

中国京剧脸谱元素与现代构成设计结合的图形探索

朱小红

(南京审计大学金审学院教育与艺术学院 江苏·南京 210043)

中图分类号: J524

文献标识码: A

DOI: 10.16871/j.cnki.kjwha.2017.04.072

摘要 将中国传统文化与西方现代设计相结合,已成为当代设计的发展趋势。而被称为“国剧”并成为时尚的中国京剧中的脸谱与作为现代设计基础的三大构成是作为中国传统文化与现代设计相结合的一个很好的内容和题材。在对传统京剧脸谱图形与构成方法进行创编再设计过程中,应该对西方现代构成设计抱着去粗取精、兼收并蓄的态度,同时吸收利用我国古代传统文化和传统技艺,结合西方现代设计中优秀的积极的元素,这样做既可以使新的艺术作品蕴含中国传统文化品质,又富有新的时代精神,给人们带来崭新的艺术感受与新的设计思维。

关键词 中国京剧脸谱 现代设计 构成 形式美 传统技艺

Exploration on the Graphics Based on the Combination of the Facial Masks of Chinese Peking Opera and Modern Construction Design // Zhu Xiaohong

Abstract The combination of Chinese traditional culture and modern Western design has become the development trend of contemporary design, and it has become increasingly required for today's globalization. The facial masks of Chinese Peking Opera, which is known as the "National Opera" and has become a fashion, together with the three components for modern design, is a perfect content and theme for combination of Chinese traditional culture and modern design. According to this paper, during the creation and redesign of graphics and composition method for traditional Peking Opera facial masks, the attitude of discarding the dross and selecting the essential as well as swallowing anything and everything should be taken towards the Western modern composition design. At the same time, the ancient Chinese traditional culture and traditional art shall be absorbed and applied while combining the excellent positive elements in Western modern design, hence making the new art works contain the quality of Chinese traditional culture and be full of the spirit of the new era, bringing brand-new artistic feeling and new design thinking to people.

Key words facial masks Chinese Peking Opera; modern design; composition; formal beauty; traditional art

1 引言

中国传统文化是一个浩如烟海的宝库,其中可资利用的设计资源汗牛充栋,不胜枚举。限于篇幅,本文仅拟选取京剧脸谱艺术为讨论对象,从中探讨现代设计对传统文化再创造的问题。中国的京剧是中国的传统戏剧文化之一,也是被世界所熟悉的中国戏剧种类之一,具有中国传统文化符号的特征。如果将中国京剧脸谱的传统图案与西方现代设计中的构成方法结合,梳理出合理相同之处,创新出新的脸谱图形,使外国人通过带有中国传统特色京剧脸谱的现代图形接触了解中国京剧脸谱文化,就可以使京剧文化的传播更容易,也可以对中国传统京剧文化的传承做出一定的贡献。

2 中国京剧脸谱文化简述

中国京剧脸谱是京剧文化中的重要组成部分,要对传统京剧脸谱图形进行创编再设计,首先得了解什么是京剧。据史料记载,从明末受昆山腔影响的“杂合戏班”即徽班,到清朝乾隆五十五年安徽安庆的徽班进京,再经过“徽秦合流”和“徽汉合流”,最终形成了我们所知的京剧,京剧中的脸谱也随之定型。京剧不仅在当代成为全国性的大剧种,唱响大江南北,飞入寻常百姓家,同时也作为文化使者和友谊使者走向海外,以歌舞演故事,迷倒地球村人。从某种现代意义上说,京剧已成为一种现代时尚。那么怎样才能让我们的国剧更为广泛传播下去并和市场接轨呢?这正是本文关注的一个问题。

当今是一个“读图时代”。虽然中国京剧有流派、行当、音乐、表演、剧目,但是这些都不如脸谱与服装等视觉元素更容易以图形的形式表现出来,被人们所接触、了解。因此,本人选择了我国的京剧脸谱作为本次传统文化艺术再创作的对象。

当代剧作家、戏曲理论家翁偶虹先生说过:“中国戏曲脸谱,胚胎于上古的图腾,滥觞于春秋的傩祭,孳乳为汉、唐的代面,发展为宋、元的涂面,形成为明清的脸谱。”由此可见中国京剧脸谱的最终形成也是在清朝,和京剧的历史一样久远。中国京剧脸谱是戏曲中演员面部化妆的谱式,是个性化、程式化的艺术。就中国京剧脸谱的颜色特征来说,脸谱中有红、紫、黑、白、蓝、绿、黄、粉红、瓦灰、金银等颜色。这

作者简介:朱小红(1985—),女,江苏阜宁人,艺术硕士研究生,讲师,工艺美术师,研究方向为艺术设计。

些颜色可以将剧中角色以颜色性格符号化、标签化、特征化。这样做是便于观众直观地了解人物,进入到剧情。例如,大家耳熟能详的歌曲《说唱脸谱》中就唱道:“蓝脸的窦尔敦盗御马,红脸的关公战长沙,黄脸的典韦,白脸的曹操,黑脸的张飞,叫喳喳……”从歌词中我们不难发现,蓝色表示刚强勇猛,代表人物如窦尔敦;黑色表示刚直坚定、大公无私,代表人物如张飞、包公等等。京剧脸谱色彩特征除了这些主色的描述之外,每个脸谱还有辅色、衬色与界色,各种颜色互相映衬,在大师手中塑造出了一个个栩栩如生、个性鲜明的舞台人物形象。

中国京剧脸谱中图案的运用也可以帮助观众识别角色。比如:孙悟空的脸谱就是一个猴子;包拯的脑门正中的月牙,突出他昼断阳、夜断阴的本领;赵匡胤眉间画一条草龙,预示他日后终作皇帝。这些图案的应用,无论是从相貌上,本领显露上还是身份上都在一定程度上用直观、夸张的方法,让人一眼就能识别出局中的角色。

中国京剧脸谱中除了色彩和图案能表现剧中人物性格和身份特征外,构图则是更进一步将剧中人物的特征表现得淋漓尽致。中国京剧脸谱的构图主要有三种:整脸、三块瓦脸和歪脸。在此基础上也有更多的分类,限于篇幅,这里就不多作介绍。整脸是指整个面色涂一种颜色为主色,再勾画其他部位,表现出人物的神态和气质。比如:关公是“红色整脸”。三块瓦脸是在眉、眼、鼻三处突出画出眉窝、眼窝、鼻窝,形似三块瓦,再涂以相应所需要的夸张色表现所要表现的角色。比如《芦花荡》中的张飞和《闹江州》中的李逵,都是三块瓦脸。歪脸是直观表示相貌露肉嘴歪眼斜的坏人形象,比如《四郎探母》中的二国舅和《智取生辰纲》中的白胜。

综上所述,经过百年的锤炼,中国京剧脸谱已经形成了自己的一套脸谱设计体系,通过夸张、变形、装饰等手法,达到取形、传神、寓意和美化的作用,使脸谱造型离开了舞台也可以独立存在,具有独立的审美意义和欣赏价值,体现出中国传统文化的本土特色。因此,将京剧脸谱与现代艺术设计教育方法中的构成方法结合,创作出新图形,为设计师提供了二度创造的空间,是可行的。

3 文化全球化带来的冲击

自从“地球村”这个词在 20 世纪 70 年代提出之后,世界各民族的文化也在迅速地交融中,资讯的快速传播把世界文化连成一体,艺术的全球化也日渐形成。艺术全球化使我们的传统艺术文化饱受冲击。例如,从 80 年代起,提起毛笔写字绘画的时代已经渐渐远去,人们的生活、学习无一不受西方文化的影响。但是七千年的中国传统文化深厚的底蕴是不容易被西化的。面临西方文化的挑战、冲击,我们同样可以有机会让我们重新审视自己艺术文化的优良传统,为做出符合现代化审美价值的新作品奠定基础,提供条件。

在中国,由于人们对西方的社会价值观盲目地接受,造成了大众文化、消费文化、艺术文化等本应具有民族、地域特征的东西,未能与西方文明有机结合,出现了各种文化危

机,并一度使本土文化沦为边缘境地。“五四”时期,鲁迅先生就提倡向西方外来艺术形式学习,但同时也要“要求设计家注意吸收中国古代艺术和民间艺术的营养”。当代艺术家韩美林先生也说过,“这个世界如果没有民族的东西就没有趣了,世界艺术的大同之日就是世界艺术的末日之时。”虽然他们所处的时代有所不同,但是他们都认为中国的艺术文化在学习西方先进文明的时候,应保持民族本土文化的特色,不能盲目地接受。

4 现代构成方法与中国京剧脸谱图形结合的探索

“构成”一词来自西方,即构造、结构、重构、组合之意。在艺术设计中,简单说构成是现代设计教育的基础,主要从点、线、面以及色彩等视觉元素的组合来诠释空间的构成及美学规律。构成的方法有很多,最基本的如:重复、渐变、对称、特异、嵌入、割裂、拼贴、发散与肌理等等。这些构成方法在设计作品中的应用可以使作品达到不同的视觉效果。因此,将构成方法引入到中国京剧脸谱的再设计中,虽然会有一定的难度,但是也会给中国京剧脸谱图形带来新的生命形式。

现代艺术设计教育中的构成方法虽然与传统图案文化存在一定的差异,但是将二者的优势进行嫁接组合、重新构成,恰是现代设计的一种崭新思路。如何将构成方法引入中国京剧脸谱图形,并创作出具有新意的图形呢?本文以为,原来的京剧脸谱图形在几百年的发展历史中,早已形成了自己程式化的色彩、图案和寓意。这在创作过程中是不易动摇的,但是是值得参考利用的。至于勾画的方式与图案的位置等等,却是可以商榷的,而这一点也为现代构成手法的介入提供了契机。在构成设计中,无论是有序、有逻辑的排列组合,还是无序、无规律的形的放置,都能从中找出它们的构成方式,这种形的构成和连接方式即是格律、骨格。它限定着设计中基本形的位置,支配着整体设计中各部分的排列秩序,调节相互间的关系。

格律既存在于构成中,也存在于中国汉字、音乐、建筑中。例如,蒙德里安利用纵横设计的格律和红、黄、蓝三原色,进行纵横结构直线的抽象绘画,就与北京、故宫的多宝格的分割方式异曲同工。所以将构成方法运用到京剧脸谱图形的创新上是完全可行的。

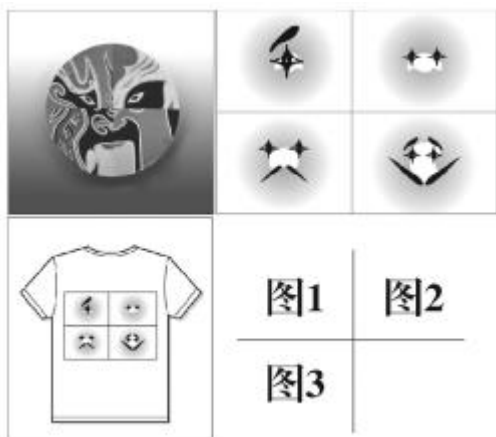
这点我国已经有很多有勇气的先驱进行过尝试,其中不乏有很多成功案例。如国画大师吴冠中先生,他的画被誉为“以西润中,将点线面发挥到极致”。他的画形式感强,画面到处充满感染力。点线面构成是吴冠中老先生的特点,一向讲究中西融合的他将西方的形式美运用到中国画里,对中国画的创新发展起到了重要的作用。其中一幅画《香港夜景》正是将点、线、面运用得淋漓尽致。他画的虽然是现代都市,但却以浓淡相宜的墨块作夜色中的城市楼宇,点点彩色点亮黑暗的城市。既有点线面的运用,又使画面充满了形式美的内涵。

通过以上的梳理,我们可以看到中国京剧脸谱与现代

构成方法结合下,尝试绘制出新的图形是完全可能的。巴尔扎克曾说过:“一切皆是形式,生命本身亦是形式。”艺术作品也存在这样的形式关系。形式,是空间与材料的构造,可以体现于体块的均衡,明暗的变化、色调、笔触、斑点,也可以用建筑、绘画来表现。传统的中国京剧脸谱的设计是借助油彩根据需要表现的图形、图案进行勾画。那么此次将现代设计构成方法加入其中又该选择什么样的表现形式,既能让图形既有新的视觉效果,又不失传统文化本质特征呢?

下面本文将通过几个实际案例来阐述构成方法运用到京剧脸谱图形的创新研究。

图1漆盘是一个本人参与实际制作的漆画装饰作品。

作品将传统的中国京剧脸谱图形从角色的脸上转移到了一个圆形的漆面木板上,再以构成方法

中的切割与拼贴,将京剧四位花脸角色进行解构、分割后,留下需要的部分重新拼贴,组合成一幅新的脸谱图形。从这幅新的京剧脸谱图形上我们不难看出,在色彩上并没有什么改动,仍旧保持了原来脸谱的色彩特征,将涂在脸上的油彩换成了能代表相应色彩的漆粉(彩色部分)和蛋壳(白色部分),但图上的一对眉眼、口鼻与胡须却来自不同的人物角色,且仔细看来用来拼贴的四个部分都只留下了原来的一小部分,明显能看出拼接处有着不吻合的痕迹,但整体看来又不影响观众对这幅图是京剧脸谱图形的认知。这便是构成方法切割与拼贴的妙处了。这幅新的京剧脸谱尽管运用的构成方法很少,但是它既改变了观众对京剧脸谱的一贯认知,使观众看到了新形式的脸谱图形,眼前一亮,又在制作材料上选择了漆和蛋壳,使整个画面不但有厚重的色彩感,还有强烈的肌理感,极具装饰性。

从上面的例子可以看出,净角已经有很多前辈探索过,但是丑角却少有人问津。在京剧行当中,有句话叫“无丑不成戏”,这说明丑角在京剧中的重要性。前文中我们提到,构成是现代设计的基础,它可以使艺术设计作品通过位置、大小、方向、格律法则的不同呈现出不同视觉效果图形。

从本次创新设计的图形图2可以看出全部以白色豆腐块与眼睛为基本图形元素,色彩主要以白色,皮肤的肉色与眉眼的黑色为主色。整幅画面划分为4小幅,按照重复的原则,将以上京剧丑角脸谱中的基本元素与色彩分布到每一幅画面,通过将眉、眼、胡须与“豆腐块”等提

炼的元素运用对称、变形、抽象等构成方法,在位置、大小、数量上作以调整,虽然每幅画面中的配图与装饰的效果不一样,但最终都会抽象地表达出京剧中丑角的滑稽,以及中国传统京剧的韵味。戏剧家布莱希特曾强调“间离效果”,就是与真实生活产生一种距离,不以真实为主,而重视表现。

在现代设计表现手法中,设计师们也常将现实物象抽象化,经过提炼取舍,达到程式化。此举不但能达到装饰效果,也能在生产过程中达到简便而规范的效果,节省施工的材料和实践的时间。

当代艺术设计无论是视觉设计还是环境艺术设计,在绘制图形上,几乎都离不开电脑技术。现在高校中学习艺术设计的学生多少都得掌握几门电脑软件的操作技能。以便学生毕业后,作为艺术设计工作者掌握高端技能,设计出符合大众实用与审美功能的产品,通过电脑制作出模板以后,可以进行大量精确的复制,生产出设计的产品。从这一角度讲电脑技术的运用是很有益处的。如图3便是根据设计的新图形印刷或直接打印到T恤上的效果图。这件作品由于利用了京剧的原始素材,既给人以“似曾相识”之感;又由于运用了分解与重构的现代手法,创造出另一种不同于传统的崭新效果。图形设计最后能够将视觉享受与实用功能有效地结合起来,才是设计的最终目的。

5 小结

时代在变迁,京剧脸谱存在的形式也随之改变。为了适应当代社会大众对图像消费的批量化、快餐化需求,设计师们也纷纷采用各种现代手法对传统进行解构和再创造。西方现代设计中的构成是现代设计教育中的基本美学观念,尽管在老一批艺术家如张仃、韩美林和吴冠中等大师的带领下,中国的艺术家和设计师又重新意识到传统文化艺术的重要性,在设计中强调了传统文化内涵的体现,但这并不说明西方设计的影响就要全部抛弃。我们面对西方现代构成设计,应抱有去粗存精、兼容并蓄的态度,在吸收利用我国古代传统文化和传统技艺的同时,学习采用西方现代设计中优秀的积极的元素(如高科技手段的运用),这样做既可以使新的艺术作品蕴含中国的传统文化,又富有新的时代精神,给人们带来崭新的艺术感受与新的设计思维。因此,将传统的中国京剧脸谱图形与构成方法结合,不是随意的,而是在形式上与内容表达上都要符合中国文化的内涵以及中国现代设计、生产的需求。只有这样设计出来的艺术作品,才能符合人们的需求以及市场的要求,才能让中国的现代设计走得更远。

参考文献

- [1] 杭间,何洁,靳埭强,岁寒三友:中国传统图形与现代视觉设计[M]. 济南:山东画报出版社,2005.
- [2] 杭间.传统与学术——院史访谈录[M].北京:清华大学出版社,2011.
- [3] 和宝堂.画说京剧[M].北京:社会科学文献出版社,2009.

编辑 李前锋