

宝鸡马勺脸谱视觉符号及文化寓意探析

王若鸿, 孟文君

(西安工业大学, 西安 710032)

摘要: **目的** 对宝鸡马勺脸谱中的视觉符号进行研究, 探析在现代艺术中的文化寓意。**方法** 分析宝鸡马勺脸谱视觉符号的起源发展、艺术分析以及马勺脸谱的文化寓意, 探究民俗艺术对当代艺术的重要影响, 以及对当代艺术的启示。**结论** 陕西宝鸡马勺脸谱是一种在历史长河中源远流长的地方性传统民间手工艺品, 其视觉符号不仅具有宝鸡关中地方特色, 而且以关中社火脸谱为基础, 造型新颖特殊, 颜色艳丽朴实, 纹饰设计规整严格, 谱式繁多且齐全, 具有鲜明的视觉冲击力和表现力。将马勺脸谱的民俗艺术与现代艺术结合, 探析其具有的独特文化寓意, 使中华大地民俗艺术中的优秀瑰宝, 展现出别样的艺术魅力。

关键词: 宝鸡马勺脸谱; 视觉符号; 艺术特征; 现代艺术; 文化寓意

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)06-0100-07

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.06.018

Analysis on the Visual Symbols and Cultural Implication in Baoji Mashao Facial Masks

WANG Ruo-hong, MENG Wen-jun

(Xi'an Technological University, Xi'an 710032, China)

ABSTRACT: The work aims to study the visual symbols in Baoji Mashao Facial Masks and explore the cultural implication in modern art. From the origin, development, artistic analysis and the cultural implication of visual symbols in Baoji Mashao Facial Masks, the important impact and enlightenment of folk art to modern art were explored. Shaanxi Baoji Mashao Facial Masks is a kind of local traditional folk handicraft with a long history. The visual symbols not only have local characteristics of Baoji Guanzhong, but also possess novel and special modelling, gorgeous and simple color, neat and strict decorative design, various and complete spectral types on basis of Guanzhong Shehuo facial masks which have distinctive visual impact and expressive force. By combining the folk art of Baoji Mashao Facial Masks with modern art, the special cultural implication is explored, to make the excellent treasures in the folk art of the Chinese land show a unique artistic charm.

KEY WORDS: Baoji Mashao Facial Masks; visual symbols; artistic features; modern art; cultural implication

民俗文化的艺术特点是鲜明的, 并且连接了传统与现代生活、物质和精神生活。在陕西宝鸡关中这一个社会群体的长期生活实践中, 形成了世代代传承的较为稳定的民俗文化, 其中宝鸡马勺脸谱不仅显示了关中的地区性特征, 而且具有民族性。脸谱上绘制的视觉符号形式也具有地方特色, 色彩明艳夸张, 造型奇特, 制作工艺别具匠心, 具有鲜明的艺术特色。

1 宝鸡马勺脸谱概述

1.1 视觉符号的起源发展

社火的产生很久远, 已演变成了一种优秀的文化传承。在古时, 由于人类的生产能力低下, 原始人类对于生死、自然灾害环境等没有抵抗的能力, 只能在自己的能力范围内假想着去抵御和保护自己, 在幻想

收稿日期: 2018-11-12

基金项目: 陕西省教育厅专项科研计划项目 (17JK0359)

作者简介: 王若鸿 (1974—), 男, 陕西人, 硕士, 西安工业大学副教授, 主要从事视觉传达设计研究。

中创造出了各式各样的神，并运用于视觉符号表现，绘制于社火脸谱上。这是最初脸谱中的视觉符号。

经过历史的变迁，现代社火表演已经变成了主要以祝福和祈愿为主的一种传统的民俗文化活动。不同地区的民俗表演，具有鲜明的当地特色。在当今时代的社火表演中，主要的表演方式是服饰装饰以及脸谱装饰。陕西宝鸡关中地区地处于黄土高坡，古老的中西部是十三朝建都之地，独特的地域特点是关中民俗文化的诞生地和发祥地。在陕西关中，经过历史发展和文化传承形成的民俗文化中，各个文化间相互联系不可分割，但又具有各自的文化魅力。陕西关中社火表演与秦腔戏剧紧密结合，以表演和故事相结合的方式，在城市、村庄等地进行表演，堪称为陕西最具有特色的民俗文化活动之一。在人类日益增长的文化发展、日新月异的变迁过程中，社火表演中的脸谱也发生了不同的改变，新的时代也赋予了脸谱新的内容，经过了悠久的历史积淀、丰富的文化内涵和深厚的民族底蕴，现代宝鸡马勺脸谱中的视觉符号也具有新的表现方式。

1.2 宝鸡马勺脸谱的表现形式

在社火表演中，脸谱是社火的标识和内容的呈现。宝鸡马勺脸谱是在社火脸谱的基础上，产生的新的艺术表现形式。马勺脸谱主要以马勺为载体，将民间社火脸谱勾绘在马勺上，赋予了社火脸谱新的表现形式，宝鸡马勺脸谱的呈现形式见图1。古代在祭祀中，面具是一种神话的符号，带上面具的人被幻化成为神，代表神灵为人类驱赶灾难，带来希望^[1]。社火表演实际上是以肢体为主要外形表演的艺术活动，通过脸谱的特征强调，表现其代表人物，使观众更能一目了然。后来人们将社火脸谱的谱式绘制在马勺上，使脸谱保留时间更长，更具有艺术观赏性。马勺脸谱是以“吞口”为主体形象，由蚩尤面具发展而来，又将青铜器纹饰和社火脸谱逐步融入其中，将马勺脸谱发展成为一种带有独特意蕴的民俗艺术品^[2]。

图1 宝鸡马勺脸谱的呈现形式

Fig.1 Form of presentation of Baoji Mashao facial masks

宝鸡马勺脸谱中有很多人物，设计严格，用色考究，在表现代表形式时，均有自己的创作格式，形成了显著的风格。民间艺人在绘制脸谱时，利用大胆的构思，奇特的想象力，结合了图案、色彩、线条等视觉符号进行交错设计变化，从而使视觉艺术呈现出奇丽的效果，马勺脸谱在五彩艳丽中交织着古朴典雅。绘制的脸谱在对比强烈中又体现着和谐统一，虽然造型夸张，纹样多变，色彩浓艳，但简朴明快，特征鲜明，有种原始中冲撞的奇异清新的艺术感受。

陕西宝鸡马勺脸谱是民俗文化的精粹，作为典型代表，具有久远的历史、深厚的内涵和强烈的艺术表达，相承着陕西当地浓厚的历史文化。陕西关中地区丰厚的历史沉淀，孕育出内涵丰富的历史文化和光辉灿烂的艺术。作为民间艺术的典范，地域的独特性、时代的流行性、历史的久远性和传承的稳定性延续数千年而不衰。

脸谱艺术集中展现了劳动人民的智慧与才能，关民间艺人还将青铜器纹样中讲究的对称、厚重等特点作为艺术符号表现在马勺脸谱造型艺术中，并且借鉴了戏剧脸谱的表现形式，运用夸张的纹饰符号，根据不同的人物进行不同的脸谱造型设计，和一些具有象征性和寓意性的纹样结合。在此基础上，进行颜色的绘制，以颜色来区分善恶与美丑。最终完成的这种历史悠久的地方传统民间手工艺品，谱式造型独特，颜色质朴明快，纹饰考究严谨，视觉符号艳丽独特。

2 宝鸡马勺脸谱中视觉符号的艺术分析

2.1 表现角色

宝鸡马勺脸谱用脸谱上所绘的视觉符号和图案暗示表现角色的姓名、身份形象、性格特征、人生经历等，使人能辨认联想和与他相关的故事。宝鸡马勺脸谱的元素大多来自神话传说、历史故事、戏剧演绎等。在马勺脸谱的图案中，可以看到对于关羽的刻画就达到了以形写神的效果，首先是用红色和对称的构图形式表现出他的正义，其次用七星痣表示他的非凡能力^[3]。

2.2 视觉符号的艺术特征

2.2.1 色彩符号的表现方式

马勺脸谱的用色在传统美术色彩中具有象征替代性的特点。画脸谱的颜色早期只用青、赤、黄、白、黑5种颜色，暗合五行，明表忠奸^[4]。在谱式中，这五色是代表性格的基本语言和基础颜色。青色表示肝胆，赤色表示忠诚，黄色表示暴力和神威，金银色表示鬼怪，白色表示阴险狡诈，黑色表示了忠诚和铁面无私，宝鸡马勺脸谱的色彩表现见图2。

图2 宝鸡马勺脸谱的色彩表现
Fig.2 Color performance of Baoji Mashao facial masks

脸谱刚开始用颜色在脸上画上几块代表人物。一种说法是在古时用赤、青、黄、白、黑的色彩，表现金、木、水、火、土，形状和颜色大小不同，代表的形象也就不一样。另一种说法是由于人们的社会生活不同，个体的差异和季节、气候、工作条件的不同和情绪变化的影响，也可以用不同的颜色表示。当人们看表演时，在不认识人物的前提下，也能简单判断他的好坏和忠奸。

民间艺人们用点、线、面等元素，再配上颜色艳丽多彩的纹饰图案，融合成了一张张颜色绚丽、对比强烈、简洁明确的马勺脸谱。

2.2.2 造型符号的表现方式

由图案、花纹、颜色等视觉符号构成的谱式，绘制不同的角色性格和代表人物。也有一些是根据历史传说和神话故事来绘制塑造的。谱式追求好坏明辨，在社火表演的人物一出场，品质特征容易识别。

社火脸谱的谱式大致分为对脸、破脸、悬脸、碎脸、转脸、定脸等6种^[5]。每一种脸式都有它规范化的谱式，配合着不同的谱式，马勺脸谱也有丰富多姿的造型表现。马勺脸谱的造型十分丰富，除了勺子脸谱外，还有梭子脸谱、扁斗脸谱、木桶脸谱、木锨脸谱等十几种独立和组合造型^[6]。

1) 对脸。对脸是谱式中民间绘制最常见的谱式，对脸绘制时运用对称的图形、线条、颜色，主要表现人物的忠勇刚直性格，如鲁智深、李逵等，宝鸡马勺脸谱的对脸谱式见图3。

2) 破脸。破脸是不按对脸的规范谱式，按照角色的性格来描述，体现角色的刚烈。碎脸表现角色的勇敢，脸部的皱纹较多。

3) 旋脸。旋脸即脸谱从额头到鼻子至嘴的纹样和颜色被设计成“S”形或者反“S”形状，面部呈现出一种扭曲感。旋脸的脸谱角色多表现出凶狠、残暴的性

图3 对脸谱式
Fig.3 Symmetrical face pattern

格特征。旋脸的脸谱角色多表现出凶狠、残暴的性格特征。代表性的脸谱有古冶子、荆轲、要离、夏侯惇等，宝鸡马勺脸谱的旋脸谱式见图4^[7]。

图4 旋脸谱式
Fig.4 Spiral face pattern

4) 定脸。定脸在社火角色中特定了某些人物的装饰符号, 它的图案、花纹、风调、颜色是固定的, 是典型的传统谱式, 既有鲜明的形象特征, 又有深刻的象征寓意, 不可相互替代, 使观众一眼就能辨识, 如张飞等。

2.2.3 眼眉鼻符号的表现方式

在马勺脸谱中, 最重要的表现之一是眼睛。眼睛、眉毛和眼珠的造型, 在人物面部虽然占的面积不大, 却是表现人物思想感情、精神气质、性格特征最为重要的部分, 所以绘制时往往通过夸张的手法, 装扮演员的眉形和眼睛, 使其更能突出人物性格, 更有表现力, 更能符合艺术的特征。

眼睛的画法主要有3种: (1) 顺眼, 按照真实的常人绘制眼睛, 如关云长等, 宝鸡马勺脸谱的顺眼谱式见图5; (2) 吊眼, 眼睛整体呈下垂状, 像牛眼一样怒目相对, 如张飞等; (3) 三角眼, 把眼睛勾勒成细长的三角形, 给人以阴险狡诈的感觉, 主要代表了横行霸道、奸诈之人。

谱式中的眉形有3种: (1) 疙瘩眉将角色的眉毛夸张成疙瘩的形状, 代表人物的忠勇刚直, 在将军的脸谱上表现较多, 宝鸡马勺脸谱的疙瘩眉谱式见图6; (2) 梳子眉又称卧蚕眉, 样子似梳子或蚕形, 表示人物有勇有谋, 多用于军师、文臣等; (3) 对丝壳眉表现为圆或半圆的形状, 中间粗, 两尾细长, 表示角色不谙世俗, 多表现为道人和僧人。

在马勺脸谱中, 眉形和眼形的搭配得当, 容易使观众对社火人物的身份与性格一目了然, 如吊眼配上疙瘩眉, 可以表现人物的勇猛刚烈; 顺眼配上卧蚕眉, 可以表现人物的聪慧睿智; 三角眼配上对丝壳眉, 可以表现人物的阴险狡诈。

在马勺脸谱谱式中, 鼻部的图案纹饰起到了辅助和连接的作用, 绘制好谱式的鼻部, 可以使整个脸谱

图5 顺眼谱式
Fig.5 Eye pleasing face pattern

图6 疙瘩眉谱式
Fig.6 Frown face pattern

的图案显得紧密, 并且使整个脸谱更加绚丽多彩。脸谱中的嘴部, 需要根据角色的年龄不同划分, 绘制时有的精细描画, 增加美感; 有的夸张变形, 突出性格; 有的呲牙咧嘴, 表现狰狞。

2.3 视觉符号艺术分析

宝鸡马勺脸谱上的符号既有刚的表现, 也有柔的表现, 表现出了一种对立又统一的艺术美感。社火脸谱中显现出这种对立面的统一。在社火脸谱中, 粗犷、豪放但不失细腻、温情, 细致、周到但不流于琐碎。雄强之美与柔和之美是互相渗透、共同存在的, 是“刚”与“柔”的完美结合^[8]。

刻画在宝鸡马勺脸谱上的视觉纹饰图案, 是民间艺人们结合自己的生活经历, 从生活中提取事物, 利用夸张等表现手法, 绘制到脸谱上, 包含对美好生活和美好事物的向往。

2.3.1 从自然物质中提取

宝鸡马勺谱式中的视觉纹饰图案, 有来自大自然中的物质提取, 比如水波纹、火焰纹等, 在脸谱里起点缀、增加气力等作用, 使表达的人物具有气势力量。宝鸡马勺脸谱的水波纹纹饰见图7。

2.3.2 从生活物品中提取

宝鸡马勺脸谱中的视觉纹饰图案, 有来自生活物品中的提取, 比如如意纹样、压胜钱纹样等, 象征富贵吉祥, 纹饰符号代表了美好意愿。宝鸡马勺脸谱的如意纹饰见图8。

2.3.3 从动物、植物、神兽中提取

宝鸡马勺脸谱中的视觉纹饰图案, 有来自动物、

植物、神兽中的提取,比如飞鸟纹样、狮豹纹样等,象征着人们对大自然的崇拜和对美好未来的向往。宝鸡马勺脸谱的动物纹饰见图9。

图7 水波纹纹饰
Fig.7 Ripple decoration

图8 如意纹饰
Fig.8 Ruyi decoration

图9 动物纹饰
Fig.9 Animal decoration

3 宝鸡马勺脸谱的文化寓意

3.1 在现代艺术中的应用

宝鸡马勺脸谱独具风格,在现代社会中的表现越来越突出。传统文化艺术的表现,都是今天设计构思创意的重要来源,对发扬民族文化具有重要作用。

陕西宝鸡马勺脸谱以特有的视觉符号,传达出民族文化独有的信息。在当代设计中,必须学会在民族

优秀文化的基础上推陈出新,将民族文化与现代艺术相结合,设计出更深层次的视觉表达。在领悟了马勺脸谱的民俗艺术文化的精髓后,结合现代设计思想,才能融会贯通。陕西宝鸡马勺脸谱与西安大明宫遗址公园的隔断设计相融合,设计纹饰上运用了神秘的纹样、鲜艳艳丽的色彩,使整个隔断设计具有浓烈的视觉冲击力,不但发扬和宣传了陕西关中民俗文化艺术,也提升了整个公园深厚的文化内涵。隔断设计在向人们传递着深刻含义和美好祝福的同时,也是公园里一道实用与美观结合的靓丽风景线,大明宫遗址公园的马勺脸谱隔断设计见图10。

图10 大明宫遗址公园的马勺脸谱隔断设计
Fig.10 Partition design of Mashao Facial Masks in Daming Palace National Heritage Park

3.2 在现代艺术中的文化寓意

宝鸡马勺脸谱由于其自身的艺术特点,决定了脸谱必须纯手工制作。这一民族传统艺术给现代艺术创作带来了启示,在现代艺术创作中要勇于创新,不要因循守旧,抄袭别人的创意,要在艺术创作中有自己

的想法和创意,将不同的艺术元素进行融合,把我国的传统民俗艺术融入现代艺术,设计出具有中式民间特色的现代设计作品。

要使宝鸡马勺脸谱艺术焕发新的生命力,就必须将其与现代的艺术设计手法相结合,对脸谱的视觉元素进行提炼,结合当下的审美潮流与科技条件,从载体、媒介、材质、手法等多方面进行创新设计,使马勺脸谱不仅是以前的单一表现形式,还能够更接近当代人们的生活,紧随时代的潮流。以马勺脸谱中图案和色彩的构成方法为基础进行的十二生肖形象设计,取消了正视的构图形式,借鉴了线条和五官的造型模式,对生肖动物的头部进行重新设计,比原来的表情和面部特征更加明显,并利用计算机制图软件对线条的粗细和圆滑度进行了更为精密的精致化修正,使其走向更加明了,形象更加饱满。宝鸡马勺脸谱元素的提取再设计见图11。装饰画因为效果直观、视觉冲击力强,在现代包装、书籍装帧、广告宣传等方面的应用日益广泛。宝鸡马勺脸谱的装饰特点十分明显,这一特点与装饰画的创作形式相结合,不仅增强了设计趣味性,也使画面更吸引人,宝鸡马勺脸谱元素的插画设计见图12。将传统民俗艺术的创新设计与人们的生活用品相结合,是现代文创产品设计的一个主

图11 宝鸡马勺脸谱元素的提取再设计
Fig.11 Element extraction and redesign of Baoji Mashao facial masks

图12 宝鸡马勺脸谱元素的插画设计
Fig.12 Element decorative drawing design of Baoji Mashao facial masks

要途径,这样既能够为当代人的生活提供新颖的产品,同时也能够很好地宣传与推广马勺脸谱所蕴含的传统文化寓意,宝鸡马勺脸谱元素的应用设计见图13。

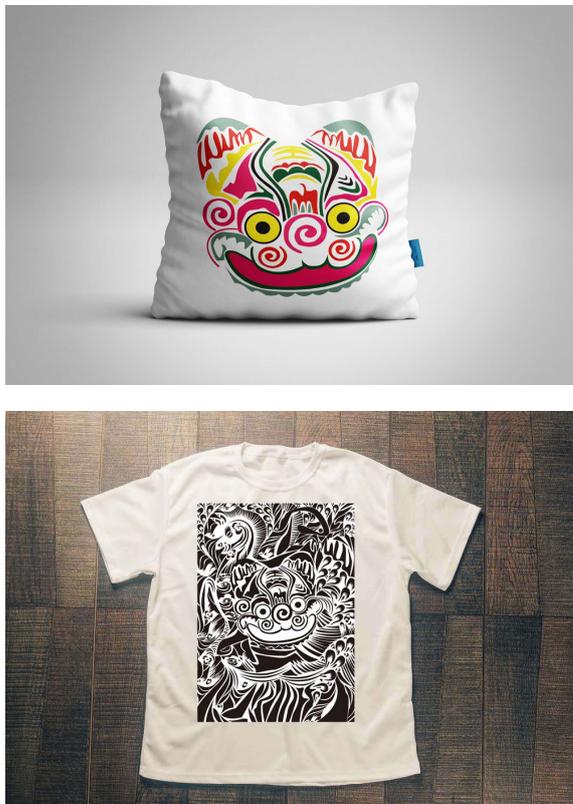

图13 宝鸡马勺脸谱元素的应用设计
Fig.13 Element application design of Baoji Mashao facial masks

在全球化的浪潮中,各个国家都将自己优秀的民族文化融合到与时俱进的现代设计中。在此方面,日本的设计市场就反映出设计人员竭力在高度现代化艺术与高度民族化艺术相结合的设计理念下,针对传统的民族图案元素和历史文化一同随着其“文化元素现代化设计产品”的全球化推广而走在了国际设计行业的前列,其设计的发展模式以民族形式与现代风格互为作用的宝贵经验^[9]。我国也只有将继承与学习民俗文化和现代设计相结合,才能不断设计出优秀的成果。

4 结语

宝鸡马勺脸谱凭着自身色彩艳丽、造型独特、装饰纹样夸张优美、视觉符号寓意深刻等特点,让人们无不惊叹。起源于传统民间的脸谱具有相当高的艺术价值,这种传承千年的装饰艺术和独特的视觉符号,蕴含着丰硕的文化底蕴,传递了人们对幸福生活的祈福。

在当今世界文化相互融合,经济迅速发展的时代,更应该在保护传统民俗文化的基础上,使其与现

代艺术设计相结合, 传承和发扬优秀的民族艺术文化。民俗文化是中华民族古老灿烂文化中的重要组成部分之一, 已因其丰富多彩的内容和种类繁多的样式成为当代艺术设计中不可忽视的传统元素^[10]。宝鸡马勺脸谱是扎根在民俗文化土壤里的艺术, 既要保护这一文化, 也要汲取多种文化和艺术, 在传承主体的作用下, 吸收重组外来文化, 将其他优秀的艺术和马勺脸谱中的视觉符号相融合, 创造出更适应现代人的时代精神、艺术文化和审美需求, 并兼具民族性和时代性的艺术作品。

参考文献:

- [1] 孔德权. 浅析宝鸡社火马勺脸谱的图案造型特点[J]. 大众文艺, 2015(24): 120.
KONG De-quan. Analysis of Baoji Fire Mashao's Face Pattern Shape Characteristics[J]. Popular Literature and Art, 2015(24): 120.
- [2] 范琳琳. 陕西省宝鸡地区马勺脸谱艺术研究[D]. 呼和浩特: 内蒙古大学, 2014.
FAN Lin-lin. Mashao Facial Makeup in Baoji Area of Shaanxi Province Art Research[D]. Huhhot: Inner Mongolia University, 2014.
- [3] 殷春梅. 西府马勺脸谱艺术及其在陕西关中地区城市景观中的应用[D]. 雅安: 四川农业大学, 2016.
YIN Chun-mei. Xifu Ma Shao Facebook and the Landscape Application in Guanzhong Region Cities[D]. Yaan: Sichuan Agricultural University, 2016.
- [4] 傅畅, 王安霞. 陕西社火脸谱的艺术魅力[J]. 文教资料, 2010(12): 63—65.
FU Chang, WANG An-xia. The Artistic Charm of Shaanxi Social Fire Face[J]. Cultural and Educational Informa-
tion, 2010(12): 63—65.
- [5] 徐红军. 浅谈“社火”脸谱[J]. 固原师专学报, 2003(2): 74—75.
XU Hong-jun. "Fire" on Facebook[J]. Journal of Guyuan Normal University, 2003(2): 74—75.
- [6] 于奇赫. 模件化制作在民间工艺美术传承实践中的问题——以凤翔马勺脸谱为例[J]. 艺术生活, 2016(2): 44—46.
YU Qi-he. The Problems in the Production of Folk Arts and Crafts in the Practice of Folk Arts and Crafts: Taking Fengxiang as an Example of Ladle Mask[J]. Art Life, 2016(2): 44—46.
- [7] 姚建平, 尚尚. 陕西关中马勺脸谱艺术的文化内涵解析[J]. 戏剧之家, 2016(23): 145—146.
YAO Jian-ping, SHANG Shang. Analysis of Cultural Connotation of Shaanxi Guanzhong Mashao Face Art[J]. Theatrical Home, 2016(23): 145—146.
- [8] 田荣军. 社火脸谱的绘制技艺与艺术分析[A]. “传统技艺与当代社会发展”论文集[C]. 北京: 2008年中国艺术人类学论坛暨国际学术会议, 2008.
TIAN Rong-jun. Drawing Skills and Artistic Analysis of Painted Face[A]. Traditional Skills and the Development of Contemporary Society Proceedings[C]. Beijing: 2008 China Art Anthropology Forum and International Academic Conference, 2008.
- [9] 李楠. 论秦腔脸谱艺术与导视图形设计的融合[J]. 陕西教育, 2017(8): 14—16.
LI Nan. The Opera Art and the Fusion of Facebook Graphic Design[J]. Education in Shaanxi, 2017(8): 14—16.
- [10] 李佳蔚. 民俗文化元素与当代艺术设计[J]. 江西社会科学, 2016, 36(8): 233—238.
LI Jia-wei. The Elements of Folk Culture and the Design of Contemporary Art[J]. Jiangxi Social Sciences, 2016, 36(8): 233—238.