

戏曲脸谱元素与艺术设计的融合分析

纪瑞祥

(四川文理学院, 达州 635000)

摘要: **目的** 探究戏曲脸谱元素与艺术设计融合的可行性及其方式。**方法** 从戏曲文化传承发展的现实出发, 分析戏曲脸谱中图形与色彩两大方面的艺术表现特征, 结合标志设计、陶瓷装饰设计、包装设计 3 个方面, 总结其中的经典实例, 对戏曲脸谱与现代艺术设计的融合应用进行深入探究。基于艺术设计多元化走势, 针对目前戏曲脸谱在艺术设计中应用的不足与缺陷, 研究两者融合的方法与路径, 从而促成其创新性融合, 实现更大意义上的价值表达。**结论** 在现代艺术设计中, 灵活借鉴与使用戏曲脸谱艺术中的色彩寓意、图案造型、形色搭配, 能够有效提升作品的审美价值与文化内涵, 创作出更多优秀的艺术作品。在提高作品审美价值和文化内涵的同时, 增强作品的时代特征和民族特征。

关键词: 艺术设计; 京剧脸谱; 川剧脸谱

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)12-0258-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.12.049

Integration and Analysis of Opera Facial Makeup Elements and Artistic Design

Ji Rui-xiang

(Sichuan University of Arts and Science, Dazhou 635000, China)

ABSTRACT: It aims to explore the feasibility and method of blending opera mask elements with artistic design. From the traditional opera culture development reality, the artistic features of two aspects of graphics and color in opera facial makeup are analyzed. Combined with three aspects of logo design, packaging design and ceramic decoration design, the classic examples are summarized, the fusion and application of opera facial makeup is explored deeply. Based on the diversified trend of art design, according to the application shortcomings of the traditional opera facial makeup in the art design, the methods and paths for the integration of the two are studied, thus contributing to its innovative fusion and the realization of a more significant value expression. In modern art design, the reference and use flexible opera in the art of color meaning, pattern design, color collocation, can effectively enhance the aesthetic value and cultural connotation of the works, to create more excellent works of art.

KEY WORDS: art design; Peking opera; Sichuan opera

中华民族传统文化博大精深, 有着丰富的内容与形式。戏曲作为其中最重要的组成部分之一, 凭借自身集文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技、表演于一体的优势, 一直被大众深深喜爱^[1]。只是这样一种优秀的传统文化形式, 却在传承与发展的道路上遇到了一些阻碍, 更有一段时间, 戏曲甚至失去了昔日的荣光与辉煌, 淡出了大众的视线。当前,

人们在追求物质生活的同时, 逐渐开始追求精神上的返璞归真, 并重新燃起了对包括戏曲在内的传统文化的热爱, 使得戏曲迎来了自身发展的“第二春”。在一些艺术领域, 戏曲中的一些艺术元素正在被广泛应用其中, 尤其是戏曲中的脸谱艺术更是以其强烈的艺术表达力和美感, 与服装设计、招贴设计、动画设计、包装设计等逐渐融合, 优秀的艺术

收稿日期: 2018-02-10

基金项目: 四川省社会科学重点研究基地美学与美育研究中心资助项目; 川剧脸谱艺术审美与当代应用研究 (16Y012)

作者简介: 纪瑞祥 (1979—), 男, 山东人, 硕士, 四川文理学院讲师, 主要研究方向为工艺美术。

设计作品层出不穷。然而,脸谱在现代艺术设计中的应用还处在初级阶段,部分设计师仍然习惯与将脸谱上的纹样直接摘取下来放置到自己的设计中,生搬硬套的痕迹随处可见。从这一现实出发,人们必须积极寻找戏曲艺术与现代艺术设计的契合点,为两者进行创新性地融合,实现更大意义上的价值表达。这里主要以戏曲中的脸谱元素为研究对象展开深入探讨。

1 戏曲脸谱艺术概述

脸谱艺术是对戏曲人物角色面部造型的一系列绘画艺术,具有强烈的艺术表达力和美感,能够向观众传递出戏曲角色的年龄以及忠、奸、善、恶等直观信息,是戏曲演员诠释角色性格的有效支撑。在漫长的发展过程中,受传统文化熏陶,脸谱艺术已然从单纯地展现角色性格变成一种独特的化妆造型艺术,其浓烈的色彩、柔美的线条和绚丽的构图,不仅能够突出表现角色的性格特征、身份地位,而且还能有效美化舞台的效果^[2]。总体来看,中国的戏曲脸谱由于剧种的不同,分为京剧脸谱、川剧脸谱、滇剧脸谱、闽剧脸谱、祁剧脸谱、粤剧脸谱、豫剧脸谱、汉剧脸谱、秦腔脸谱等,且各自有着独特的艺术张力,有着形、色两大方面的突出特点。首先,形的方面。戏剧脸谱的“形”是脸谱存在的基础。一般而言,脸谱的造型源于生活,是现实生活中的素材积累,再配合艺术家无限的想象力实现艺术的升华。无论眉型类图形、额头类图形、眼眶类图形还是鼻窝类图形、嘴叉类图形等,统统各具特色,却又有着一定程度的程式化倾向,因此,当角色一出场,观众便能轻松地从其脸谱的形式上获得信息,初步掌握这个角色的身份、性格等特点。以眉形类的图案为例,柳叶、螳螂、飞蛾、火焰、云纹、剑眉、宝刀眉、寿字眉等眉形分别表现了角色的性格,深化了角色在观众心中的印象。其次,色的方面。最初,黑、白、红3色是脸谱最常用的色彩,在后期的发展过程中,戏曲内容不断丰富,角色不断增加,促使脸谱在用色方面逐渐拓展,黄、蓝、紫、绿、金、银等纷纷加入进来,实现了抽象和写实的双重表达^[3]。一般来说,红色代表热情、忠义、果敢,黑色代表恐惧、严肃、拘谨,蓝色代表骁勇善战,紫色表达稳重肃穆,白色代表奸诈。在一张脸谱的用色上,常常会有一个主色,其他附加色彩多为点缀,起着区分和衬托的作用。比如,曹操脸谱的用色以白色为主,关羽脸谱的用色以红色为主,包公的脸谱则选用黑色。总之,无论是“取形”和“设色”,都是脸谱传达人物性格特征的有效途径,能够帮助戏曲演员将戏剧人物的性格特征展现得活灵活现。

2 戏曲脸谱元素与艺术设计的融合

现代艺术设计是视觉传达艺术中的主要组成部分。当下,在发展过程中,艺术设计逐渐趋于多元化,新的设计需求和设计理念不断涌现,对新的素材与元素的要求越来越高。脸谱鲜明的装饰性特点,有着相对独立的欣赏价值和审美意义,已逐渐被设计师大胆应用于各个领域,展示出较强的艺术生命力^[4]。

2.1 戏曲脸谱元素与标志设计的融合

一个好的标志设计,必须能够以精炼的符号表达特定的信息,简单、易记、张扬个性。这看似简单,实则不易,需要设计师具备强大的想象力和创造力,能够赋予标志更高的辨识度和深厚的文化寓意。戏曲脸谱中典型化的图案和色彩,为现代标志设计提供了良好的素材来源,促成了许多优秀的招贴设计作品^[5]。比如,俏江南股份有限公司的标志设计就对脸谱元素进行了直接应用,其灵感来源于四川变脸艺术所表现的历史人物刘宗敏。本是李自成手下一员将领的刘宗敏,因为机智勇猛,常常出现在众多艺术形式演绎中,并被誉为“武财神”,代表招财进宝、驱恶辟邪。“俏江南”在进行标志设计时,为了表现企业的挑战精神用红色代表力量与进取,从刘宗敏的脸谱形象入手,用黑色代表个性与尊贵,用白色代表理性与理想,用黄色代表收获,将自身追求完美、创造财富以及打造世界品牌的决心完美地展现了出来。除了这种直接应用,标志设计更提倡灵活地间接应用。所谓间接应用就是选取戏剧脸谱文化中的某一元素以传达企业的文化特征,其对设计师有着更高的要求,既要能够精确提炼脸谱元素,又要对其进行灵活改造,赋予新的或更加丰富的内涵。比如,旨在推进“中国产业品牌化,品牌中国产业化”的民间联盟组织“品牌中国”的标志设计,将名称定为“中国脸”,整体造型是一个抽象的京剧脸谱,在标志上半部分选用了经过变形的汉字“品”,塑造出一个舞姿如行云流水般的舞者形象。同时,为了展现“品牌中国”热情奔放、博大精深的形象,设计师在颜色的选择上运用了脸谱中的经典色,即黑色和红色。丰富的内涵使得这一标志获得了广泛认可。

2.2 戏曲脸谱元素与陶瓷装饰设计的融合

戏曲脸谱在装饰上的简练、流畅和形式上的多样性,使得脸谱作品从创作构思到制作成品具备了速度快、时间短等特点。将这种灵活、适应性强的艺术形式应用于陶瓷新彩装饰上,能够在提高陶瓷作品审美价值的同时,增添其与其他艺术间相互渗透、相互影响的魅力,从而达到相得益彰的艺术效果^[6]。纵观陶瓷市场,戏曲脸谱艺术已然开始应用于陶瓷装饰中,

各种脸谱茶具、五福脸谱瓶、陶瓷脸谱屏风、陶瓷脸谱摆饰、陶瓷办公竹节脸谱杯等不断出现,把新陶瓷彩绘艺术带入了一个崭新的发展天地。比如,中国工艺美术师吴锦华设计的一只薄胎斗笠碗,他历时一年绘制出精美的京剧脸谱装饰^[7],整只碗绘有448个净角脸谱,同时采用苏州“双面绣”技艺,置于碗的内外正反互补位置上。该作品将京剧脸谱元素与瓷器装饰融为一体,精妙绝伦。另一个值得一提的例子是名为《曲风》的陶瓷作品。该作品将景德镇传统青花、古老文字和传统戏曲脸谱进行了融合,实现了传统与现代的结合,更好地凸显了陶瓷装饰的美。

2.3 戏曲脸谱元素与包装设计的融合

自从有了商品,包装便开始出现。随着商品的丰富,包装也随之提升,各种形式、不同档次的包装设计成了商品展现特征和文化的重要载体。戏曲脸谱元素的应用,对商品树立品牌形象、宣传地方文化、增加市场占有率有着重要作用。一般来看,戏曲脸谱元素在包装设计的应用主要包括3种形式^[8]。首先,形的衍生。这样的应用形式主要是设计师通过深入研究从脸谱中提炼一些文化元素,将包装设计成时尚与民族并存的形式。土特产包装设计就可以大胆取材于脸谱中的文化元素,通过大胆取舍和巧妙解构重组,让消费者从包装中感受文化的魅力。比如,泸州国粹酒包装设计,便创新性地对脸谱中的文化元素进行了提炼组合,红色底纹配合不同形态的白色脸谱,构成了既反映产品特色又精致漂亮的国粹酒包装,其中所蕴涵的浓厚文化特征让整个包装看起来更加清新、明快,丝毫没有突兀感^[8]。其次,意的表达。在体现商品文化品位,展现商品地方文化特色方面,包装设计也可以将戏曲脸谱作为重要的设计元素。川剧脸谱具有悠久的历史和丰富的谱系样式,是巴蜀地区商品包装经常会使用的元素。比如,四川阆中张飞牛肉有限公司将张飞的戏曲脸谱形象大胆借用,将其作为该公司产品张飞牛肉的包装设计元素,成功在消费者心中形成了典型的代表形象,使消费者见到商品包装上的“张飞脸谱”便想到张飞牛肉以及其背后所蕴涵的独特食品文化内涵。再次,神的传承。形似、意到并不是包装设计的完美境界,对“神”的领悟与传承同样必不可少^[9]。只是在进行神的传承时,设计师必须进入民族文化的深层精神领域去挖掘,寻找传统与现代包装设计的契合点,在深入领悟传统艺术文化的精神上,以“旧”创新,取其“形”、延其“意”、传其“神”。这一点在京味儿月饼盒包装设计中得到了体现。该包装并没有整个照搬京剧脸谱,而是运用更加简单的图案来表达脸谱的“韵”与“味”。虽然包装上采用的是半个脸谱形象,没有太多的细节,但是浑身散发着的脸谱“味”,可以使消费者从中感受到文化意境,

感受到其所营造的文化意境。

3 结语

中国传统戏曲脸谱的设计制作方式独特且大胆夸张,不仅有着相对程式化又独具个性的造型,而且还有着富有冲击力和寓意的色彩搭配,其看似“离谱”,却反映了传统戏剧脸谱制作者独特的思维方式^[10]。这些经典的传世之作,不仅让世人惊叹,更为追求传统与现代并存、时尚与个性并举的艺术设计领域提供了丰富的资源。只是在实际的应用过程中,由于缺乏经验和深入探讨,戏曲文化与艺术设计在很多方面的融合还存在一些不足与缺陷,需要进行更进一步地改进与完善^[11]。这就要求人们在具体的应用过程中必须深入戏曲文化内部,提炼其中的精髓,将脸谱的形式与色彩进行抽象化、线条化、色块化地处理,使其与包装设计、标志设计、服装设计等领域的作品巧妙地结合在一起,在提高作品审美价值和文化内涵的同时,增强作品的时代特征和民族特征。

参考文献:

- [1] 田甜. 京剧脸谱元素在艺术设计中的运用[J]. 现代装饰: 理论, 2013(6): 141.
TIAN Tian. Use of Beijing Opera Mask Elements in Art Design[J]. Modern Decoration: Theory, 2013(6): 141.
- [2] 赵丽霞. 中国戏剧脸谱在平面设计中的应用[J]. 包装学报, 2016(4): 55—59.
ZHAO Li-xia. Application of Chinese Opera Mask in Graphic Design[J]. Journal of Packaging, 2016(4): 55—59.
- [3] 张蓝图. 脸谱的装饰构图特色及其艺术价值[J]. 艺术与设计: 理论版, 2011(1X): 255—256.
ZHANG Lan-tu. Decorative Composition Features and Artistic Value of Facial Make up[J]. Art and Design: Theoretical Edition, 2011(1X): 255—256.
- [4] 罗芙蓉. 京剧脸谱元素对现代平面设计的启示[J]. 群文天地, 2011(2): 50.
LUO Fu-rong. Enlightenment of the Elements of Peking Opera Mask on Modern Graphic Design[J]. Folk Art and Literature, 2011(2): 50.
- [5] 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. Artistic Features of Peking Opera Mask and Its Application in Modern Graphic Design[J]. Modern Science, 2010(20): 118.
- [6] 占士红, 邵校. 戏曲脸谱艺术在陶瓷装饰中的运用[J]. 中国陶瓷, 2010(12): 80—82.
ZHAN Shi-hong, SHAO Xiao. The Application of

- Drama Facial Make-up Art in Ceramic Decoration[J]. China Ceramics, 2010(12): 80—82.
- [7] 吴思. 川剧脸谱元素在旅游产品包装设计中的运用研究[J]. 商场现代化, 2012(20): 71—73.
- WU Si. Use of Sichuan Opera Elements in the Tourism Products in the Packaging Design[J]. Shopping Mall Modernization, 2012(20): 71—73.
- [8] 曾怡园. 川剧脸谱的艺术特征与设计艺术应用浅析[J]. 四川戏剧, 2010(2): 115—116.
- ZENG Yi-yuan. Sichuan Opera Art and Design Art Application[J]. Sichuan Opera, 2010(2): 115—116.
- [9] 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. Application of the Elements of Drama Facial Makeup in the Packaging of Native Products[J]. Packaging Engineering, 2010, 31(10): 43—46.
- [10] 张志赞, 罗赞. 脸谱元素在旅游产品包装设计中的运用[J]. 才智, 2015(34): 56.
- ZHANG Zhi-yun, LUO Yun. Application of Facial Elements in Packaging Design of Tourism Products[J]. Intelligence, 2015(34): 56.
- [11] 王华清. 刍议川剧脸谱艺术特征[J]. 设计, 2017, 30(7): 132—133.
- WANG Hua-qing. On the Artistic Features of Sichuan Opera[J]. Design, 2017, 30(7): 132—133.