

这样的思想在室内陈设的选材中得到充分的体现。传统家具皆以天然木料打制,成型后仅作最基本的维护,最大限度地保留木材的天然美感,随着时间的推移,家具颜色逐渐加深,更是表达了与自然相协调、随时间一同老去的境界。又如用“天台藤”“古树根”制作的“禅椅”,它们“出自天然”“屈曲有致”,既保持了材质的天然“真趣”,又掩去了人工雕削的巧俗,虽然外表素朴,却是一种胜过绘饰的本质之真。现代科技研发出大量的人工合成材料,许多材料的物理性能与造型能力要远远优于天然材料,可无论是鲜艳的色彩还是光滑的触感都不能冲淡其与生俱来的冷漠。传统室内装修所用的木材、竹材、藤材、石材等主材亦被广泛应用于现代室内空间陈设,红木家具的陈设收藏热亦反映了此种潮流。

2.“巧法造化”的再运用

“巧法造化”,意即与造化为友、与自然一体、因势利导、因材施教。其传统手法主要包括借景、移景、写景等。

借景意即利用窗户、门、挂落等装饰构件将室外景观借入室内,形成开放或半开放的室内空间。明代计成在《园冶》一书中指出,园林设计巧在因借,借外补内。使用借景手法要因势利导,按照条件的有限性,通过人工措施来补益,借用有利条件促成良好的环境。园林景观可互借景色,居室、住宅的设计与陈设同样也可以互借,人即便处于室内,亦可饱览屋外的良辰美景,体验到大自然的四时更替。借景手法在现代室内空间陈设中亦可被用于两个毗邻空间的互补、映衬。

移景即将自然之物移入室内作陈设,主要是用花鸟虫鱼、盆景、石玩等为室内空间增添自然元素,是一种极为常见且灵活生动的造景方式。鸟、鱼、植物可增添室内生机,同时植物还可以调节室内的温度、湿度、空气含氧量,非常适合现代居室空间。盆景是传统艺术的瑰宝,以缩龙成寸的手法再现自然景观,既可陶冶欣赏者性情,又可提高居住者的艺术品位。历史上,北宋大书法家米芾提出赏石四要“瘦、秀、皱、透”。通过鉴赏石玩的形态、质地、色泽、纹理、意韵等,人们可感受到自然造物之神妙,进而放松心情、开阔胸襟。移景手法非常适合表现传统风格意境的室内空间,便于应用,难度在于如何把握景物的品位。

写景意即以绘画或书法形式表现自然景观,再将其陈设于室内,借艺术家深入观察自然、有感而发的创造,形成情景交融、“天人合一”的艺术境界。无论是何种风格的中国书画作品,皆能给人以审美愉悦,这正是在现代室内空间陈设艺术作品的魅力所在。

结语

传统的室内陈设艺术是物质与文人文化的有机结合,是文明的映射,其深蕴的思想内涵和审美意境需要一座桥梁将其联通到现代生活方式之中。我们可以通过潜心研究、准确转化传统室内陈设手法,创造出宜人宜居的现代室内环境。

注:文章系黑龙江省教育厅人文社会科学项目。课题名称:《关于中国传统元素在室内设计中的应用研究》,课题编号:12512097。

(作者单位:1.哈尔滨师范大学美术学院
2.东北农业大学艺术学院
3.深圳大学艺术学院)

编辑 杨 婷

现代美术设计中的中国京剧元素

□张晓玲

摘要:现代美术设计要创新和发展,则需要借鉴其他艺术,博采众长,为我所用。我们可以将中国京剧元素引入现代美术设计,如对京剧理念的援引、对京剧脸谱艺术的借用、对京剧艺术特征的借鉴等。将中国京剧元素引入现代美术设计,具体可通过以下方法实现:借鉴京剧的虚拟性,拓展美术设计空间;把京剧脸谱造型引入美术设计,创新美术设计;综合性运用京剧元素,丰富现代美术设计的内涵。

关键词:美术设计 京剧 元素

随着高新技术的发展,现代美术设计也在传统技法的基础上变革创新,不但通过引入高新技术,提炼出高效、快捷、科学的方法和技术,而且大幅度地拓展了艺术设计的范围、内容和形式,即在大量引入时代性强、科技含量高的元素的同时,保持对民族习俗、传统艺术的吸收和借鉴。把丰富多彩的中国传统艺术引入现代美术设计,如彩陶、染织、家具、古建筑、书法、绘画等,极大地丰富了现代美术设计的内容,更好地适应了市场经济和现代文明发展的需要。其中,中国京剧形式也成为现代美术设计的重要元素,使传统的中华民族艺术瑰宝——京剧的神韵充分体现在艺术设计中,即在美术设计中,或引入京剧理念,或在艺术设计造型上直接借用京剧脸谱、造型技巧等。这种把传统元素创新改造后再融入现代艺术设计的艺术创新,创造出具有中国特色的现代美术设计,使得民族的文化精神和当代世界的设计语言融合成现代设计艺术的主流,这是一种传统艺术与当代艺术的融合,其形式、方法和技术都是值得我们总结的。

一、借鉴京剧的虚拟性,拓展美术设计空间

中国京剧在有限的空间具有巨大的艺术张力。我们常看到,京剧演出所需的布景非常简单,舞台上—张桌子、两把椅子就可以表达很多的内容。借助这一桌二椅,就可以形成情节,构成意象,使主人公形象得以确立和展现。这一做法既能腾出空间,以供京剧舞蹈、武打演员周转之用,避免因道具太多而使舞台臃肿,又能以简洁之布局不分散观众的注意力,使观众把精力集中到戏中人物及情节上,而不是被花哨的环境分散。这一京剧艺术特征即虚拟性表演。

美术设计可以引入京剧的虚拟性表演特征,在造型设计上突出主题,将与主题无关的环境、背景等尽量简化,只用一些景物承担衬托意象的功能。我国传统的审美心理特别强调意象的作用,意象可以感染受众。古代诗歌强调“写意”,古代绘画也注重“比象而尽意”“触景生情”等,甚至追求“意在笔先”和“得意忘形”等,这些都属于虚拟性表现。现代美术艺术设计可以继承这些传统,直接从京剧背景设计中获得灵感,通过巧妙的布置,启发、引导人们的想象力,用简单造型反映巨大的空间内涵。例如,设计者在设计城市的绿化空间时,就不必充实过多的内容,而只需要简单地描述,街头绿地、一把长椅、一个脚踏器,或枝头

闹雀,或儿童在树下徜徉,等等,就可以反映城市绿化的巨大内涵。简单造型中蕴含着丰富的内容,具有诸多含义,能给受众以想象的空间。人们在欣赏之余会获得精神上的愉悦满足。

京剧表演的虚拟性之所以能被引入现代美术设计,是因为美术设计本身就体现了中国京剧的基本元素。将两者巧妙地融合起来,构成现代美术设计新的创意,正是现代美术设计可持续发展的需要。

二、把京剧脸谱造型引入美术设计,进行美术设计创意

京剧脸谱具有独特的传统艺术魅力。所谓脸谱,是指“中国戏曲内独有的、在舞台演出中使用的一种化妆造型艺术。从戏剧的角度来讲,它是性格化的;从美术的角度来看,它是图案式的。在漫长的岁月里,戏曲脸谱是随着戏曲的孕育成熟,逐渐形成,并以谱式的方法相对固定下来的”。^①京剧脸谱具有独立的审美意义和鉴赏价值,是京剧表演艺术的有机组成部分。演员的舞台演出能表现其审美价值和审美特性。那么怎样才能将这一京剧元素引入现代美术设计呢?

首先是借鉴其造型的程式化。京剧脸谱将“粉墨青红,纵横于面”这类大胆、夸张,同时又非常讲究章法的造型按照一定的规律、顺序和方法,组织成装饰性的图案造型,以获得审美意图的形象显现。这些独特的章法、程式都可以被借用到美术设计的造型上。美术设计必须源于生活,以生活为依据,但又应高于生活,具有浓郁的装饰趣味和形式美感。京剧脸谱造型的程式是严谨有序的系列,用点、线、形、色的勾、揉、抹、涂方法可创造出各类行当、各种类型人物的谱式,这种谱式包括谱式内部的体制,如人体面部五官各部分位置的安排方法,还包括角色与谱式之间一整套的规则关系,如“一人一谱”“一人多谱”“多人共谱”“随戏换谱”“多谱同台”等,所有这些都充分显示出中国京剧脸谱形式的程式化特征。将其借鉴到美术设计中来,就是讲究设计的程序,由浅入深,曲折式发展,螺旋式上升,按部就班,以求得事物表现逐步深刻和全面。

其次是引入京剧脸谱的装饰性。京剧脸谱的装饰特性服从并协调于京剧艺术的整体风格和美学本质。京剧脸谱之所以能形神兼备地表现主体形象,主要是通过点、线、色等的立体组合装饰实现的。京剧形象和谐严谨、均衡对称、气韵生动,其中就有脸谱的装饰性作用。通过脸谱把性格造型的真实性蕴含在美的外表之下,美中蕴真,可以产生神奇的浪漫色彩和诱人的艺术魅力。例如京剧《霸王别姬》里项羽的脸谱既带有哭相,又充满装饰美,神话般地再现了楚霸王超凡脱俗的伟力与气质,也透露出设计师对这位末路英雄的无限哀叹。引入京剧脸谱的装饰性,是现代美术设计的题中应有之意,只有借助装饰,弥补摄影对原物的机械反映的不足,才能把主题完善、美化,这正是现代美术设计应臻之佳境。

再次是发挥京剧脸谱象征性的作用。京剧脸谱主要以象征为手段,强化角色性格的艺术特征,表现出人物的性格。例如,京剧脸谱中有三国戏里曹操的阴险、张飞的勇猛、关羽的忠义、孔明的智慧等,这些都是通过脸谱调动诸多表现手段象征性地强化这些角色的性格特征的结果。象征是现代美术设计

的本质使命之一。借助象征手法形象地表现主旨,是美术创意所力臻的境界。京剧脸谱形象地体现了艺术的象征性质,这当然应该成为现代美术设计的本质追求。

京剧脸谱造型能成为现代美术设计的一个元素,说明了中国京剧及其脸谱艺术具有巨大的审美生命力,值得借鉴。

三、综合性运用京剧元素,丰富现代美术设计的内涵

京剧是一门综合性的艺术,它集唱、念、做、打四种艺术手法于一体,把歌唱、音乐、舞蹈、美术、文学、雕塑和武打技艺融合起来,形成独具特色的“逢动必舞,有声必歌”的综合性艺术。这种综合性艺术可以突破单一艺术的局限,而成为人类可以共享的跨国、跨民族、跨地域的艺术。即使是异族异质主体也能欣赏京剧艺术,从中获得巨大的审美快感,主要就在于京剧本身的综合性特征,其能包容各种艺术手法,让受众获得适合自身的审美感受。显然,京剧的综合性本身就具有重要的创造意义,可以被借鉴到现代美术设计中。现代美术可以把装饰画、图案设计、包装装潢设计、书籍装帧、服装设计、园林设计、广告设计等艺术门类有机组合在一起,集合在现代美术设计的艺术旗帜之下,使之内容更为充实,功能更为丰富。

总之,世界是多元的,那么反映世界的艺术形式、内容也应该是多元的。把中国京剧元素引入现代美术设计,极大地增加了艺术设计的哲学意蕴和时空变化。也就是说,在当今多元化的时代,既要有前卫、时尚的元素,也不能缺乏民族优秀的传统元素。世界需要中国,同时中国也不能脱离这个多元化的世界。中国京剧文化是东方文化中一处独特景观和一笔宝贵财富,它题材广泛、内涵丰富、形式多样、流传久远,是其他艺术形式难以替代的,在世界艺术之林中,中国京剧那独特的东方文化魅力正熠熠生辉。因此,我们应该倡导民族的先进文化,使中国优秀的传统文化艺术在现代美术设计中得以延伸和发展,打造新的民族形式,以现代化、国际化语言表达中国传统文化精粹,把中国传统元素符号融入现代美术设计,使民族文化精神和世界设计语言融合成现代美术设计艺术的主流,以此向世界推广中国文化,让更多的人了解中国文化。

注释:

①张庚.中国戏曲脸谱艺术.江西美术出版社,1993.

参考文献:

- [1]梁艳.艺术设计与符号学.美与时代,2004(8).
- [2]彭超.浅析现代装饰艺术设计.美术教育研究,2011(7).
- [3]韩锦忠.京剧艺术舞台表现探索.剧作家,2012(1).

(作者单位:安徽工商职业学院艺术设计系)

编辑 伍 宝