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(18): 144—147.
- [13] 张超, 朱晓君, 徐人平. “撮泰吉”面具在包装中的特殊功效性研究[J]. 包装工程, 2012, 33(20): 1—4.
ZHANG Chao, ZHU Xiao-jun, XU Ren-ping. Research on the Special Effects of "Summarized Taj" Mask in the Packaging[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(20): 1—4.