

戏剧脸谱在招贴中的应用实验

周奕瑾 (西北师范大学 甘肃兰州 730000)

【实验内容】

以京剧脸谱为主题内容在招贴中的创意与应用。

收集以京剧脸谱为主的经典脸谱形象,分析中国戏剧脸谱的文化内涵、形式寓意及设计的形式特点。以京剧脸谱为资料,以新的观念角度,新颖的形式,进行招贴设计。

1. 戏剧脸谱的文化内涵

中国戏剧脸谱文化博大精深,脸谱艺术作为中华民族特有的一种图案化的化妆艺术,已是中华民族传统文化的标识,也是中国的传统文化的具体体现。京剧脸谱以夸张、美化、变形、传神、象征等手法,借以突出人物的性格特征,具有“寓褒贬、别善恶”的艺术功能,使观众能目视外表,窥其心胸,从而使人一目了然。

2. 独具魅力的形式特点

戏曲脸谱就是一种象征性符号。脸谱不仅仅是对戏剧表演的视觉补充,它还是戏剧文化的重要组成部分,其内涵还表达了中华民族文化的精髓。它反映并且适应中国传统审美标准的象征符号。

戏剧脸谱作为一种视觉文化形式,也在现代审美的驱使下寻找自身的生存发展之道。在现代社会中脸谱逐渐走出戏剧,成为独立的视觉文化元素装饰现代生活,也成为现代艺术家创作的灵感源泉,在中国文化的宣传中拥有一席之地,它代表了独特而深厚的中国传统民间文化。1. 脸谱与其他传统工艺相结合,为弘扬中国传统文化找到了有效途径。比如脸谱与剪纸工艺的结合2. 在象征性文化高度发达时代,脸谱已经成为一种独立的装饰元素。例如,在服装、邮票、卡片甚至汽车表面都能欣赏到它的亮丽色彩。3. 再次,京剧脸谱是一种中国独有的传统文化,在世界文化大交流的当前,它已是带有“中国”含义的象征符,在中西文化的互动中,它被广泛用于传扬中国特色文化并成为中国形象的独特表征。

【实验目的】

1. 通过收集、整理资料,了解京剧脸谱的文化内涵和独具魅力的艺术特点。

2. 以京剧脸谱为创作元素,掌握并运用招贴,从新的观念角度,新颖的形式和表现手法进行招贴设计,并能恰当的表现主题、突出主题、传达信息。

3. 通过招贴设计,掌握形象、色彩、构图、形式感等因素,并形成强烈的视觉效果,力求新颖、单纯,具有独特地艺术风格和设计特点。

【实验过程】

通过收集戏剧脸谱,以京剧脸谱为主要研究对象和创作元素。从色彩、造型、视觉形式、文化元素等方面做以研究,从新的思路角度、新的形式语言,设计两幅招贴。

招贴一:《印象脸谱》

1. 创意思路与主题表达

京剧脸谱浓艳的色彩、勾绘精巧的线条、夸张的造型、丰富的图案和独具魅力的艺术语言吸引打动了我。极具装饰的图案,流畅的线条,图案美、色彩美、线条美是《印象脸谱》此幅招贴所要表达的情感要素。《印象脸谱》以京剧脸谱带给我的视觉感受和视觉印象为创意思路,表达一种中国化的元素情感和民族化的视觉印象。

2. 形式手法和视觉效果

招贴选用了中国京剧脸谱中的人物,分别选用红脸、黄脸、蓝脸、绿脸四种谱式,将其象化的脸谱加以抽象处理,选取每个谱式中最具图案化的局部,裁剪、放大、旋转并组合。在色彩上形成了互补色、对比色和邻近色的对比,使整个招贴看上去对比强烈、活泼而有层次感。丰富的色彩,更具民族特色。直线与曲线对比,突显京剧脸谱的线条美,如同中国国画的线条不仅具有非凡的表现力,更富有节奏感和韵律感。背景以黑色做底色,剪

影效果的谱式做底纹,加强了画面的层次感和虚实空间感。把脸谱艺术与中国的民间剪纸文化相结合,既是剪纸的形式也是脸谱的形象,象征独特而深厚的中国传统民间文化。在创作技法上加强了色彩的对比,运用了渐变、叠加、对比等方法对图片进行处理渲染,使招贴更具形式感。

3. 传播信息

《印象脸谱》传递的是中国元素文化。通过视觉、印象传达民族特色的艺术语言——色彩绚丽、线条流畅,图案富有装饰性。围绕印象脸谱的主题传递一种精神:弘扬民族文化,树世界新时尚。

招贴二:《中华戏曲》

1. 创意思路与主题表达

京剧脸谱作为一种民族文化的视觉符号。招贴《中华戏曲》以脸谱图式为创作思路,选取脸谱中具有代表性的元素将它们有机的艺术结合,突出主题,表现了民族符号的象征意义。戏曲文化不仅是古代的艺术而且在现代社会中也受到弘扬和传承,作为中华民族的国粹和象征符号。将脸谱艺术符号与现代视觉形式相结合进行设计创作,使招贴具有现代感的同时起到传播和弘扬民族文化的目的。

2. 形式手法和视觉效果

《中华戏曲》通过应用脸谱中的元素符号进行再设计,使脸谱形象不在是简单生硬的放置,而是将其象的图案抽象化处理并选用二种谱式的色彩加以灵活应用。运用抽象、简化、剪裁等方法,变形后的脸谱元素与现代感的红、黄、蓝无规则色块搭配组合,起到调节画面、衬托主体的艺术效果。在形式上追求现代感,整个画面搭配和谐、韵律感强。力求画面整体、形式和谐统一、色彩丰富而不繁杂,构成元素上力求精炼而不多余,表达主题上力求统一而不脱离主题。

3. 传播信息

戏剧是中国特有的文化精粹。此招贴通过把京剧脸谱的传统元素与现代的构成元素有机的结合起来,突出主题,在宣传和传播戏曲文化的同时,达到弘扬民族国粹的目的。

【实验结果】

脸谱文化是中国特有的文化精粹。脸谱艺术在长期的发展过程中逐渐形成一套固定而规范的视觉符号系统,该符号系统所表征的正是中国传统文化。京剧脸谱以其夸张的造型、浓艳的色彩、丰富的图案、鲜明的视觉特征,已经成为现代艺术设计的视觉代表符号。

两幅招贴通过提炼出彰显中国脸谱特色的元素符号,从脸谱谱式、色彩、图案等方面采取抽象化处理方式,加之合理应用,突出设计的思想理念与文化的融合。在设计过程中发现应以形式美法则贯穿其中,才能把握好作品形式美的钥匙。抽象化的图案与色彩中使人们能够深刻体会到脸谱艺术的韵味,达到脸谱文化与设计的融合。脸谱文化融入设计中,体现了中华民族艺术的发扬与传承。我们应发展脸谱艺术这种传统文化与现代人们审美需求结合起来,既可以激发现代创作也不失延续传统文化的途径。

参考文献:

- [1]张舒予著.《视觉文化概论》.江苏人民出版社,2003年12月.
- [2]李洪春著.《京剧长谈》.中国戏曲出版社,1982年.
- [3]中国戏曲网.
- [4]http://zhidao.baidu.com.
- [5]http://www.findart.com.cn.

作者简介:

周奕瑾(1985.11——),女,汉族,甘肃金昌人,西北师范大学美术学院硕士研究生,专业方向:艺术学。