

基于样本的马勺脸谱造型因子提取

贺雪梅, 吕娇莉, 曹廷蕾

(陕西科技大学, 西安 710021)

摘要: **目的** 主要研究马勺脸谱造型因子提取方法及造型推演过程, 并将因子提取应用于现代产品设计中, 对相应设计方法和思路进行验证。**方法** 首先在研究史料及实物资料基础上, 从谱式、纹饰、色彩以及线条 4 个方面进行整体特征分析; 其次, 基于典型样本, 用因子分析法提取谱式、色彩及纹样等关键造型要素, 并在此基础上以形状文法进行形状推演。**结论** 该方法解决了传统文化与现代产品设计的结合, 并以实例验证了方法的可行性。

关键词: 马勺脸谱; 因子分析; 形状文法; 传统文化

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)08-0182-06

Extraction of Mashao Facial Form Factors Based on the Samples

HE Xue-mei, LYU Jiao-li, CAO Ting-lei

(Shaanxi University of Science & Technology, Xi'an 710021, China)

ABSTRACT: The extraction method and deduction process on the form factors of Mashao facial is researched mainly, and applied in modern design of cultural product with the factor extraction, and the corresponding design methods and ideas are verified. First, it analyzes and compares four aspects, including the type, pattern, color and line on the basis of historical data and real data; secondly, extracted type, color and pattern elements through factor analysis based on the typical samples, and carried on shape inference through the shape grammar based on the above. The method solves the combination of tradition cultural and the modern product design, and a case is completed to illustrate the validity of the method.

KEY WORDS: Mashao facial; factor analysis; shape grammar; tradition cultural

中国现代马勺脸谱文化起源于陕西省宝鸡市凤翔县, 是由民间传统的社火脸谱发展而来的, 有着悠久的历史 and 深厚的文化底蕴^[1]。中国民间工艺美术大师李继友先生将传统的社火脸谱绘制在木马勺上, 使得社火马勺脸谱逐渐成为一种装饰艺术品。社火马勺脸谱最初是祭祀活动中先民对天地鬼神的敬畏和敬仰的一种体现, 后来逐渐演变成为一种富有美学价值的民间手工艺。陕西社火马勺脸谱采用鲜艳的颜色, 通过线条、图案的间隔和穿插, 色彩巧妙的组合和分布, 在统一中求变化, 变化中有统一, 既对比强烈, 又和谐统一, 使得人物特征明确, 加上图案具有原始图腾

的风格, 具有强烈的象征性, 给人极强的视觉冲击力和完美的艺术效果, 具有鲜明的艺术特点和极高的研究价值^[2-3]。

社火马勺既是民间工艺美术的创新也是民俗应用的回归。以马勺脸谱为研究对象, 通过对大量实物及图片资料的深入研究与分析, 从马勺脸谱实物及图片入手, 分析马勺脸谱造型元素, 归纳与总结造型元素特点, 用因子分析法提取马勺脸谱造型中的谱式、色彩、纹样等, 并将其运用到现代文具产品的设计中, 尝试将能够表达文化内涵的具有特定象征意义的符号引入到产品设计中^[4]。

收稿日期: 2016-11-20

基金项目: 陕西省教育厅专项项目 (14JK1088); 陕西省科技计划项目 (2015GY056)

作者简介: 贺雪梅 (1975—), 女, 陕西人, 博士生, 陕西科技大学副教授, 主要从事产品设计及设计方法方面的研究。

1 研究方法及思路

基于马勺脸谱的实物资料和相关史料研究成果，运用历史学、文化学、设计学等基础理论，以分析比较、归纳总结的研究方法，从马勺脸谱的风格特征和艺术表现形式入手，总结出马勺脸谱的自身特点，结合现代人的审美特点进行创新，将传统文化元素与现代设计理念相融合。

结合文献法、观察法、实地考察法、跨学科研究法，了解马勺脸谱造型的相关资料，分析、综合、比较、归纳史料，进行马勺脸谱造型艺术特征、文化背景研究以及装饰艺术的研究。

运用因子分析法，在资料分析和研读的基础上提取马勺脸谱造型特点，并以图表形式进行解析和语义描述。

运用聚类分析法，对所选取的马勺样本按特质进行归类，揭示其内在规律，理清关系。

运用形状文法，对马勺脸谱型纹样特征进行形状推演，提取其造型特征，并进行设计应用。

2 马勺脸谱特征分析

马勺脸谱是陕西所独有的民间文化，因此具有鲜明地方特色。社火马勺脸谱形象成千上万，让观者眼花缭乱。就目前常见的社火脸谱来看，其形象庞杂而多样，几乎涵盖了中国历史上各个阶段。总体可分为三大类：一是民间神话宗教人物，二是历代历史演义小说人物，三是陕西地方戏曲剧目人物^[5]。马勺脸谱色彩鲜艳、纹饰繁复、对称性高。由特定的谱式和纹样幻化出形象各异的脸谱，其粗犷不羁的艺术特点充分反映了黄土高原百姓的豪爽与耿直。本文搜集了大量实物及图片资料进行整理分析，并用图表分析法，对其典型样本进行特征归纳，马勺脸谱形象特征分析见表 1。

表 1 马勺脸谱形象特征分析
Tab.1 Analysis of the Mashao facial image of the characters

形态特征					
色彩	红色为主色，加入绿色、蓝色等对比较强烈的色彩	黑色为主色，红、蓝、绿为主要辅助色	黄色为主色，辅助色有邻近色红色，对比色绿色	蓝色为主色，辅助色有邻近色绿色，对比色红色	绿色为主色，辅助色主要是其对比色红色。
纹饰	蛇纹、梅花纹、瓦片纹、点纹	宝珠纹、太极图、旋纹	金钱纹、梳子纹、点纹	太极图、云纹、火苗纹、兽纹	旋纹
线条	线条绵长、卷曲，起伏较大	线条流畅、曲线较多	长、短线结合，线条粗细变化丰富	块面明确，线条以弯曲短线为主	线条长短不一，粗细变化丰富
总结	样本中马勺脸谱特征：色彩浓重，对比强烈；纹饰繁复，形态多样；线条卷曲，变化丰富；左右对称；风格不一；造型古朴。				

3 马勺脸谱造型因子提取

3.1 谱式因子提取

马勺社火脸谱的谱式概念是民间手艺人经过无数代人摸索和经验提出的。艺人在绘制大量脸谱时为了便于记忆，按一定规律总结出不同谱式，形成类型化、程式化的绘画方法。社火脸谱谱式依据角色身份和性格等不同可将脸型分为对称型、破型、旋型、固定型、立体型五大类，马勺脸谱谱式因子提取见表 2。在马勺脸谱中，一般多采用对称型谱式，形成了马勺脸谱左右高度对称的艺术特色。

3.2 色彩因子提取

色彩是社火马勺脸谱最重要的视觉元素之一。它不仅能够给观者以强烈视觉冲击力，而且还是用来表现所塑造角色身份、性格的重要工具。色彩处理上，民间多以大红、大黑、大绿、大黄为基调，间以粉红、青紫等色，或以黑、白两色为各鲜艳色彩的间隔介色^[6-7]。马勺脸谱色彩象征性意义鲜明，蕴含着丰富的人文伦理内容：红为忠勇白为奸，黑为刚直青勇敢；黄色猛烈草莽蓝，绿是侠野粉老年；金银二色色泽亮，专画妖魔鬼神判^[8-9]。

根据研究需要以及前期特征整体分析，选取了

30 个较典型的马勺脸谱作为样本，对这 30 个样本运用聚类分析法进行色彩分析。

根据对样本的分析及对相关资料的研究，可以发现红花脸是马勺脸谱中数量最多的一类。进一步运用观察法、比较法、和因子分析法对红花脸马勺脸谱中

的主要色彩进行提取，以期取得最具特点的色彩，红花脸马勺脸谱色彩因子提取见表 3。除此之外，渐变色在马勺脸谱中的运用也是一个显著特点。一些纹样采用同一色系中几个层次的色彩，形成有变化的色阶，马勺脸谱渐变色见图 1。

表 2 马勺脸谱谱式因子提取
Tab.2 The type factor extraction of Mashao facial

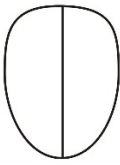
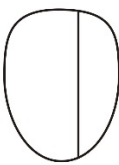
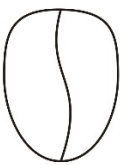
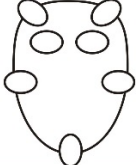
对称型	破型	旋型	固定型	立体型
			包公 关羽 赵公明	
忠正 庄严 尊贵	刚强 勇猛 不稳重	凶恶 残暴 卑贱	固定 特定	凶恶 狰狞 怪兽

表 3 红花脸马勺脸谱色彩因子提取
Tab.3 The color factor extraction of red Mashao facial

红花脸马勺脸谱				
色彩图例样本				
色彩一次提取	红/深蓝/浅蓝/白/黑/ 中黄/绿/粉	红/深蓝/浅蓝/白/黑/ 中黄/绿/橘	红/深蓝/浅蓝/白/黑/ /中黄/绿	红/深蓝/浅蓝/白/黑/ 中黄
色彩二次提取	红/黑/蓝/绿/黄/白			

图 1 马勺脸谱渐变色
Fig.1 The gradient ramp of Mashao facial

3.3 纹样因子提取

纹样是马勺脸谱另一重要因素。马勺脸谱纹饰、图案使角色具有更高辨识度,也使马勺脸谱色彩纹饰更为丰富,并具艺术观赏价值。陕西社火马勺脸谱纹

样稚拙、造型夸张豪放,既细腻柔和,又粗犷雄壮。陕西马勺社火脸谱以其特有的符号形式,给人以强烈的视觉冲击,展现着当地的文化^[10—11]。基于前述典型样本,对马勺脸谱常用纹样加以归纳,马勺脸谱纹样因子提取见表 4。

表 4 马勺脸谱纹样因子提取
Tab.4 The pattern factor extraction of Mashao facial

宝珠纹				佛手纹			
太极图				火苗纹			
梅花纹				梳子纹			
点纹				旋纹			
金钱纹				月牙纹			
兽头				云纹			

4 马勺脸谱造型因子设计应用

4.1 造型因子选择

马勺脸谱不仅是图案设计,而是更加整体的展示其造型思想和理念、整体色彩的搭配和个性的塑造。根据以上对色彩、纹样因子的分析和提取,并基于形状文法对基本图案进行推衍。最终,以马勺半型为谱

式,选取红、黄、蓝、绿等色彩因子,提取旋纹、宝珠纹等具代表性且较简洁的纹样并加以变形,得到造型因子衍生基本元素,见图 2,后续图案构成即是这几种元素的不同组合。根据马勺脸谱中不同部位常用的图案习俗对基本元素加以组合,最终得到马勺脸谱衍生图案,见图 3。所确定的图案符合马勺的基本型,其配色展现了马勺豪放、夸张且绚丽的特点。图案有较高的辨识度,是对传统马勺图案概括的简化、提取。

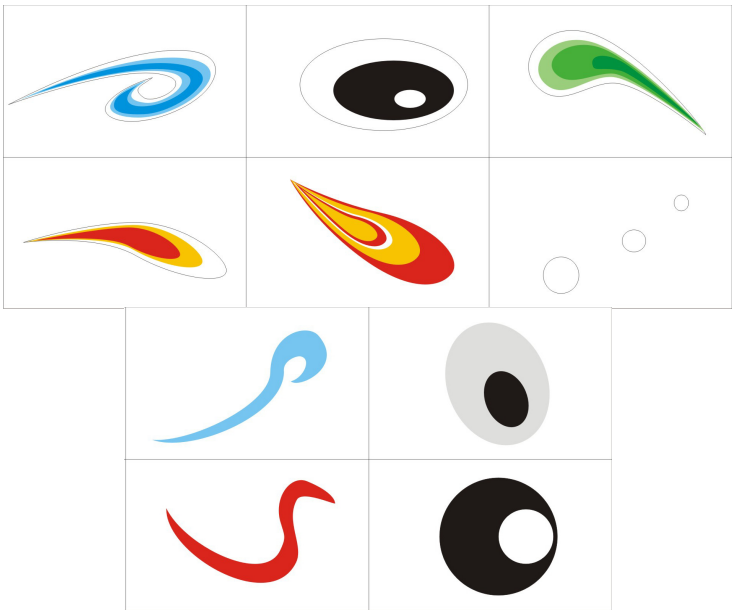

图 2 造型因子衍生基本元素
Fig.2 The basic elements deduction of form factors

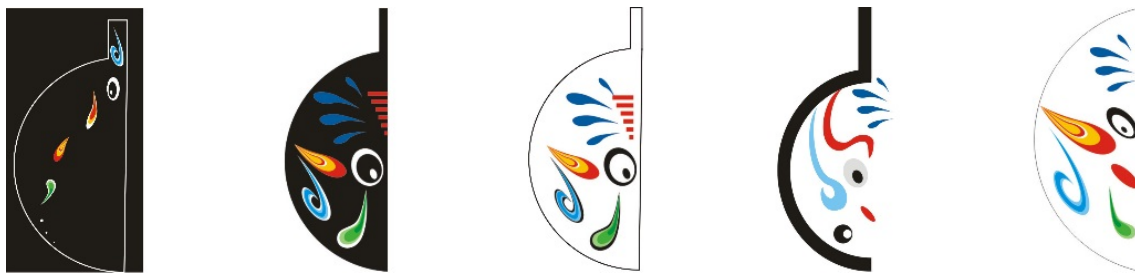

图3 马勺脸谱衍生图案

Fig.3 The patten deduction of Mashao facial

4.2 设计应用

基于以上衍生结果,运用现代设计方法完成马勺文具套装设计,文具套装设计见图4。该套装产品内含线圈本1册、便签3本、笔记本1本、信封1沓(10个)、笔盒1个、钢笔、铅笔各2支、胶带3卷。套

装使用黑、白两色为主要色彩,红、蓝、黄、绿及其相似色为辅助色彩。由于文具产品造型设计的约束和限制,设计实践重在衍生图案的合理应用。在线圈本、便签、笔记本及胶带的设计中,主要是对衍生图案的分割、重组,使设计效果充满生气、活泼、灵动。同时便签与胶带使用相同辅助色,即马勺中主色:红、

图4 文具套装设计

Fig.4 The design drawing of stationery set

蓝、绿,为了使色彩不致突兀,更为柔和,降低了其明度、纯度。信封、笔盒、笔的设计主要是基本元素及衍生图案的线型排布,符合产品的形体。产品整体朴实大气,却又注重细节、精致优雅。成套系的文具设计使得产品更具品质感、档次更高。

5 结语

从陕西马勺脸谱入手,提取马勺脸谱造型因子,并运用于现代文具设计中,结合大众审美需求,以创新的方式传播传统文化。运用图案学、构成学的知识,并考量传统文化中色彩、纹样的情感象征,以文具为载体,重现民间传统文化与民族情感的光辉。探索当代社会背景下文创产品的发展,以及传统艺术与现代设计思想方法的结合方式。

参考文献:

- [1] 翟东伟. 民间工艺品品牌化包装设计策略研究[J]. 包装工程, 2014, 35(20): 91—94.
ZHAI Dong-wei. Strategic Study on Packaging Design of Folk Arts and Crafts Branding[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(20): 91—94.
- [2] 陈丽伶, 于辉, 陈登凯. 陕西社火马勺脸谱在现代设计中的应用[J]. 西北工业大学学报(社会科学版), 2011, 31(1): 48—51.
CHEN Li-ling, YU Hui, CHEN Deng-kai. Application of Shaanxi Shehuo Mashao Facial in Modern Design[J]. Journal of Northwestern Polytechnical University(Social Sciences), 2011, 31(1): 48—51.
- [3] 詹秦川, 严绘锦. 从陕西社火马勺观脸谱艺术的民俗应用[J]. 装饰, 2007(3): 95—96.
ZHAN Qin-chuan, YAN Hui-jin. Look at the Folk-custom Applied of Facial Make-up Art from the

- Village Festive Gourd Ladle in Shaanxi[J]. Zhuangshi, 2007(3): 95—96.
- [4] 卢维佳, 何人可, 肖狄虎. 基于岳麓书院文化的创意产品设计[J]. 包装工程, 2015, 36(24): 105—109.
LU Wei-jia, HE Ren-ke, XIAO Di-hu. Creative Products Design Based on the Culture of Yuelu Academy [J]. Packaging Engineering, 2015, 36(24): 105—109.
- [5] 田荣军. 陕西社火脸谱[M]. 西安: 陕西师范大学出版社, 2014.
TIAN Rong-jun. Shaanxi Shehuo Mashao Facial[M]. Xi'an: Shaanxi Normal University Publishing House, 2014.
- [6] 王瑶安, 刘宗昉. 陕西社火脸谱[M]. 上海: 上海远东出版社, 2010.
WANG Yao-an, LIU Zong-fang. Shaanxi Shehuo Mashao Facial[M]. Shanghai: Shanghai Far East Publishers, 2010.
- [7] 刘庆庆. 民间美术色彩的表现特征及文化功能[J]. 许昌学院学报, 2007, 26(6): 85—86.
LIU Qing-qing. Performance Characteristics and Cultural Functions of Folk Art Color[J]. Journal of Xuchang University, 2007, 26(6): 85—86.
- [8] 佟玉洁. 凤翔马勺社火脸谱中蚩尤形象的色彩文化[N]. 美术报, 2007-11-17.
TONG Yu-jie. Color Culture of Chiyou Image in Fengxiang Shehuo Mashao Facial[N]. China Art Weekly, 2007-11-17.
- [9] 张蕾. 论中国传统纹样的象征性[J]. 艺术百家, 2006(7): 137—141.
ZHANG Lei. On the Symbolic of Traditional Chinese Patterns[J]. Hundred Schools in Arts, 2006(7): 137—141.
- [10] 贺鹏, 詹秦川. 马勺社火脸谱纹样的符号学意义[J]. 美与时代, 2010(1): 55—57.
HE Peng, ZHAN Qin-chuan. Semiotic Significance of Mashao Shehuo Facial Pattern[J]. Beauty & Times, 2010(1): 55—57.
- [11] 赵佳. 凤翔民间美术在新时期背景下的发展途径研究[D]. 西安: 西安工程大学, 2013.
ZHAO Jia . Research on the Development Approaches of Fengxiang's Folk Art in New Times[D]. Xi'an: Xi'an Polytechnic University, 2013.