

论传统京剧的装饰色彩及其在包装设计中的应用

程刚 李一平

(河北大学 设计艺术学专业,河北 保定 071000)

摘要:京剧艺术运用各种色彩装饰手法对服饰道具进行美化,产生了强烈的艺术效果。探究京剧装饰色彩应用规律,对现代艺术设计,尤其是对产品包装设计有着深刻的指导意义。

关键词:中国京剧 装饰色彩 包装设计

与中医、国画并称为中国三大国粹的京剧艺术,虽然其形成发展只有短短200余年,却以其丰富的文化内涵、独特的表演程式、鲜明的艺术语言成为中国文化的优秀代表。其中,色彩的搭配规律在传统京剧的装饰艺术中表现得尤为鲜明突出。传统京剧的服饰色彩继承了中国民族艺术的色彩装饰传统,具有纷繁华丽、和谐鲜明的艺术特色,充分展现出中华民族传统的形式美法则和独特的色彩表现手法。对传统京剧装饰色彩表现手法的研究和解析,对我国现代艺术设计、尤其是产品包装设计的发展和进步,无疑将起到积极的作用,产生深远的影响。

1. 整体性:京剧艺术是从广场演出发展起来的,庙台社戏的演出往往拥有大量的观众,表演者和大部分观众有着较远的距离。鉴于此,京剧服饰色彩力求扩展服装基色(主色)的面积,达到“一人一色”的整体美装饰效果,使人物在舞台上的表演醒目突出,易于分辨识别。在特定剧目、特定场合,京剧服饰追求整体美的艺术特色甚至达到了登峰造极的境地。如建国前梅兰芳先生到上海演出时常以《三堂会审》一戏作为打炮戏(追求轰动效果的前三天演出)上演。不但剧中人物苏三所穿的罪衣(犯人所穿的特定服装)、主审官王金龙所穿的蟒袍(官服)的主色为红色,就连两位陪审官的官衣及衙役侍从的龙套衣也为红色,甚至桌围椅帔(桌椅上围的装饰布帘)及大帐(代表“公堂”的背景)的主色都采用红色。不但达到了极为整体的视觉效果,而且完全吻合了剧中大团圆结局的故事情节,同时附有“满堂红”的吉祥寓意,成为京剧色彩装饰整体性应用的典范之作。现代包装设计的色彩同样应该追求整体性的艺术效果。同一种产品的内外包装、标签、字体及系列产品包装的色彩均应该体现出“整体”的特征,使消费者能够产生“观其色知其名”的下意识反应。例如当我们看到那个红色背景上一连串白色花写的英文,我们可以不必逐个字母拼出是什么单词而会下意识地认出“可口可乐”的标志,因为无论在易拉罐、塑料瓶还是在开放式纸杯上,可口可乐的基色都为红色,有着“一人一色、一人一面”、易于识别的“自家面目”。如果在不同包装形式上采用不同色彩,不但破坏了包装色彩整体统一的视觉语言,也减弱了产品信息传达的效果。

2. 等级性:京剧装饰色彩继承了中华民族传统色彩的装饰传统,主要运用十种色彩,分“上五色”(正色)和“下五色”(副色)。上五色指黄、红、绿、白、黑,下五色指紫、粉、蓝、湖、香(绛)。在封建时代,黄色被规定为统治阶级最高等级的专用色,平民是不能穿用黄色衣物的。京剧服饰借鉴了封建时代等級制度中对色彩等级的常规性规定,运用服饰色彩来区分大致的阶級:红色、紫色表示身份品位最高,绿色、蓝色次之,黑色最低。这样,每当一个剧中人物出场,观众通过其着衣的颜色便可推断出此人的身份等级。虽然当代社会不存在封建社会的等级制度,但作为个人消费品依然有高级礼品种型、中等消费品型与普通简装型的差别。“宁穿破、不穿错”,如同京剧舞台上的人物要穿着与自己身份地位相符的服饰一样,包装设计中也应该注重商品与包装成本的协调性,普通消费品不易穿着过于华丽的外衣。如日本西武百货商店开发的“无印良品”系列产品的包装就是采用未经漂白处理的淡黄色纸质材料进行包装,从而降低了生产成本及销售价格。朴实无华的包装与低廉的售价遵循了包装成本与产品成本相协调的设计原则,达到了“量体裁衣,衣着合体”的设计目的,拉近了与消费者的距离。

者的心理距离,使该商品在大量纷繁华丽的包装产品中脱颖而出。近年来国内市场上愈演愈烈的“天价月饼”之风则从反面说明包装设计中遵循和体现“等级性”的重要。

3. 对比性:京剧装饰色彩的运用常采用对比手法,使人物形象产生强烈的视觉冲击力,极大地增强了服饰的艺术表现力。在传统名剧《三岔口》中,黑白强对比的表现手法应用得尤为鲜明:任堂会(三关上将)穿一身白袍衣,刘利华(绿林英雄)穿一身黑皂衣,二人在灯火通明得舞台上表现摸黑打斗的场景,一黑一白在舞台上产生了强烈的对比效果,即使二人打斗得火爆热烈,观众依然可以看得一清二楚。同样,在包装设计中,色彩对比的面积越接近,其对比效果就会越明显,产生的视觉冲击力就会越强烈。在纷繁众多的同类产品中就能引人注目,从而激发消费者的购买动机,促成其消费。

4. 调和性:京剧服饰的色彩倾向鲜明,对比强烈,但戏装多为刺绣之服,大量使用高光泽度的金线银线,并采用黑白灰等中性色,对强烈的对比色进行调和,从而使京剧服饰既鲜艳夺目,又和谐统一。如京剧服饰中富贵衣用于贫困潦倒之士,白衣白领,周身补缀杂色碎绸子,既表示补丁,又象征落魄之人将来会达到富贵的结局。碎绸为红蓝黄紫各种纯色,相互毫无联系,但经中性色黑色调和,纷乱的杂色统一在黑底色之中,收到和谐的视觉效果,成为京剧服饰中成功运用中性色进行色彩综合的代表作。在包装设计中,如果画面中面积相近的色彩达五种以上,难免会有杂乱之感。如以其他色彩为基色,对于色相反差较大的色彩则难以中和。而金银黑白灰等中性色彩可以大量综合各种色彩,使画面既有丰富的色调,又能够和谐统一。

5. 象征性:京剧装饰用色根据传统的民族习惯和心理感受赋予色彩极强的象征意义,这一点在京剧脸谱的用色上表现尤为突出。脸谱用色历来讲究便“红忠白奸,蓝威猛,绿多怪,金粉表神仙”。其中关羽的红脸象征其忠义,曹操的白脸象征其奸诈,包拯的黑脸象征其铁面无私早已为民众所熟悉。因为京剧艺术成功应用了色彩的象征性,我们不认识舞台上的人是谁,也能从他的脸谱色彩上知道他是忠是奸。现代包装设计正需要运用这种以色彩来传达产品信息的艺术表现手段。如消费者在超市长的商品陈列架前面对琳琅满目的化妆用品时,要想不通过俯下身子细心观看文字说明就能找出哪些是男士专用的化妆品,唯一的办法就是通过商品外包装的主要色调来进行区别。根据民族习惯和色彩的心理感受我们可以知道,在东方,与女性色彩相区别的、具有男性象征意义的色彩无疑是纯黑、深蓝、深咖啡等色,而绝不可能是粉红、苹果绿、玫瑰红和紫罗兰。掌握了这种色彩的象征意义,设计师在进行产品包装设计时就可以用醒目直观的色彩语言直接告诉消费者哪些商品属于男士,哪些用品属于儿童……

从设计的角度来说,包装对于商品,正如同京剧服饰对于角色人物一样,都具有“包装”的意义与功效。因此,探究京剧装饰色彩的表现手法和装饰规律,对现代包装设计来说无疑具有丰富的借鉴性和深刻的指导意义。富含深厚传统民族文化底蕴的京剧艺术是一座巨大的宝库,走进它,无论是直接吸纳还是间接熏陶,对于每位艺术工作者来说都有着积极的意义。

参考文献:

- [1]杨仁敏.包装设计.西南师大出版社,2001,06.
- [2]中国戏曲学院编.中国京剧服装图谱.北京工艺美术出版社,2000,11.
- [3]装潢设计、包装设计专集.中国美院出版社,1997,10.

(作者系河北大学 2005设计艺术学研究生)