中国传统戏曲符号在艺术设计中的应用

陈绍华
（四川师范大学，成都 610000）

摘要：目的 在分析了经济全球化背景下戏曲艺术的发展瓶颈后，探究传统戏曲符号在艺术设计中的应用方式及策略。**方法** 立足于传统戏曲符号在艺术设计中的几种应用方式，从包装设计、动漫设计和纤维设计三个方面探究传统戏曲符号在艺术设计中的具体应用，并结合实例进行辅助论证。**结论** 融入了传统戏曲符号的现代艺术设计具有相对独立的欣赏价值和审美意义，并逐渐被应用到更多设计领域，展现出强大的艺术生命力。

关键词：传统戏曲符号；艺术设计；视觉表现力
中图分类号：J524　**文献标识码：**A　**文章编号：**1001-3563(2018)04-0214-03
DOI：10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.04.041

The Application of Chinese Traditional Opera Symbols in Art Design

CHEN Shao-hua
(Sichuan Normal University, Chengdu 610000, China)

ABSTRACT: Based on the analysis of the traditional opera art under the background of economic globalization development bottleneck, explore the traditional opera symbols in the application of art design methods and strategies. Based on traditional opera symbols in art design, several application methods from the packaging design, animation design and fiber design three aspects to explore the traditional opera symbols in the application of art design, auxiliary demonstration and combined with examples. Through this paper, it is concluded that the symbol of modern art design into the traditional dramas, relatively independent appreciation value and aesthetic significance, and gradually be applied to more design field, showing the powerful and artistic vitality.

KEY WORDS: Traditional opera symbols; art design; visual expression power

中国戏曲是世界 3 大古老戏剧之一，其历史之久、分布之广、受众之多、剧种之丰富，令人叹为观止，尤其脸谱、服饰、道具、姿态等视觉符号更是以其浓缩了中国传统文化的审美特点广为人知。然而，在快速发展的工业文明的进程中，正如许多手工艺逐渐面临破产一样，现代传媒对中国传统戏曲的冲击逐渐显现，突出的表现在流行文化的冲击、现代生活的快节奏和交流平台的演变，使得人们很难花几个小时静下心来欣赏一出传统戏曲，失去了原本肥沃的生存土壤和发展平台，传统戏曲便在发展中逐渐黯淡下来。如今，蓬勃发展的“非遗”工程正在试图对传统的古老工艺采取开发性的保护措施。艺术的多元化发展策略也使得现代设计改变了从前一味国际化的套路，转而从传统元素中获取创新的可能性。面对新形势，越来越多的设计师开始改变设计理念，不再一味地迎合新潮时尚，而是在流行中加入传统元素符号，实现传统戏曲的视觉艺术符号与流行时尚的完美结合，让当前的艺术设计作品在体现创新的同时增添浓厚的文化意蕴。在如今的国际设计文化交流中，越是陌生新奇的设计元素越能得到充分的认可。中国传统文化是陌生的、充满神秘色彩的、带有文化密码的，国际设计界对中国戏曲文化表现出了浓厚的兴趣，这给我国的设计师带来了全新的设计思路，这一点在艺术设计领域得到了充分的验证[1]。

1　传统戏曲符号在艺术设计中的应用方式

一直以来，戏曲艺术符号或多或少地会在艺术设计领域出现，特别是 2008 年北京成功申办奥运会之后，具有浓重中国风的设计作品在市场上遍地开花，有效提升了艺术作品的表现力和视觉冲击效果，对艺

收稿日期：2017-10-10
作者简介：陈绍华（1978—），男，重庆人，硕士，四川师范大学讲师，主要研究方向为视觉传达设计。

术设计产业起到了极大的推进作用[2]。具体来讲，在艺术设计领域，传统戏曲符号在艺术设计中的应用方式主要有以下 3 种。

1.1　对戏曲符号的直接应用

对戏曲符号而言，无论是脸谱还是服饰、装饰和色彩，本身就具有极强的装饰性，因此，很多时候，艺术设计领域的设计师常常会直接运用其整体或者一个局部赋予设计作品强烈的视觉冲击力。以京剧脸谱元素为例，这一典型的戏曲符号并不需要过多的加工和延伸，便自然带着标识性的符号性、装饰性与色彩切割的形式美感，能传达出浓浓的传统文化意味，因此，其不仅在形形色色的工艺品市场的柜台中屡屡出现，而且渗透到了我们日常生活的各个方面，得到了人们的普遍认可和欢迎，也使戏曲脸谱脱离了其原来的载体，进入了新的艺术领域。

1.2　对戏曲符号的抽象应用

在对戏曲符号的应用过程中，设计师逐渐发现照搬戏曲符号的形态会使设计浮于表面，缺乏深刻的层次与内涵[3]。为获得更广阔的发展空间，设计师开始进一步总结归纳脸谱、色彩、线条等戏曲符号，通过抽象变化赋予作品更加动感的画面。如在 2011 年上海创意产业博览会上，有一副作品在设计时将戏曲中的脸谱进行拉伸、卷曲、组合、穿插等抽象化应用，使原本静态的画面有了鲜活的生命力，静中有动的画风让人眼前一亮。

1.3　对戏曲符号的重构应用

戏曲符号在一定程度上具备很强的规律性和约定俗成的辨识度，特定的颜色和造型总能让人感受到其所传达的意义，因此在对戏曲符号进行应用时，很多设计师便利用这一特点，将其中的一些典型戏曲符号进行打散、分解、转换、重构等二次变化与重构[4]。经过这样分解变异的戏曲符号，不仅始终保有符号本身的特征，而且还在借形、离形中实现了传统与现代的交融，由此所构成的新图案具有更强的视觉冲击力和表现张力。

2　传统戏曲符号在艺术设计中的具体应用

2.1　戏剧符号在土特产包装设计中的应用

包装设计是一门视觉艺术，对整体的设计创意有着高标准、严要求，既强调实用性又注重对大众注意力的吸引。土特产包装设计作为其中极具民族地域特色的一种类型，要求设计师具备多方面的知识技能和深厚的文化底蕴，能够在设计中结合产品的功能特点和地域特色，巧妙融入中国元素，深化文化内涵[5]。传统戏曲符号凭借自身约定俗成的性质，总有一些文化元素能够与现代审美观相融合，将其应用于土特产包装设计中，能够使包装富有时代性和民族地域特色。只是在应用过程中，生搬硬套是行不通的，想要获得理想的艺术效果，必须对传统戏曲符号进行解构与重构。首先，形的衍生。脸谱作为戏曲符号中的一个典型代表，有着严谨有序的系列，能帮助观众理解剧情和人物性格、情绪、心理等，增强演出的感染力。将其作为土特产包装设计中的元素符号，适当进行解构重组，能够为包装凸显民族性和文化意味。比如泸州国粹酒的包装设计为了反映产品特色，强化民族装饰趣味，将戏曲脸谱元素应用其中，通过对选取的脸谱局部样式进行变形，形成了线条流畅、神采飞扬的装饰图案，其整体感实现了产品的功能、环境与消费人群的和谐统一，创造出了精致漂亮的国粹酒包装。其次，意的延伸。在戏曲艺术中，色彩符号也是很有代表性的元素之一。尤其在一些特殊的戏曲样式中，色彩有着刺激视觉感官、引发生理反应的象征意义。借助色彩这一与民族的文化传统、生活习惯有着紧密的关系的戏曲符号，能够依时代、地域的差异设计出具备地域民族性的土特产包装设计。比如张飞牛肉的包装设计，设计师将主体颜色设计为红黑相间，这便是对京剧中张飞脸谱的形象与颜色的完美延伸，同时又与牛肉外黑内红的特点相一致，使得整体形象栩栩如生。最后，神的传承。戏曲符号在土特产包装中的应用在讲究形与意的同时，也强调神的传承，这就对设计师提出了更高的要求，必须深入戏曲文化的深层精神领域，探索其中能够与现代土特产包装设计相契合的点，展现极其深刻的社会内容和某种心理沉淀，体现出对美的追求。比如京味儿月饼盒包装设计同样对京剧脸谱这一元素符号进行了传承，整个包装没有一个具形的脸谱图案，只是抓住了脸谱文化的神韵，再配合全新的设计观念与设计方式，将传统戏曲文化符号导入其中，实现了“神”与“意”的结合，创造出了具备浓郁中国特色的包装新形象。

2.2　传统戏曲符号在动漫设计中的应用

我国的动漫产业发展相对较早，并且在不断发展的过程中逐渐形成了较为鲜明的民族符号特征，突出表现在对传统戏曲文化符号的借鉴与创造上[6]。得益于传统戏曲丰富的题材和多元化的价值体现，我国的动漫设计取得了诸多的喜人成绩，尤其一些比较优秀的动画更是直接从戏曲中取材，推动了动漫产业的品牌建设和长远发展[7]。以早期取材于神话传说的动漫《大闹天宫》为例，该片在整体造型中融入了戏曲元素符号，实现了戏曲元素和现代技术的有机结合。首先，戏曲脸谱符号的融入。从整体上看，我国的戏曲脸谱注重夸张和象征，同时强调人物个性和颜色的相互统一。在《大闹天宫》中，孙悟空形象的塑造超出了原著的神和猴的扁平形象，戏曲符号的融入最为突出的就是猴子的脸谱，在颜色运用上，红、黄、白、黑等色彩也得到了完美的发挥，红色的忠孝和白色的

奸诈将孙悟空的角色性格展现了出来，夸张与形象并存，塑造出生动、立体的角色形象。其次，戏曲形态符号的融入。除了戏曲中的脸谱符号，戏曲中的形态动作也能在动漫设计中加以应用，从而强化美感性与生动性，呈现出不同的动作形式特征。仍以孙悟空角色的设计为例，该角色在动作设计上融入了戏曲动作形式，同时又配以舞台艺术程序化处理，流畅的动作处处蕴涵着京剧的味道，大大提升了观赏价值。最后，戏曲音乐符号的融入[8]。在《大闹天宫》中，一开场就是传统戏曲常用的唢呐以及锣鼓声，既衬托了孙悟空庄严威武的形象，又促进了动漫剧情的发展。比如在孙悟空东海龙宫要金箍这一情节中，就是戏曲中武打情景所用的音乐，获得了与众不同的画面呈现效果。

2.3 传统戏曲符号在现代纤维艺术设计中的应用

现代纤维艺术在科学技术飞速发展的今天，为了与时代相符，展现旺盛的艺术生命力，逐渐开始了表现形式上的突破与创新，同时更加注重对精神内涵的艺术表达，追求一种使用价值与审美价值的高度统一[9]。其中，为了体现民族性，现代纤维艺术设计更是不断融合了原始陶文、唐朝卷草、宋朝瓷纹等，尤其是戏曲符号的融入，更加表现出强烈的形式美感，折射出中国传统文化的精髓和光芒。首先，在现代纤维艺术构图中的应用。在进行现代纤维艺术作品的设计创作时，设计师常会借鉴京剧脸谱的构图形式，或者提炼其中一些优美流畅的线条，或者选择一种漂亮的造型，如此创作出来的纤维作品不仅有着浓厚的趣味性，让人心旷神怡，仿佛纵游其中，而且还能为设计师的创作提供更多的选择与灵感，提高纤维创作技能。其次，在现代纤维艺术造型中的应用。造型是一切设计的基础。在现代纤维艺术造型设计中，哪些地方需要镂空、哪些地方需要紧密这些都会影响作品的美观度[10]。面对这一情况，部分设计师开始从戏曲符号中寻求解决的路径，经过不断的探索，最终戏曲脸谱中所特有的形态美造型成为了不二之选。无数实践表明，利用纤维的材料和京剧脸谱造型相结合创作的一些作品，既可以弘扬民族文化，又是一次材料与传统文化相结合的创新，实现了双赢。最后，在现代纤维艺术色彩中的应用。在色彩方面，戏曲符号中表现最为突出的便是京剧脸谱的颜色，因此，在现代纤维艺术设计过程中，设计师常借助京剧脸谱中的质感与色彩，激发创作灵感，由此创作出来的纤维艺术品往往具备一种独特的肌理美，赋予了作品更加多变的构成，丰富了设计语言，营造出了更享受的艺术空间环境。

3 结语

对于艺术设计而言，没有文化底蕴的设计是单薄的，无法孕育出更丰富的内涵和深刻的意象，更无法与现代科技相结合，获得更长远的发展。传统戏曲艺术符号有着很强的民族特色和视觉张力，将其融合到艺术设计中延其形、传其神、显其意，能够成为当前艺术设计领域向前发展的沃土和源泉。当代艺术设计师应根据具体情况探索应用戏曲符号的可行性，再利用计算机辅助设计，将戏曲符号融入到现代艺术设计中，使传统戏曲艺术与现代艺术设计接轨，产生更多优秀的设计作品，展现独特的艺术风采。

参考文献：

[1] 吴小盼. 浅谈中国传统戏曲视觉符号的现代设计[J]. 吉林画报: 教育百家, 2013(12): 99.
WU Xiao-pan. The Modern Design of Visual Symbols of Chinese Traditional Opera[J]. Jilin Pictorial: Education, 2013(12): 99.

[2] 王好文. 浅谈戏曲中色彩的运用[J]. 活力, 2014(24): 35.
WANG Hao-wen. On the Use of Color in Drama[J]. Vitality, 2014(24): 35.

[3] 杨思乐, 王安霞. 京剧脸谱艺术符号在平面设计中的应用及意义[J]. 美与时代・城市, 2012(8): 73.
YANG Si-le, WANG An-xia. The Application and Significance of the Art Symbol of Peking Opera in Graphic Design[J]. Beauty and Times City, 2012(8): 73.

[4] 方婷. 京剧脸谱的艺术特征及其在现代平面设计中的运用[J]. 今日科苑, 2010(20): 118.
FANG Ting. The Artistic Features of Beijing Opera Facial Mask and Its Application in Modern Graphic Design[J]. Modern Science, 2010(20): 118.

[5] 袁恩培, 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. The Application of the Cultural Elements of Drama in the Packaging of Local Products[J]. Packaging Engineering, 2010, 31(10): 43—46.

[6] 马振龙. 传统戏曲元素在动漫广告中的开发应用[J]. 中国广告, 2014(6): 124—128.
MA Zhen-long. The Development and Application of the Elements of Traditional Opera in the Animation Advertisement[J]. China Advertising, 2014(6): 124—128.

[7] 王华清. 动画设计中的戏曲元素[J]. 电影文学, 2009 (19): 138—139.
WANG Hua-qing. The Elements of Chinese Opera in Animation Design[J]. Film Literature, 2009 (19): 138— 139.

[8] 李莘. 戏曲动画角色设计与戏曲元素把握运用[J]. 戏曲艺术, 2011(2): 119—122.
LI Sheng. The Role Design of Opera Animation and the Grasp of the Elements of Drama[J]. Chinese Opera Art, 2011(2): 119—122.

[9] 滕飞. 戏曲元素在动画角色设计中的传承[J]. 大众文艺, 2014(16): 184—185.
TENG Fei. The Inheritance of Traditional Chinese Opera Elements in the Design of Animation Characters[J]. Popular Literature and Art, 2014(16): 184— 185.

[10] 杨颜铭. 浅析京剧脸谱元素在现代纤维艺术中创作新思路[J]. 艺术科技, 2013(6): 253.
YANG Yan-ming. A Brief Analysis of the Elements of Peking Opera Facial Makeup in Modern Fiber Art[J]. Art Science and Technology, 2013(6): 253.