

论中国传统元素在平面设计中的运用

——以京剧脸谱为例

张琳

(兰州职业技术学院 数字传媒系,甘肃 兰州 730070)

摘要:京剧是我国独有的一门民族艺术,京剧脸谱是京剧不可分割的一部分,因此,京剧脸谱具有中国文化独特的内涵与意义.将脸谱艺术作为现代设计的造型元素,并结合现代表现手法运用到设计中,则形象独特,内涵丰富,并具有时代感.从京剧脸谱的形、色等特征探究其在平面设计中的表现手法和运用,不仅可以丰富平面设计的艺术语言,而且对京剧这种民族艺术的传承也有着深刻的现实意义.

关键词:京剧脸谱;艺术美;现代性;发展

中图分类号:J528.3

文献标志码:A

文章编号:1674-5248(2013)02-0115-04

0 引言

平面设计是当代中国艺术设计中发展最快的一个重要领域,已成为人民生活当中不可或缺的一部分.作为一个发展中国家,中国的当代设计无论是从艺术种类亦或文化产业的角度来说,并不发达,均处于持续发展的阶段.^[1]改革开放以来,学习西方先进设计思想,逐步认同西方的设计风格和异国文化曾经一度被我们的设计师所推崇,而具有民族特色的本国文化和历史精髓却逐步被人们淡忘.当代艺术设计要发展,就必须立足于本民族文化之上,立足于中华文化之根.这种民族文化之根经历了几千年历史的积淀,潜移默化地影响着我们的价值观、审美观和创作理念.所以我们中国的设计在借鉴并学习西方发达国家艺术思维的同时,在平面设计当中继承并融入中国传统文化元素十分重要,这不但是艺术与文化的交融,更能够凸显设计元素中的底蕴与内涵.^[2]京剧是我国独有的一门艺术,意蕴醇厚、耐人寻味,最重要的是它具有浓厚的历史积淀和文化底蕴.伴随着京剧艺术的发展而产生的脸谱艺术又是京剧不可

分割的一部分.脸谱是指在京剧表演之前,用各种油彩在演员面部所勾画成的能够表达人物性格特征的特殊图案,集写实与抽象为一体,它不仅揭示人物的性格、品质与思想,还可以丰富舞台色彩,强化艺术效果.从京剧脸谱的形、色等特征探究其在平面设计中的表现手法和运用,不仅可以丰富平面设计的艺术语言,而且对于京剧这种民族艺术的传承也有着深刻的现实意义.^[3]

1 京剧脸谱的艺术美

1.1 形——图案造型之美

形是京剧脸谱中思想表达的主要载体,它主要以图案的形式展现于舞台.脸谱图案造型是在自然形态的基础上进行变形,而又超越自然形态,以提炼和夸张著称.^[4]根据各种人物的性格特征勾画不同形式的图案,归纳起来大致分为:整脸、三块瓦脸、十字门脸、六分脸、碎花脸、歪脸、僧脸、太监脸、元宝脸、象形脸、神仙脸、丑角脸、小妖脸、英雄脸等.这些不同的脸谱形象基本源于现实生活,在此基础上做了艺术化的处理,运用提炼、简化、夸张的表现手法,强化它的图案美与装饰美,

* 收稿日期:2012-11-05

作者简介:张琳(1982—),女,甘肃武威人.硕士研究生,主要从事艺术设计研究.

对“艺术源于生活又高于生活”做了很好的诠释。

京剧脸谱的描绘,主要表现我国传统艺术中最典型的表现形式——对称。对称在视觉上具有自然、协调、典雅、庄重、完美的审美效果。脸谱图案的表现手法是运用平面构成中的点线面造型元素,^[5]多以线为主体,面为延伸,点为浓缩,将点线面进行演变和高度的凝练。随着京剧脸谱艺术的发展,它的整个勾画形式都是从图案表现的角度出发,将最代表人物性格的特征进行适当的提炼、夸张、规整,做到删繁就简,以少胜多,在保留自然特征的前提下,力求达到图案造型上的简洁与完善,以此来体现脸谱构图中的形式之美。

如图1,这两个分别是关羽和曹操的脸谱图案,整个形象运用中心对称的表现形式,端庄、大气。提炼法的应用使图案构图简洁、单纯,点线面的排列错落有致,具有很强的节奏感与韵律感。夸张的表现手法增强了人物形象的表现力和张力,并且图案的设计与人物性格有机结合,刚柔并济,使整个形象圆润而端庄,鲜明而有力。^[6]

图1 关羽脸谱(左)和曹操脸谱(右)

1.2 意——色彩寓意之美

因为色彩作用于人的视觉器官,能够引起了人们的情感反应,产生不同的心理感受。所以,当人们看到京剧脸谱时,首先映入眼帘的就是色彩,因此色彩对于人们的视觉冲击力毋庸置疑。

不同的色彩表达不同的寓意,这源于我们的民族文化,脸谱色彩就具有特定的象征意义。如,红色象征忠义、勇敢、有血性;黑色象征刚毅、耿直,不苟言笑;紫色象征沉着、稳重、有正义感;蓝色象征凶猛、粗鲁又有心计;绿色象征自由自在、粗豪、暴躁;黄色中的文角色象征有心计,武角色象征勇猛善战;白色中油白色脸象征凶恶、专横,水白色脸象征奸诈多疑;金色象征德高望重的神仙;银色象征等级低一点的神仙;粉红色表示年迈气衰、血气不旺的老人。

京剧脸谱艺术中的色彩不仅体现了民族文化内涵的走向,更是揭示了人民大众的审美情感心理。例如:红色在我们国家深受青睐,因为它是吉祥、美好的象征,被称为中国红的民族色与传统文化中的忠义、喜庆息息相关,给人们传递出的是一种积极、热情、仁义的思想精神。京剧脸谱中的用色就是将人物性格与色彩的象征意义相结合,通过色彩这个载体表达角色的个性特征。红色脸的代表人物有关羽、黄盖、姜维等。如图2,这是姜维的脸谱图案,姜维智勇双全,个性忠勇侠义,所以用红色来表现他的性格特征。如图3,程咬金脸谱图案,隋唐之际的鲁莽英雄程咬金,四海为家,自由自在,故选用绿色为主的色彩来表现。如图4,黑色基调脸的张飞性格严肃,不苟言笑,粗鲁豪爽。

图2 姜维脸谱 图3 程咬金脸谱 图4 张飞脸谱

2 京剧脸谱元素在现代设计中的运用

随着国际化趋势的不断发展,各国的设计也趋于国际化。多种元素相互渗透,形成你中有我、我中有你的态势,如何在这种趋势下,凸显民族特色显得尤为重要。京剧脸谱元素的加入,既补充了现代设计的多样性,又使民族特色更为彰显,受到了海内外业内人士的喜欢和认可。同时,也使京剧脸谱艺术走向了国际化。

设计师对于脸谱元素的运用并不能是简单的挪用、盲目的拿来,而要进行改造后再吸收。将体现民族文化的造型元素作为设计创意点,在此基础上选用具有国际时代感的艺术表现手法,对代表本民族形象的艺术元素进行现代化解读。例如,可以利用分离、切割、错位、变异、打散、群化、互衬、共用、重构等表现形式与新技巧对民族元素进行新的设计,从而设计出具有较强装饰性和形式美感的作品。

如图5,这是一张邮票的设计,这个设计就是将京剧脸谱元素与现代设计手法有机结合。京剧

脸谱图案镶嵌于一个瓷罐形象中,集夸张性与形象性为一体.在表现手法上首先选用切割的表现形式,将图形从中轴线分开,再进行图底反转,然后将两部分进行重构,一个新的造型就诞生了.整体形象简洁、独特,不失装饰艺术感.不管是从造型艺术还是从精神内涵都足以让人们产生收藏它的冲动.

图5 邮票设计

图6 装饰设计

如图6,这是一幅装饰设计.从形象上看,以多个京剧脸谱为基本造型元素,运用了切割、打散、错位、变异、重构等现代表现手法,形成形态各异的抽象京剧脸谱.从色彩上看,采用脸谱标志性的炫丽色调,华丽而庄重.整幅作品民族特色鲜明,画面丰富而不凌乱,色彩统一中富有变化,表现出唯美的节奏感与韵律感,同时散发着很强的时代气息.

图7 海报

如图7,在这两张海报中,设计师将京剧脸谱元素进行提炼、抽象化改造,与背景融为一体,使其具有时代特色.图像简洁却人物特征鲜明,一目了然.传统的艺术元素加上现代的表现手法,在满足人们审美需求的同时,又将信息通过这个载体准确的传达给了公众.

3 中国传统元素在现代设计中运用的意义及启示

在当今时代,“越是民族的,就越是世界的”,这种设计理念越来越受到人们的重视.要想让中国凭借高速发展的经济实力活跃在国际舞台上,就必然离不开自己的文化背景.只有让“中国制造”、“中国设计”等蔚然成风,才能彰显我们的创新实力,中国的发展才能具有长远的活力,才能让全世界认识中国的文化思想和发展潜力.所以,将中华民族国粹中的国粹——京剧脸谱融入各种设计当中是大势所趋.比如,可以让脸谱以现代的、多样的表现手法出现在收藏品、装饰品、日用品、服饰、建筑等设计当中.这样,人们就能够近距离的接触脸谱艺术,进而满足人们欣赏美和提升自身内涵的需求.以它为载体的设计的作品更能体现中国独特的文化内涵,不会被国际化浪潮所湮灭.京剧脸谱作为我国独有的装饰艺术特色,以其精美的造型艺术与精深的文化底蕴为其发展创造了良好的条件.京剧脸谱的装饰艺术效果毋庸置疑,无论从造型、色彩还是内涵意义,都能够在瞬间示人以理、动人以情,在情与理的结合中震撼观者的心灵.

随着社会的发展,人们的审美情感逐渐丰富,审美意识逐渐增强,需求也不断从实用性上升到了美观性与内涵性.纵观近些年来成功的平面设计作品,可以发现,平面设计作为一种流行与时尚的表达手段,在全新的设计元素中,传统的审美意念始终在起着重要的影响.这些设计都建立在其深厚的文化底蕴上吸收、消化传统图形的精粹,结合自己的生活体验,用现代视觉语言传达当代中国的形象.以平面设计的需求和标准来衡量传统文化元素,这二者之间不但没有任何冲突,而且能相互融合显得相得益彰.平面设计因为注入了传统元素而增添了文化感和厚重感,传统文化则通过时尚表达从而得以继承和发扬.例如靳埭强,其

作品《身度心道》将不同地域、不同民族、不同文化的元素融合在一起,表现出风格迥异的民族特色和世界文化多元化的现代设计。他的设计将我国平面设计提升到一个全新的美学境界,其从理

论到实践形成了一个完整的体系。

如何在平面设计中应用中国传统文化的元素,使传统文化与平面设计融合更加完善,是所有平面设计从业人员所面临的新课题。

参考文献:

- [1] (日)朝仓直巳. 艺术·设计的平面构成[M]. 北京:中国计划出版社,2000:144.
- [2] (英)贡布里希. 秩序感——装饰艺术的心理学研究[M]. 长沙:湖南科学技术出版社,2005:158.
- [3] 王世琴. 造型艺术创作的路径探析[J]. 四川文理学院学报,2011(3):117-119.
- [4] 彭吉象. 艺术学概论[M]. 北京:高等教育出版社,2005:368.
- [5] 朱介英. 色彩学[M]. 北京:中国青年出版社,2006:90.
- [6] 王新娇. 艺术设计对传统文化内涵的传承——谈中国传统绘画对平面设计的影响[J]. 科技论坛,2009(5):72.

[责任编辑 邓杰]

Chinese Traditional Elements in Graphic Design: a Case from Peking Opera Mask

ZHANG Lin

(Digital Media Department of Lanzhou Vocational and Technological College, Lanzhou Gansu 730070, China)

Abstract: Peking Opera is a unique national art in China, and its mask is an inalienable part. Therefore, Peking Opera has the unique Chinese culture connotation and significance. The facial makeup art, as a modern styling element, combined with modern techniques applied to the design, the unique image and connotation is rich and has a sense of the times. This article attempts from the Beijing opera face shape, color and other characteristics of the graphic design in the technique of expression and the use, can not only enrich the art of graphic design language, but also to the opera this folk art heritage also has a profound practical significance.

Key word: Peking Opera; Beauty of Art; Modernity; Development