

美术设计中的中国京剧元素融合分析与阐述

□孙夕媛

摘要:中国文化博大精深,而京剧作为中国的国粹,已然成为我国具有标志性象征意义的一种非物质文化立于世界舞台之中。京剧艺术不仅具备独特的文化特征和唱法,而且多样的脸谱更是其独树一帜的风采。在当代美术设计中,越来越多的设计师把中国京剧元素融合在其中进行创作,这在当下甚至已成为一种潮流趋势。该文主要针对中国京剧元素在美术设计中的有效融合进行分析,旨在促进我国美术与京剧文化艺术的进一步发展。

关键词:美术设计 中国京剧元素 融合

中国是世界文明古国之一。在历史的长河中,我国传统文化得到了提炼与洗礼,所保留下来的传统文化代表了祖先的智慧。在最具代表性的传统文化中,京剧的文化内涵无比深厚。随着现代艺术中流行的中国风,京剧元素也逐渐融合在现代美术设计中。

一、京剧脸谱艺术符号在现代美术设计中的融合

1. 京剧脸谱元素的直接融合

总体来看,京剧脸谱的色彩和线条具有鲜明性,而且内容较为丰富、谱式变化多样,本身就可以用作装饰元素。京剧脸谱作为一种完整的艺术符号,完全可以直接融入现代美术设计。在现在很多设计的装饰上可以看到京剧脸谱的直接有效融合,如包装、服饰、装潢、玩具、生活用品等,随处可见京剧脸谱元素的设计方式。由于京剧脸谱鲜明的多样性与多彩性,将京剧脸谱元素直接当作整体,看成一种艺术符号进行美术设计,成为目前较为流行的设计趋势。

2. 对京剧脸谱元素的抽象融合

作为最为基本的融合方式,京剧脸谱元素的直接融合在现代美术设计中发挥着重要作用。此外,也可以抽象地融合京剧脸谱元素。这种方式较为简单,就是对京剧脸谱的色彩、线条以及组合方式等进行抽象的设计,这样既能够保留京剧脸谱元素本身色彩的多样性和浓郁的中国风,又可以设计出较多的符合现代美学的创新艺术作品。抽象融合方式是对京剧脸谱元素较高层次的运用方式,这种方式的优势在于能够突破直接融合中存在的局限,从而以灵活多样的表现形式设计出多种多样的优秀艺术品。同时,可以采取对京剧脸谱元素进行拉伸、折叠和卷曲等多种方式,通过生命力和视觉冲击力的展现,使创作更与时俱进。

3. 对京剧脸谱元素的重构融合

重构融合是对京剧脸谱元素进行分解与重组,形成一种新的图案艺术形式。京剧脸谱在绘画与设计创作中以块状结构为主,这种形式线条分明,色彩也具有较强烈的规律性。京剧脸谱以块状的整体形式呈现,能够为现代美术设计分解与整合工作的实施提供便利,设计者在保留京剧脸谱自身多样色彩和中国风特点的基础上,完成二次设计与修饰工作。这样不仅能够保留京剧脸谱的特点,还可以凝练、简化现代作品的美学、美感。同时,可以保存京剧脸谱的神韵,并重新塑造表现形式,以产生视觉美的效果。当前,在美术设计中已经广泛应用了京剧脸谱元素,并取得了一定的效果。京剧脸谱拥有很强的艺术表现力,因

此,脸谱成为给人印象最为深刻的部分。正是由于这一特征,京剧脸谱被融合在现代美术设计中,并达到了表现张力与带来视觉冲击力的目的。

二、京剧脸谱色彩元素在现代美术设计中的融合

在现代戏曲艺术形式中,京剧脸谱是色彩最为丰富和多样的艺术元素,它通过对色彩的合理使用,成功塑造不同人物的性格特点。京剧脸谱艺术中,色彩是最为重要的元素。如,“红脸的关公、白脸的曹操”,透露出明显的信息,即关公是红色脸谱的代表,曹操是白色脸谱的代表,京剧脸谱通过色彩表达人物性格特点,也传达着某些内在精神。

现代美术设计已经采取了京剧脸谱色彩融合的方式,以色彩为主,将人物性格与精神特点充分表现出来。美术设计者通过搭配不同的色彩和色调,呈现出不同的艺术表现形式。尤其在当前的绘画艺术中,京剧脸谱色彩的运用体现得更为明显。

结语

新形势下,美术设计作品需要与时俱进、改革创新,但更不能丢弃传统。京剧作为中国历史长河中艺术内涵丰厚的传统艺术,给现代美术设计带来丰富的素材与灵感。在现代美术作品中合理、有效地融合京剧脸谱元素,一方面可以继承优秀传统艺术,另一方面可以在继承的基础上进行创新与发展。文章主要通过京剧脸谱艺术符号和色彩元素在现代美术设计中的融合进行阐述,说明京剧脸谱元素对于现代美术设计的重要性。科学、合理地融合京剧脸谱元素可以更好地促进我国美术设计的发展与传播,也可以弘扬我国传统的京剧文化,使之走向世界舞台。

参考文献:

- [1] 张晓玲.现代美术设计中的中国京剧元素.美术教育研究,2012(16).
- [2] 张莉丽.现代美术设计中的京剧元素的有效运用.知识经济,2015(1).
- [3] 郑重阳.现代美术设计中的中国京剧元素应用探讨.现代企业教育,2014(8).

(作者单位:波兰弗罗茨瓦夫美术学院)

编辑 杨 婷