

花三块瓦脸上装饰纹样中的现代构成艺术

张 磊 (江苏省常州工程职业技术学院 213164)

摘要:京剧脸谱艺术是我国民族文化的重要组成部分,极具中国特色。其谱式已经形成了特有的装饰艺术表现形式,并以此向观者传达角色人物的性格特征。平面装饰设计同中国传统文化通过脸谱艺术达到了充分的融和。脸谱产品众多,但与现代设计结合巧妙的成功案例很少,多为表面形似,没有触及构图、配色本质。本文力求探寻花三块瓦脸中的构图、配色与平面、色彩构成学之间的联系,寻求脸谱装饰产品的设计开发之路。

关键词:装饰艺术;花三块瓦脸;京剧脸谱;平面设计

[中图分类号] J061

[文献标识码] A

京剧脸谱,是我国极具民族特色的面部化妆形式,它根据人物的性格、性情、类型而采用特定的谱式,故而称之为“脸谱”。经过两百多年的发展,京剧脸谱由简到繁、由粗至细,逐渐成为一种以人物脸部为载体的图案艺术,并具备了在戏曲表演中寓褒贬,别善恶的功能。

戏曲艺术家们结合对生活的体验和对人物的理解,在脸谱上逐渐形成了一套特有的平面装饰艺术表现手法,在体现东方传统文化精髓的同时又融合进了源于西方的平面、色彩构成视觉体系。

一、京剧脸谱中的花三块瓦脸

脸谱艺术将点、线、面、色按一定章法组织成装饰性的图案造型,从而产生了各种样式,形成了一定的程式。从脸谱演变的角度,把脸谱归纳为16种类型,它们经过历代戏曲艺术家不断的创新、实践,创造性地发展而来。

舞台上常用的谱式约有四五十种,从构图上可概括为十六大类:“整脸、三块瓦脸、花三块瓦脸、六分脸、十字门脸、花脸、元宝脸、花元宝脸、歪脸、象形脸、神仙脸、僧道脸、揉脸、太监脸、英雄脸、小妖脸”。^[1]这十六类互相借鉴、变化,把基本谱式作为一种程式,为各类人物的勾法提供了大致样式,又可派生出众多脸型,在将官、英雄、神怪等各类角色中广泛应用。谱式的丰富性,决定于额头图,眉型图,眼眶图,鼻窝图,嘴叉图,嘴下图等部位图案有规律而无定论的变化。各种谱式代表舞台上不同类型的人物,其相貌、性情、地位各不相同。

脸谱在谱式、图案、颜色上,有其既定的格式,整脸和三块瓦脸是最基本的两种谱式。从整脸到三块瓦脸、花三块瓦脸、碎脸,是由简单到复杂,其间的变化是有迹可循的。它们构成了勾脸的基本图案体系,在长期应用中,又进一步衍生出各种繁简不同的亚型谱式,强化表演效果。“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三块明显得主色,平整的象三块瓦片,因此而得名。“花三块瓦脸”把三块瓦脸的分界边缘艺术化,加上各式图案。它在三块瓦脸的基础上,于眉、眼和鼻窝部位加画比较复杂的色彩和纹饰,以表现人物性格的多重性。

京剧中的花三块瓦脸人物较多,这类角色一般性格复杂,骁勇善战。比如马天君,勾画的就是白色花三块瓦脸。再如《霸王别姬》中的项羽为黑色花三块瓦谱式,白眉中有花纹,鼻窝上有鼻孔,两侠白色,黑脑门中有花纹。此谱也被称为无双脸,为项羽的专用谱式。

(1) 典韦(图1)

典韦为黄色花三块瓦脸,《战宛城》中的人物,曹操手下的猛将。曹操征战中原,典韦攻占宛城。宛城守将张绣用计盗走其兵器双戟,夜袭曹营,典韦战死,曹军大败。脸谱中以黄色示典韦的凶猛,配以三块瓦式示其忠勇。眉间勾双戟,表示所用兵器,整个脸谱显得深厚雄壮。

(2) 赛尔墩(图2)

《连环套》中的赛尔墩是蓝色花三块瓦脸。他借盗皇帝赐给太尉梁九公的御马,陷害黄三太。勾蓝色花三块瓦脸,表示其骁勇刚直,桀骜不驯的性格。赛尔墩的脸谱着意于脑门、印堂和鼻梁等处的整体布局,这些部位是观众看脸谱的注目所在,必须显得开朗。刻画讲义气的绿林英雄,勾直眉、宽眼窝、印堂大红胆形、鼻窝工细美观,显得目光炯炯,威武善良。

点是面积最小的圆,线与线相交处,没有大小,只有位置。由封闭曲线围合成的圆,形象完整,内部饱满且中心对称,内敛、圆融、稳定又不乏潜在运动感。典韦眉心和赛尔墩双目下方的两个圆点都在一定程度上形成了视觉的焦点。

二、花三块瓦脸上的构成艺术

构成艺术是现代设计基础的重要组成部分,它是指将既有元素在二维平面内,按照一定的法则,遵循美的视觉效果进行分解、编排、组合,从而建构理想形态的设计形式。平面构成是理性与感性相结合的产物,富有极强的抽象性和形式感。其大量应用于装饰、产品、建筑等设计领域。与具象表现形式相比,它更具广泛性,是在实际设计之前必须要掌握的视觉艺术语言。

构成中的一切可见视觉元素,通称形象,基本形是最基本的形象,如脸谱上的点、线、面。逻辑构成中用于编排、管辖单元形的线型构架,即基本形的组合形式便是骨格。骨格主要分为规律性、非规律性、有作用性、无作用性几类,其主要功用是将基本形在空间里作各种不同的编排,使它们有序地排列,构成不同的形状与气氛。站在这—角度,所有花三块瓦脸都可看作是近似构型,即有相似之处的一组构成。在设计中,一般采用基本形体——构图要素之间的相加、减来求得近似的图式,寓变化于统一之中。从构图上来看,是重复单元形的细微变异,基本形的形象产生局部的变化,但却是在同中求异,大型相似的特点没有改变。

(1) 构图

脸谱的勾画形式也具有很强的象征意义。其对章法、笔法的要求比其他谱式更为严格,比如眉的位置、大小,眼窝与鼻窝的配合、角度都要合适,才能美观,有神韵。

从脸谱的章法构图看,有各种类型人物的谱式。各种谱式名目,只是对构图相近的脸谱的一种概括性称谓,落实到具体人物的脸上,属于同一谱式的各个脸谱也有不同的勾法。构成艺术实为对概念元素、视觉元素、关系元素、实用元素这“四大元素”的处理,这在京剧脸谱设计上表现得尤为突出。脸谱艺术主要是用点、线、面等理念形态来表现人物的形、神、意。它变形极大,主要体现在“取形”“离形”上。“取形”,即将生活中现实物象的自然形态施以图案化的变形,利用平面造型骨格将各元素巧妙地组织,从而成“形”,改变演员本来面目,使之具有一定的寓意。“取形”的根本目的是为了象征,象征是一种特殊的符号,黑格尔曾说过,象征符号“是一种在外表形状上就已可暗示要表达的那种思想内容的符号”^[2]。花三块瓦脸是在三块瓦脸的基础上,于眉、眼和鼻窝部位加画比较复杂的色彩和纹饰,以表现人物性格的多重性。

(2) 色彩

花三块瓦脸是眉、眼、鼻窝的形状和颜色复杂化的三块瓦脸,脸膛上常画上花纹,有的两侠花纹掩盖了脸膛的颜色,因此其颜色是以脸膛脑门部的颜色为准。人的自然外貌特征不足以充分表现其内含,为了不拘泥于现实形态,满足实际及审美需求,谱式的设计做到了敢于夸张。为了与现实人脸的颜色拉开距离,脸谱大多采用鲜艳的亮色。颜色代表性格的种类,而面积大

小、部位等不同的勾画形式则表示程度。一般说来,颜色面积越大性格越典型,所以花三块瓦脸人物一般性格都比较复杂多变。

在我国现代艺术设计领域,广泛吸收借鉴京剧脸谱等民间绘画艺术表现,尤其是色彩运用的艺术之长,设计出了不少极具民族特色的作品。民间美术从基础性文化特征、设计思想等很多方面丰富了平面设计的艺术语言和思想内涵。许多成功的平面设计作品,特别是被国际认可的、代表中国风格的设计佳作,其成功的原因,都是与立足本土,吸收中国传统艺术和民间美术的造形、配色技巧分不开的。

许多有志将民族文化发扬光大的设计师,在寻求新的设计元素时,成功地借鉴、运用民间文化的精髓形式来丰富自己的设计,不仅取得了良好的效果,同时也向世界人民显示了民族风格的当代性。许多海报设计、印刷设计、字体设计、包装设计在总体风格、局部形式或个体图纹上,借鉴和沿用了民间传统美术中的理念,并赋予新意,取得了很好的视觉表现效果,受到了国际设计界的认可。其中民族色彩又是表达信息,吸引注意力最有效、最简捷的方法,也是抓住观察者注意力的一个关键因素。

(3) 内涵

平面设计中的知觉样式不可能仅为其自身而存在,几乎所有形态背后都有与之相对应的内容,正如阿恩海姆所说“一个物体的形状,从来就不是单独由这个物体落在眼睛上的形象决定的”^[3]。脸谱从戏剧表演角度讲,是性格化的,从平面构成角度看,是图案式的,随着戏曲艺术的发展,以谱式的方式固定下来。图案花纹是塑造人物面部特征的基础,有严格的规范性,不可离谱。如:开朗乐观的脸谱一般舒展展眼;曲眉合目的脸谱多表现悲伤或暴戾;“鱼尾纹”的高低曲直反映年龄;“法令纹”的上下开合表现气质。“中程者赏,弗中程者诛”^[4],国人自古以来就提倡对程式的遵循。脸谱化妆中,构图章法的插穿、虚实、均衡结合勾画笔法的疏密、轻重、缓急,按照符合特定美学规律的法则勾绘,做到有谱有法,一旦偏离惯有谱式,便不再是原有人物。

三、京剧文化在现代平面设计中的运用

舞台上各脸谱均来自生活,谱式、颜色却是生活中没有的,都被设计者图案化,忽略掉无关细节,彰显角色个性,与现实人脸不完全相符。为了更好地传神,为了神似,可以突破形似,这也更符合艺术表现原理。中国古代“离形得似”及中国画中“重神似”而“轻形似”的美学思想对京剧脸谱的审美标准影响很大。脸谱正是用写实与传神相结合的手法,通过图案化的面貌特征来展现人物的年龄、神情、性格、心理、品质等特征,使观众能明视其外表,内窥其心胸。艺术在某程度上已成为了情感传达和宣传的工具,但“这种将艺术等同于工具的做法实际上是无益于艺术自身的发展与完善的。”^[5],因此需要恰到好处地把握。

(1) 第三届亚洲艺术节海报(图3)

海报设计作为一种传播媒介,承载着大量的信息,以独特的形式艺术化的表现与外界交流、沟通。在海报中,借助视觉元素,通过点、线、面、色彩、肌理等形成的某种状态和形象,并凭借视觉感受而完成交流。对元素的文化理解直接影响传达的效果,因此在设计过程中对表现载体的理解和把握至关重要。

新加坡的第三届亚洲艺术节海报中有两类信息载体。一类是文字,清楚地表明了海报的主题“第三届亚洲艺术节”,同时运用了红色的底面黄色的文字,具有浓郁的东方韵味;另一类是图片组合构成的图形,由印度舞者的发饰、中国戏剧的眼部、泰国面具的鼻形、日本浮世绘版面的口部组合成脸谱。眉目传神,该设计由中国京剧脸谱领衔,向观者传达了一幅极具东方特色的亚洲艺术节。由四国艺术组合成的脸谱传达出了东方艺术的神奇与魅力。新加坡又一次运用了中国传统文化的功效,成功地使海报传达了亚洲艺术节对大众的诱惑。

(2) 中国京剧院标志(图4)

中国戏剧历史悠久,其中京剧是观众最广泛、最具有代表性的剧种,也有国粹的美誉。中国京剧院的标志设计,要将民众对京剧的深刻理解借助品牌设计注入到大形象中。另外还需考虑到标志的应用范围很广,小到门票,大到建筑,地域上不仅要满足国人的口味,赴外演出时还要让国际友人认同。

最终的标志利用巨角面部的眼部特写为造型基础,进行艺术夸张,在似与不似之间达到传神的境界。标准色采用京剧本体基本元素上五色中的黑、白、红三色为色调,从构思到构图体现出高远的审美格调。标志塑造了一位专心表演的京剧演员的形象,梅花寓意“香自苦寒来”,也是向梅派的致敬。五瓣象征了手眼身法步、生旦净末丑、喜怒哀乐惊、红黄蓝白黑、宫商角徵羽,形神兼备,与主标化为一体,共同构建出充满流动气韵的中国京剧院标志。“在中国传统工艺艺术中,很多形态成为某些特定文化观念、情感的载体,有的甚至代替形象本身,直接以意蕴的面目出现。”^[6]

利用脸谱这一可以表现京剧的元素作为创意方向,深刻体现了京剧艺术“手眼相生”的概念,半边脸的设计,也寓意着京剧“联想性”的特点。这个标志借中国京剧院迁入新址及梅兰芳大剧院正式竣工之机,为中国规模最大的文化机构之一的中国京剧院设计了自己的形象识别系统,并树立了文化部第一艺术团体的形象。传统文化的合理运用及表现为该设计带来了2005中国之星设计艺术大奖。

四、结语

京剧脸谱化妆艺术的形成,是历代京剧前辈的艺术积累,体现了中国传统文化,其间影响因素众多。今天的设计工作者不能将其神秘化,而应该用更加科学的态度,以现代平面、色彩构成学的审美眼光来分析、运用,这有助于更全面地认识京剧这一国粹的实质和文化内涵,同时丰富和完善装饰、构成学科体系,并促其进一步发展。

参考文献:

- [1] 翁偶虹.脸谱概谈[J].中国戏剧,1980,(2):43-45.
- [2] (德)黑格尔.美学(第二卷)[M].北京:商务印书馆,1979.
- [3] (美)鲁道夫·阿恩海姆著,滕守尧、朱疆源译.艺术与视知觉[M].北京:中国社会科学出版社,1984.
- [4] (战国)韩非著,盛广智译,韩非子[M].长春:吉林文史出版社,2004.
- [5] 尹毅.抗战时期解放区年画研究[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2007,(3):48-52.
- [6] 陈望衡.艺术设计美学[M].武汉:武汉大学出版社,2000.

作者简介:

张磊(1981.12-),男,汉族,江苏淮安人,常州工程职业技术学院建工系讲师,研究方向:产品造型、色彩设计。江苏常州大学城工程职业技术学院建工系装饰组。

图1

图2

图3

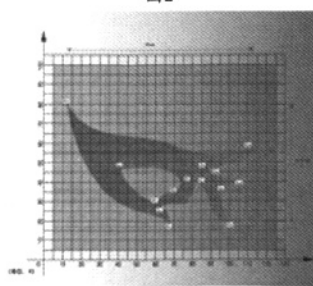

图4