

花瓷图案的巧妙运用,利用青花瓷的独特魅力给游人带来了视觉上的冲击。对元青花运用赋予了青花瓷新的生命,唤起了人们对青花瓷的关注,也使世界对中国民族传统文化的认识进一步加深。

三、中国传统民族色彩在现代导识中的应用

中国传统色彩体系对于现代设计来说是一种极其宝贵的设计财富。传统色彩作为历史文化的结晶被传承下来,并深深影响了人们的生活和用色习惯,通过社会生活的各种媒介转化为现代人生存所需求的东西。中国传统的五行色彩是一种最具民族性的色彩体系。青、赤、黄、白、黑五种颜色分别具有不同的象征意义。其中青色包含蓝色和绿色,蓝色在传统观念中是纯净、神往的象征,在现代设计中是冷静、沉思、智慧的象征;绿色在传统的观念中是一种朴素的代表,在现代设计中,人们把绿色视为和平、生命、希望的象征。赤就是红色,不论是从传统意义上讲,还是在现代设计中,它都一直是热烈、振奋、热闹、吉祥的代名词。黄色是辉煌、富贵、威严、地位。白色既代表高尚、纯洁、友爱,又充满幻想。黑色是沉稳、庄重、冷酷的象征。将传统色彩应用于现代导识设计,有利于更好地借鉴和传承传统文化的精髓。如,红色是喜庆的颜色,中国红是最具中国传统特色的色彩,因为只有热烈的红色才最能表达人们快乐的心情,婚礼、寿宴等喜庆场合的导识设计都以大红为主,不仅表达了喜悦的心情,还给人一种醒目的感觉,能更好地起到指引人们的效果。

中国传统色彩与现代导识设计相结合,发掘出了中国色彩文化底蕴,表达出了丰富的民族情感,在人们内心产生了强烈的共鸣,为现代导识设计提供了实质性的借鉴和启迪。

我国传统元素是设计师拥有的无尽宝库,如何去运用它,如何使它符合现代设计的审美观念,这是设计师应该注重的问题。它与现代设计是一个互惠互利的关系,传统文化加深了对现代设计的影响,现代设计促进传统文化的交流与发展。设计师要通过自己的设计,把传统元素很好地融入设计作品,创造出具有我国民族特色的设计作品,打造我国自己的设计品牌,通过设计作品让更多的人领略我国传统文化的魅力,促进我国传统文化的传承与发展。

参考文献:

- [1]裴小亮.现代视觉设计中的中国传统吉祥图形的应用.山西高等学校社会科学学报,2009(3).
- [2]李静,姚远.公共艺术形态下的城市导识设计探析.包装工程,2009(10).
- [3]成羽.传统图形在现代视觉设计中的价值.无锡南洋学院学报,2005(4).
- [4]刘宛宁.商业空间中导向标识设计.现代装饰(理论),2011(10).

(作者单位:湖北工业大学艺术设计学院)

编辑 杨 婷

京剧脸谱元素与平面设计的融合分析

□刘珊珊

摘 要:京剧脸谱主要来源于舞台,人们在一些商品包装、建筑物、瓷器以及衣服上都有可能看到各具特色的京剧脸谱形象。中国的脸谱艺术在设计上很好地继承了传统的文化元素,它不单单存在于人们的精神层面,更重要的是被运用到现代设计中。笔者旨在对京剧的脸谱元素和平面设计之间的融合进行深入的探析,真正促进两者的有效结合和发展。

关键词:京剧脸谱元素 平面设计 融合 分析

要有效实现京剧脸谱元素与平面设计的完美结合,首先需要真正理解并掌握京剧脸谱元素的实质性内涵,进而对京剧脸谱艺术在平面设计中的应用、表现方法、审美特征和形式规律等有一定的了解,然后再从传统元素、艺术的设计造型上进一步探究脸谱艺术与平面设计之间的关系,在平面设计中对脸谱艺术进行深入、广泛的应用,充分发挥京剧脸谱元素在平面设计中的作用。

一、京剧的脸谱艺术

京剧已经有悠久的历史。脸谱起源于面具,脸谱将图形直接描绘于脸上,面具则是将图形先铸在面具之上然后再被戴在脸上。在古代,中国的祭祀活动中通常会有傩舞和巫舞,舞蹈者会经常佩戴面具。在四川成都出土的三星堆文物中就有几件由青铜制造的面具,这些面具都是古代社会进行祭祀用的礼仪用品。戏剧中的脸谱则起源于《兰陵王入阵曲》,其中饰演兰陵王的舞者需要佩戴面具。这是因为兰陵王由于相貌如女子一样美,但武功高强、性情勇猛,所以在上阵杀敌时会佩戴面具为自己助威。

脸谱艺术可以说是中国宝贵的文化遗产,其经过历史沉淀逐渐形成了不同风格和艺术特色,它具有一种独特的中华民族艺术精神。脸谱具有丰富的图案,基本上可以分为眉型图、鼻窝图、额头图、嘴叉图、眼眶图、嘴下图,它们都是以夸张和象征著称的。也就是说,这些脸谱图案有效运用变形、夸张的图形来充分展示所要表现角色的性格特征。所以在平面设计的过程中,设计师一定要对脸谱元素进行适当的提炼和改造,然后加以运用,最后充分展示脸谱艺术在平面设计中的形式美,真正实现脸谱形式与美感在平面设计中的巧妙应用,让观者切身感受中华民族独特的艺术魅力。

二、京剧脸谱元素和平面设计之间的联系

在历史发展的长河中,脸谱元素一直都具有独特的艺术

造型和风格以及丰富的艺术元素。同一元素能够引发人们无数的思维想象,而各种各样的脸谱艺术又是艺术创新和多元化的构成要素。所以,从京剧脸谱的艺术角度来看,京剧脸谱的变形和夸张元素与平面设计有效融合,能够充分表现出中华民族在造型能力上的优势和特色。脸谱中的一笔一画都可以成为现代化设计中的设计性元素,因此可以说脸谱艺术是一个丰富的视觉设计宝库,这些脸谱元素对平面设计作品有一定的影响,其对平面设计具有有效的借鉴作用。

在现代化平面设计的造型上,设计师需要对现有脸谱元素中的图案进行创意性的表现,并充分结合脸谱色彩等不同形式的视觉规律,这样才能更好地吸收丰富的设计元素,并将其有效运用到平面设计中,从而展现出京剧脸谱艺术所具有的丰富而优美的寓意。

1. 脸谱元素在标志设计中的运用

在标志设计中运用脸谱艺术,首先要对京剧元素进行有效的构思,然后结合实际情况将京剧元素更好地运用到设计中,再进行适当简化,尽可能地突出我国京剧文化的艺术气息,阐述深刻的寓意,充分展现出浓郁的中国文化情结及艺术风格。

中国的京剧脸谱艺术是建立在地域文化和民族特性等传统文化基础上的,与现代化设计在造型方式上存在着诸多相同之处,这也有效反映了人们在社会不同发展时期的审美标准和目的。可见,脸谱艺术是想象与现实的完美结合,古趣拙朴但又形态各异。所以,对京剧脸谱中丰富图案的运用,可以很好地展现出标志设计所要呈现的特征。设计师从造型简洁、典雅与形态优美等各具特色的京剧脸谱元素中有效提取精华部分,并将其充分运用到现代化标志设计的造型设计中,从而真正使现代标志设计富有艺术魅力。

2. 脸谱元素在招贴设计中的运用

京剧脸谱文化艺术在招贴的创意设计中通常以符号形式来展现,并且通常以抽象的形式传递丰富多彩的内涵,所以说招贴设计也可以充分利用京剧的脸谱元素表达招贴设计的内涵,从而对其中的文化进行阐述。这便无形丰富了招贴设计的文化内涵,使招贴设计充满了浓郁的生活气息,最终实现京剧脸谱元素的精神内涵在广告招贴设计中的有效传达。由此可见,中华民族元素以及自身所具有的生活特性是现代艺术创作中必不可少的两个重要设计因素。

京剧是具有很强代表性的中国传统元素之一,其意境深邃并且抽象简约。要实现京剧脸谱元素在招贴设计中的有效融合,就要充分展示脸谱元素在招贴设计中的装饰性作用,以及其独特的文化底蕴和特有的视觉效果。因此可以说,京剧脸谱元素在某种意义上具有一种独特的文化造型能力。而这种创造能力又可以有效融入招贴设计,从而真正传达出招贴设计中抽象性的艺术意志,进一步实现多种设计元素在艺术设计中的有机结合,这在很大程度上影响和促进了招贴设计的实践工作。我国拥有源远流长的文化发展史,这样设计师就可以获得源源不断的设计灵感。

如果将京剧的脸谱元素作为切入点进行招贴设计,就能够很好地实现对京剧脸谱元素的运用。具体来说,设计师要

对脸谱图形在线条和质感上进行一定的突破,进而对京剧脸谱的色彩和形状进行简化归纳,与此同时还要加以夸张和变形,对京剧脸谱这种三维图像以二维的方式来展现。这种造型理念可以说是现代视觉艺术的一个巨大飞跃和突破。例如,北京奥运会的招贴设计就对京剧脸谱图案进行适当的变形,有效地将脸谱图案与奥运精神完美地结合在一起。该图案设计充分表现了京剧脸谱特有的动态感,注重并强调了和谐、动感的形式美,脸谱图案以其特有的简洁、优美的线条和统一和谐的力量感,更好地喻示着全世界人民之间的合作、团结和友好的交流。因此京剧脸谱元素在色彩的运用上采用了红色与绿色、橙色相结合,从而更好地突出北京奥运会“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的奥运理念,真正传递出奥林匹克精神。中国深厚的古老文化底蕴蕴藏着中华民族的历史文化特征及审美元素的价值。例如招贴设计作品《国粹》——京剧脸谱在逐渐破碎,它象征了京剧这一国粹正在撞击和敲打人的心灵,从而表达出传统文化保护与传承的迫切需要。这种招贴设计理念充分展现了招贴的艺术性设计和本民族的特色文化,从而产生特有的视觉冲击效果,同时充满特有的意境与神韵。

设计师对京剧脸谱元素进行幽默的夸张变形,进而表现招贴设计的主题,同时还要将脸谱元素进行适当的联想化、象征化以及个性化处理,从而获得流畅的视觉享受,以简洁的形式传递丰富的文化内涵。这样就能够真正将京剧脸谱元素融入招贴设计,突出招贴设计的艺术审美,最终实现这一招贴设计在视觉上所要达到的宣传效果。

总而言之,对于京剧脸谱艺术与平面设计之间的融合以及京剧脸谱元素在平面设计中的运用,平面设计师应该以现代的审美眼光认识和继承脸谱艺术的文化内涵,充分发挥脸谱艺术在当代平面设计中的重要作用,进一步从脸谱的象征符号中找寻艺术的精神,并更好地掌握这种文化元素的真正寓意。平面设计师在进行设计创新时,需要有效地从中华民族传统文化中吸收有价值的设计元素,从而使平面设计作品能够富有浓郁的民族气息,这样也能有效实现设计风格的多元化,使京剧脸谱艺术更好地与平面设计相融合,实现两者的和谐发展。

参考文献:

- [1]刘绍庭.现代广告运作技巧.复旦大学出版社,2000.
- [2]徐恒醇.设计美学.清华大学出版社,2006.
- [3]葛鸿雁.视觉传达设计.上海书画出版社,2000.
- [4]任留柱.图形创意设计.河南大学出版社,2004.
- [5]薄贯休,贾荣林.现代图形设计的创意与表现.国际文化出版公司,1991.
- [6]季铁.汉字设计.湖南大学出版社,2003.
- [7]李巍,张雪.招贴广告新视角.重庆出版社,2003.

(作者单位:河南建筑职业技术学院信息工程系)

编辑 伍 宝