

论京剧脸谱与现代时尚文化创意

吴杰

(安阳工学院,河南 安阳 455000)

[摘要] 京剧是我国传统戏曲艺术的瑰宝,长期以来融合了各个地方戏曲的优点。如何大胆创新,传承京剧脸谱的传统元素来发展时尚文化创意产业,是一个非常好的研究课题。本文不仅介绍了京剧脸谱元素发展的由来及当下脸谱在现代设计中的应用现状,而且对未来京剧脸谱时尚创意设计的发展趋势提出了自己的一些看法。

[关键词] 京剧脸谱;文化创意;创新设计

京剧是我国传统戏曲艺术的瑰宝,长期以来融合了各个地方戏曲的优点;无论是欣赏舞台上表演者灵活的身段,浑厚的唱功,以及对于文学情感的诠释,皆具备了“出类拔萃”的优越条件,理所当然的成为了我们的国粹,至今仍然是深受中外人士所热爱的表演艺术。

京剧除了具有历史悠久的优良传统与特色外,其脸谱艺术更是从简单的粉饰开始,经过长期的锤炼和演变,成为诸多曲目中最特殊的重要舞台视觉语言。京剧脸谱用色绚丽,纹饰明快;对剧中人物赋予鲜明的忠奸正邪、褒贬爱憎等含义,既可显示亲缘、个性、又可表露角色身份,更能唤起观众注意,从而弥补演员表情之不足,由此成为京剧的一大特色。京剧脸谱的设色与构图具有明确的美化与丑化的是非感,充分反映出剧场人物的人格表现与性情特征,令观众同时感受到赏心悦目的视觉悸动。如何大胆创新,传承京剧脸谱的传统元素来发展时尚文化创意产业,是一个非常好的研究课题。

1. 脸谱发展溯源

在中国,面具文化可上溯到远古文字形成以前的氏族社会,从早期的兽头作为仿生面具,进而为纹面纹身、彩绘人体、傩舞面具、马勺彩绘到戏剧脸谱,皆存在着一脉相承的演变轨迹,直到当今各种不同的艺术表演与创新的呈现,每个阶段的形成都有其不同时代背景。

就以史籍可考者而言,北齐的“代面”当为假面之始。《旧唐书·音乐志》有云:“代面出于北齐,兰陵王长恭,才武而面美,常着假面以敌”。唐朝因而创作“兰陵王破阵乐”,舞者皆戴面具,角色完备,此为学术界一般认为是面具的开端。

事实上,脸谱形成由来极早而过程极长,远古时代的原始人,由于渴望获得神灵的无限威力和野兽的强大体力,常会扮演神灵和野兽的动作、声音与形貌,又从兽头加以发展成为了头饰种的仿生面具,后又为涂面化妆以表示对大自然的依附崇拜,借以克服恐惧、征服自然,最终成为了脸谱的起源。

其实戏剧脸谱最早的用色,就是采用黑白色,另加入鲜艳的红色,三色不仅构成明度对比,也是色相对比,醒目抢眼,构图画法简单明确。后来随着朝代演变,从宋代洁面与花面的两种基本类型,至元代杂剧脸谱中以简单涂抹净、丑角色的成熟期,直到明代的戏曲表演各类角色的分工已经更为精细,各大剧种逐步有了规范化脸谱。到了清乾隆以后,随着各地民间戏曲的蓬勃发展,尤其是京剧的兴起,曲目日益增多,剧种更是丰富多样、五彩缤纷,脸谱也逐渐趋于成型。

现代京剧始于“五四”运动,随着戏剧的社会地位为更多的人所重视和逐渐提升,京剧表演技艺得到了进一步的升华。这不仅表现在京剧表演人才辈出,同时也表现在表演艺术更加丰富,更臻精巧;特别是随着表演技艺的全面提高,出现了表演艺术流派的空前繁荣。而作为京剧的一种重要的表达元素,脸谱也得到了长足的发展。

2. 脸谱在现代设计中的应用现状

在时尚界的流行风潮中,从上世纪末开始,兴起一股汲取传统民俗艺术作为创作元素的潮流。在各式各样的“中国风”中,传统文化元素不但吸引众人的目光,成为话题中的焦点;同时,在融合了现代美学与传统技艺之后,变得多彩多姿。而在

诸多中国传统色彩造型元素中,勾绘精美、色彩鲜明的京剧脸谱的造形变化,也开始普遍地作为日常生活用品的设计元素而频繁“亮相”。

值得一提的是中国京剧于2010年11月经联合国教科文组织审议通过引入“人类非物质文化遗产代表名录”后,再次掀起了京剧脸谱风行的热潮。像是生活中的衣、食、住、行与其它时尚配饰用品,更是少不了源自京剧脸谱的创作灵感,这些表情丰富五彩斑斓的脸谱艺术,随之纷纷地多样化呈现在现代新时尚商品中。如服装设计中的京剧脸谱图样,北京奥运期间Puma的专柜脸谱设计,饮食文化中的京剧脸谱(如俏江南等餐饮企业形象设计)等等,可谓是“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”。

3. 京剧脸谱时尚创意设计的发展趋势

京剧是我国传统戏曲艺术的瑰宝,长期以来融合中华传统戏曲艺术之长,其具有国际观,为中外人士所热爱。世界著名的男高音歌唱家帕瓦罗蒂,就曾让京剧演员给他画过一代枭雄楚霸王项羽的脸谱。由此可见,脸谱元素设计的运用在未来必将具有国际化和创新型的重要特征。在传统文化设计不断向前发展的今天,京剧脸谱时尚创意设计应有以下发展趋势:

3.1 京剧脸谱所衍生现代文化创意商品必须要能兼具“文化的深度”和“创意的广度”,相较于其它的文化商品,京剧脸谱拥有得天独厚的传统文化价值,其所包含的文化性、艺术性以及教育性,就非常值得持续研发,进而成为现代文化创意商品的最佳代言。

3.2 由上述介绍衣、食、住、行及其它配饰品之生活领域外,更可进一步扩大探究其戏曲剧本身的故事元素如《西游记》、《封神榜》《宝莲灯》等,通过插画书、绘本、漫画书、动漫、电影、电子游戏或是多媒体来呈现,进而衍生为系列化的相关文艺时尚商品,相互融合并丰富现代人的生活价值。

3.3 提高京剧脸谱所蕴含的时尚商品附加价值,且应加强消费者对商品本身的心灵认知与感受,如告知消费者商品的故事性背景、创作动机等。借以提升消费者对时尚商品与京剧脸谱的代入感与兴趣。

3.4 现在市场上以京剧脸谱作为时尚商品的设计实例中,仍有不少停滞在单纯“借鉴”的既定复制阶段,这是极不可取的。我们应以创新型的“转化”来表现设计,跳出窠臼,融入现代时尚美学等新观点,发展更多元的想象空间。

3.5 当今京剧脸谱元素的运用应从更客观、更宽广的发展格局出发,而不仅受限于时下一般文化创意产业的角度去规划,应以创新为动力,扩大整合资源,围绕可持续发展,激发创意与创新能量从而成为时尚产业一只重要力量。

当下是一个设计飞速发展的时代;作为中国国粹的京剧脸谱,是配合了弘扬忠孝、社会道德、是非善恶等多层教育意义的艺术元素,其在生活中所提供蕴含着的多元的艺术表达,正是时下不可多得的时尚创意题材。也只有多将此类传统元素融入现代创意设计中去,才能真正实现弘扬中华优秀传统文化的目的。

【参考文献】

- [1]余静.中国京剧脸谱艺术.中国校外教育,2009.
- [2]郑丽莲.创新文化载体、弘扬京剧脸谱.大众文艺,2010.

作者简介:吴杰,安阳工学院。