

【中青年教师精粹】

京剧脸谱文化在女红盒设计中的应用

刘宗明, 徐玉东, 葛碧慧

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 株洲 412007)

摘要: **目的** 通过京剧脸谱文化元素在女红盒设计中的应用, 探索传统文化的当代演绎与创新形式。**方法** 通过分析京剧脸谱中的图形和色彩元素, 解析京剧脸谱中所蕴含的情感与寓意, 探索京剧脸谱文化的创新方法。通过女红盒设计案例, 验证了京剧脸谱文化在设计中应用的可行性。**结论** 将京剧脸谱元素与女红盒设计融合, 为当代女红盒赋予了新的形式, 为传统文化的当代传承与创新探索了可行的路径和方法。

关键词: 文化; 京剧脸谱; 女红盒设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)14-0179-06

Application of Peking Opera Mask Culture in the Design of Needlework Box

LIU Zong-ming, XU Yu-dong, GE Bi-hui

(School of Packaging Design& Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou 412007, China)

ABSTRACT: Through the application of Peking Opera facial elements in needlework box design, it explores the contemporary deduction and innovative forms of traditional culture. By analyzing the graphics and color elements of the facial masks, it reveals the emotion and the implication in these facial masks, and explores the innovative ways of the opera culture. Through the case of needlework box design, it proves the feasibility of the design application of opera culture. It combines the elements of Peking Opera and needlework box design, which gives a new form for the contemporary needlework box, and explores the feasible path and method for the contemporary inheritance and innovation of traditional culture.

KEY WORDS: culture; Peking Opera mask; needlework box

民间女红, 即民间的女红工艺, 主要从事人员为女性, 因此也称为女工、女事, 主要包括了纺织、刺绣、缝纫、编织、印染等方面工作及其产品。女红文化从技术、手工、艺术等方面表现出了一种超高的综合技艺, 其所蕴含的文化精华值得社会所传承^[1]。女红盒主要是女子从事女工工具的收纳盒, 古代女红盒款式多样, 设计非常精美。现代社会的变革给女红文化带来了巨大的冲击, 女红工艺正在一点点的消亡,

相应的女红盒也慢慢被淡忘与忽视, 市面上现有的女红盒千篇一律, 缺乏设计美感, 特色不明显。在国家大力提倡文化创意产业发展的趋势下, 如若将当代女红盒与中国传统文化精髓相结合, 必将给女红文化注入新的活力。京剧是中华民族社会文化特征的综合体现, 是我国民族文化的“国粹”。女红盒设计中结合京剧文化中的脸谱文化, 将有利于增加女红盒的独特性, 也有利于将产品设计与传统文化保护结合起来,

收稿日期: 2017-04-01

基金项目: 2017 年湖南省社会科学成果评审委员会课题 (湘西传统手工艺文化基因谱系图构建及文创产品开发与实践) (XSP17YBZZ026)

作者简介: 刘宗明 (1978—), 男, 江西人, 硕士, 湖南工业大学包装设计艺术学院副教授, 主要研究方向为产品设计。

使女红文化与京剧文化在现代化进程中能实现自我创新。

1 京剧脸谱文化概述

京剧作为戏剧的一种类别,集文学、表演、音乐等各方面于一身,是一门综合性艺术,京剧对于人物的刻画是从服装、唱腔、脸谱、化妆等方面体现出来,其中最直观的是脸谱^[2]。京剧脸谱是运用色彩和图形对人物脸部五官和肌肉进行塑造,以夸张的形态,将人物至于特定的场景中,最后在听觉上结合说唱的方式来还原出一个完整的人物形象及历史中的一些真实桥段。脸谱根据人物的不同性格、性别、善恶采用不同的颜色和图形(京剧脸谱文化结构见图1),因此,脸谱中色彩与图形为主要元素。色画方式将不同的图形融合在脸谱当中,形成了千奇百怪的脸谱样式。脸谱的分类方式,有的从化妆方式上划分勾脸、抹脸、破脸和揉脸,有的根据谱式分类划分,还有的根据京剧行当划分。京剧的划分包括主要扮演男性角色的生行和净行,不同年龄、性格、身份女性的旦行,阴险角色和豪杰义士的文丑与武丑^[3]。随着京剧的发展,不少剧种将“末”行归入“生”行,行当的分类是根据人物的性格特征、品德特点,是划分社会阶层、职业、地位的重要表现方法,见图2。

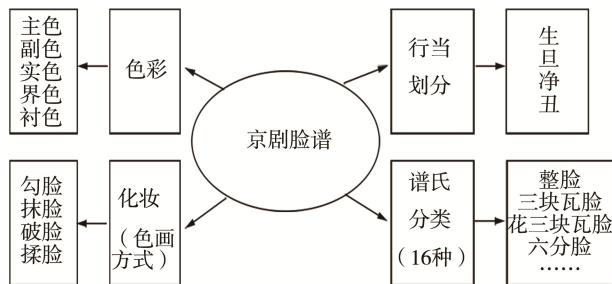

图1 京剧脸谱文化结构

Fig.1 Culture structure of Peking Opera facial masks

图2 京剧行当分类

Fig.2 Classification chart of the roles of Peking Opera

2 京剧脸谱文化元素提取

2.1 图形元素提取

在京剧脸谱图形元素的提取中,设计师需要明确脸谱的分类,梳理图形的表现方式及其特征。首先,设计师需从谱式分类中了解到各种脸谱在戏剧中所扮演的角色类型^[4],根据角色的人物性格及脸谱的特征,确定需要提取的脸谱类型,京剧脸谱谱式分类展示见表1。

其次,设计师需要对脸谱进行图形的解剖,将脸谱构图根据五官进行分区,额头部位称为额头图,眼眉部分分为眉型图与眼眶图,口部有嘴叉图与嘴下图,同一脸谱的不同部位图形装饰有所区别,额头图有抬头纹,嘴叉图中纹理围绕口轮匝肌,根据人体肌肉走势进行装饰,纹理的粗细变化使肌肉更加有层次感,从而表现出不同的神情气质^[5]。

最后,便是对纹理进行提取,将线条的粗细、虚实、渐变及线条的走势以白描的方式绘制出来,以十字门脸图纹为例,见图3,额顶部至鼻尖部位画一条通天立柱纹,在眼部以横线或装饰相连,图形从整理看相似文字“十”,脸颊与立柱纹中间部分为空白,以填充主色,眼眉处纹理围绕眼轮匝肌与立柱纹,形状与色彩透明度多样,嘴下类似花脸,根据脸部肌肉的纹理做了简单的装饰,左右对称,曲折蜿蜒,粗细交错,将这些转化演绎出新的设计语言,运用到新的产品当中。

2.2 色彩元素提取

京剧脸谱色彩层次分明,包括主色、副色、实色、界色和衬色,主色主要是为了突出人物的性格特点,副色面积较小,用以修饰主色块。实色是写实的色彩,如眉毛的颜色为黑,嘴唇为红等。界色是轮廓色,起到突出人物五官的作用。衬色与副色类似,面积较小,用以烘托主色。

脸谱色彩元素的提取首先要确定出它的色调,通过图像处理软件中的吸管工具对主色进行提取,各类色调脸谱的色彩提取^[6],在确定颜色的CMYK(印刷色彩模式)和RGB(RGB色彩模式)数值后,便可将这些色彩运用至其他产品当中,见图4。

京剧脸谱色彩的选择需要准确把握每种颜色对应的性格,黑色代表着刚烈、勇猛,但同时也具有粗率、鲁莽的特征;白色虽然在现在是一种纯洁的代表,但是在京剧中,白色象征着奸诈、阴险的性格;红色热情似火,也是忠勇义烈,如同关羽;黄色与白色一样,代表着阴险,但是与白色不同的地方在于,黄色工于心计,更加凶残;蓝色刚强,如同吕蒙桀傲不驯、骁勇善战^[7]。

表 1 京剧脸谱谱式分类展示
Tab.1 Classification chart of Peking Opera spectral type

脸谱图	脸谱名称	图形表现方式	特征
	整脸	“整脸”是在整个脸部涂抹一种颜色，再勾画出眉、眼、鼻窝和纹理表现人物的神态。	眉眼鼻口和面部肌肉纹理突出
	三块瓦脸	“三块瓦脸”是用夸张眉、眼和鼻窝的手法，使额部和两颊呈现出 3 块明显得主色，平整的象 3 块瓦片，因此而得名。	有 3 个明显的色块
	花三块瓦脸	“花三块瓦脸”是在 3 块瓦脸的基础上，于眉、眼和鼻窝部位加上比较复杂的色彩和纹饰，以表现人物性格的多重性。	与 3 块瓦脸相比纹饰较多
	六分脸	“六分脸”由整脸变化而来，它保留脸颊主色，把脑门的主色缩为窄窄一条，使面部主色占面部的 3/5 而得名。	色块比例为 2：3，纹理较少
	十字门脸	“十字门脸”由“三块瓦脸”演变而来，用抽象的手法减去两颊主色，仅以自鼻端至脑门的色条表示人物面部主色，再夸张的勾画人物的眉子（即眉毛）、眼窝，以刻画人物特殊性格。	主色条与眼窝形成一个“十”字
	花脸	“花脸”由“花三块瓦脸”演变而来，减去两颊主色，只留正额主色，然后在脸上各个部位增加复杂的辅色和复杂的纹理，表现人物性格的复杂性。	纹理复杂，色块交错，五官与肌肉难以分辨
	歪脸	“歪脸”由“三块瓦脸”和“花脸”演变而成。表现形式为面孔歪斜，左右不对称。	纹理不对称，用于夸张打手形象
	英雄脸	这些人物所勾脸谱的大基本形式是歪脸、花三块瓦脸或花脸	与歪脸、花脸相比，英雄脸纹理较少
	元宝脸	“元宝脸”由“三块瓦脸”演变而来，脑门保留本来的肤色或揉微红色，两颊涂白，形成元宝形式，用以表现身份不高的人物。	脑门和脸膛的色彩不一，其形如元宝，故叫“元宝脸”
	象形脸	“象形脸”的形式极为灵活，主要是以鸟兽等象形图案组织成面部图案，无固定谱式。	脸谱的构图与色彩均体现出妖怪、精灵的形象
	神仙脸	“神仙脸”是由“三块瓦脸”和“花脸”变化而来，主要用来表现神佛面貌，多用金、银色，其格局取法塑像，代替面具。	图形类似佛像

图 3 十字门脸图纹
Fig.3 Patterns of Kruispoort face

图 4 各类色调脸谱
Fig.4 Facial masks of all kinds of color

3 京剧脸谱创新方法

文化元素的创新通常分直接提取和抽象变形^[8]。直接提取是将一个已有的元素提取出来应用到另一个产品中，这些提取的元素包括了产品的造型、色彩、形态、细节、纹理等，创新方法演绎见表 2。另一种创新方式是抽象变形，通过对元素的分析、提取、简化、借用、重复、同构等方法，解读元素的语义，最终以一种不同的形态进行延展，抽象变形可以使用直接提取出的图形。利用抽象变形的方式，图形经过简化、重复等一系列反复的步骤，创新出一种新的图形。如表 2，脸谱图形的提取，更多的是脸谱中的五官线条及肌肉线条进行抽象，保留了原有纹理的基本构造，对线条的曲折形态、粗细程度进行相应的调整，形成一种新的纹理效果。丑角提取的元素是以围绕眼鼻部位的线圈，将线圈通过直接提取方式提取出来后，对整体的轮廓进行拉伸和缩减，使图形像水珠一样晕开，形成一种新的图形元素，将这种效果引入产品表面装饰中，使产品的装饰图样更多样。

表 2 创新方法演绎
Tab.2 Deduction graph of innovation approaches

	生	旦	净	丑
图例				
直接提取图形				
直接提取纹理				
抽象变形				

4 京剧脸谱特色的女红盒设计应用

女红盒设计以京剧脸谱为设计元素，将其中的元素符号进行汲取并以新的形态应用于女红盒设计当中。将京剧脸谱中的色彩、图形进行合理搭配，通过色彩及图形进行功能模块的划分，通过纹样的印染来选择造型、材料，并进行整合设计。

4.1 京剧脸谱图形与寓意的设计应用构思

不同的图形在脸谱中所代表的寓意不同，比如包公脸谱中会带有月牙，这种图形给人一种公正、廉明

感受。通过对图形语言的解读，利用现代设计方法及理念，对设计要素进行加工，与包装进行融合，表达出内在情感，将图形中的观念在实物中进行传承。脸谱是最直观的代表京剧文化的图案，它所蕴含了古人对于爱情、壮志等情怀的向往^[9]。

4.2 京剧脸谱色彩与情感的设计应用构思

脸谱的色彩符号是人们对于生活美好的诉求的浓缩，是组成每一个经典故事情节的情感框架。通过脸谱中对于主色、副色、衬色的合理分配，将情感通过主色来传达。从脸谱的色彩中，呈现出的是古代人们质朴的生活状态，浓缩了人们对于目标追求的持之

以恒。在当今人们越来越注重精神消费的时代，产品的装饰已不仅仅是要求对色彩及装饰的趣味性，更多的是对于承载精神的诉求^[10]。人们开始渴望诗境般的生活以缓解日常中忙碌的生活节奏，渴望精神上的释放。对于这种精神上的需求，可以通过将人们生活中所用的日用品融入与传统的文化符号来实现。

4.3 女红盒的设计整合创新思路

女红盒的设计主要考虑外部的视觉传达及内部的结构。在女红盒的外部装饰设计中，首先要考虑京剧脸谱元素与女红盒的联系，女红盒的功能需要从装饰图案中表现出来，将京剧中的旦角所代表的女性角色作为装饰图案代表女红。其次，脸谱所具有的故事性能够为女红盒的装饰添加情感色彩，其中氛围最为重要，其塑造可以通过夸张的图形与色彩的对比（参考图形的抽象提取及色彩的对应的性格）。最后，采用布料材质，更加凸显京剧元素特色。

内部结构分为三大层，五小模块，三大层为上、中、下 3 层，再将同一层的空间划分成不同的区域，女红盒展开图见图 5a，确定了分区的同时结合京剧元素，将行当分类中的生当净末丑对应到 5 个不同的区域，起到标识的作用，女红盒的分区便于分类储存女红用品。在女红盒外部造型上，为了确保产品装饰效果不受影响，开合处采用粘贴的开启方式，且圆形的外轮廓能够避免边角的出现使画面断裂，在盒子的顶部设计可转动的开合方式，见图 5b。

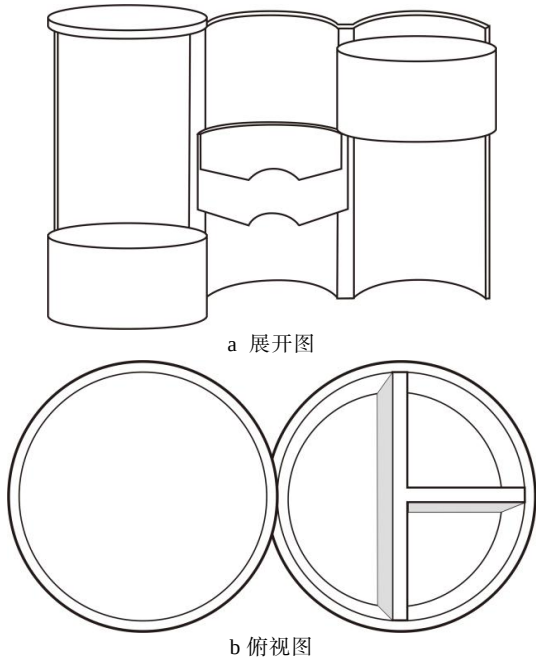

图 5 女红盒
Fig.5 Needlework box

4.4 案例展示

参考现代造型设计方法，从结构造型、功能、文

化元素及材料上进行了改进与创新。首先，内部结构以“总分总”的设计形式，增加收纳盒的内部空间，以此划分出不同的收纳模块，将内部空间划分为 5 个功能区。其次，在功能区的划分的基础上，按“生旦净末丑”5 种行当来分类，用现代的设计语言将传统元素进行精彩演绎，分析、提取京剧脸谱图形运用到外表装饰上，结合脸谱的主色与辅色的搭配方式，将京剧所具备的情感色彩带入女红盒的装饰中，增加女红盒的文化趣味。考虑到使用者对于产品主要收纳类别的识别，旦角作为女红盒的顶盖平面装饰，代表着这一收纳工具主要偏向女性色彩的纺织用具。最后，将纺织材料作为收纳盒外观的主要材料不仅让设计更加有质感，而且也具有一定的环保意义，在降低了产品生产成本的同时给女红盒的装饰提供了更多变化的空间，见图 6。

图 6 京剧脸谱元素女红盒实物
Fig.6 Picture of needlework box uses Peking Opera facial elements

5 结语

京剧脸谱元素是对人物特征进行可视化的提炼，从人物情感、性格及思想角度进行归类，这种文化艺术是中华文化发展、演绎的折射，是形象化的愿望与意识，以及艺术追求和审美观念的综合反映。京剧脸谱文化与女红盒设计相结合，不仅为京剧文化的当代传承找到出路，而且对京剧文化的创意产品开发提供了重要的参考与借鉴意义。本文研究在传承了中华传统京剧文化的同时，也将女红收纳盒以新的形式呈现，开拓了女红盒设计研究的新空间，对女红文化繁荣具有重要的推动作用。

参考文献：

[1] 赵永岐. 中国京剧脸谱[M]. 北京：中国书店, 2012.
ZHAO Yong-qi. Facial Makeup in Peking Opera of

- China[M]. Beijing: Cathay Bookshop Publishing House, 2012.
- [2] 赵梦林. 中国京剧脸谱[M]. 北京: 朝华出版社, 2003.
- ZHAO Meng-lin. Facial Makeup in Peking Opera of China[M]. Beijing: Blossom Press, 2003.
- [3] 窦金花, 张磊, 张芳燕. 天津戏曲文化在现代产品设计中的应用[J]. 包装工程, 2012, 33 (12): 148—150.
- DOU Jin-hua, ZHANG Lei, ZHANG Fang-yan. Application of Tianjin Opera Culture in the Modern Product Design[J]. Packaging Engineering, 2012, 33 (12): 148—150.
- [4] 傅学斌. 京剧脸谱[M]. 天津: 百花文艺出版社, 2009.
- FU Xue-bin. Peking Opera Painted Faces[M]. Tianjin: Baihua Literature and Art Publishing House, 2009.
- [5] 袁思培, 周韵. 戏剧脸谱文化元素在土特产包装中的应用[J]. 包装工程, 2010, 31 (10): 43—46.
- YUAN En-pei, ZHOU Yun. Creative Transformation of Chinese Needlecraft Culture in Contemporary Society [J]. Packaging Engineering, 2010, 31(10): 43—46.
- [6] 胡玉康. 装饰与京剧服饰[J]. 装饰, 2005(11): 83—84.
- HU Yu-kang. Decoration and Costume of Peking Opera[J]. Zhuangshi, 2005(11): 83—84.
- [7] 戴晶晶. 京剧文化创意产品的研发与工程实践[D]. 北京: 北京工业大学, 2014.
- DAI Jing-jing. The Research & Development and Engineering Practice of Peking Opera Culture Creative Products[D]. Beijing: Beijing University of Technology, 2014.
- [8] 吕中意, 杨波. 民族文化元素在产品中的应用[J]. 包装工程, 2015, 36(20): 1—4.
- LYU Zhong-yi, YANG Bo. Application of National Cultural Elements in Product Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(20): 1—4.
- [9] 唐丽. 巴文化传统符号与旅游工艺品设计的融合[J]. 装饰, 2014(7): 129—130.
- TANG Li. The Creative Combination of Traditional Logo of Ba Culture and Craft Design[J]. Zhuangshi, 2014(7): 129—130.
- [10] 倪娜. 论当代消费心理与符号化包装设计的双向互动[J]. 装饰, 2014, 35(9): 135—136.
- NI Na. The Analysis of Interaction between the Modern Consumer Psychology and Symbolic Packaging Design[J]. Zhuangshi, 2014, 35(9): 135—136.