

京剧脸谱元素对现代平面设计的启示

■ 罗芙蓉

京剧脸谱,是具有民族特色的一种特殊的化妆方法。它是中华民族传统文化的标识。本文从京剧脸谱的形、色、意三方面探讨其在设计中的延伸,探索其在现代平面设计中的运用。并从中寻得启示,试图将传统文化精神与现代美学精神融合,传承中华民族优秀文化,为现代平面设计艺术注入新的活力。

一、脸谱的发展

我国传统戏剧的脸谱,是演员面部化妆的一种程式。它是中国特有的一种造型艺术,独特的脸谱艺术,成为中华民族文化的瑰宝,在世界上享有盛誉。

脸谱的渊源,可以追溯到北齐兰陵王的“代面”。唐代以来的“傀儡戏”,就是用夸张的艺术手法在“托偶”的脸上勾画“五官”用来描绘各种人物形象。清朝康熙年间,戏曲脸谱有了很大的发展,在勾画剧中人物的“五官”特征上,比较过去细腻了。戏曲演员在舞台上勾画脸谱是用来助增所扮演人物的性格特点,相貌特征,身份地位,实现丰富的舞台色彩,美化舞台的效果。

二、脸谱元素分析

(1)从形的角度

京剧脸谱是一种写意和夸张的艺术。它在谱式、图案上有其既定的格式。从外形来看,京剧脸谱圆属于一种特殊的椭圆形。脸谱图案也非常丰富,常以蝙蝠、燕翼、蝶翅等为图案勾眉眼面颊,结合夸张的鼻窝、嘴窝来刻画面部的表情。

(2)从色的角度

在我们的生活中,处处都有绚烂的色彩。我们也常常用颜色来描述人。如描述一个人高兴用“红光满面”、形容沮丧用“灰头土脸”、形容受到惊吓用“脸色煞白”,形容过于用力、情绪激动或羞愧时的脸色用“耳红面赤”;老人用“白发苍颜”,儿童用“黄口小儿”……京剧舞台上各种颜色的脸谱在生活中是没有的,但他又是来自生活的,鲜艳的纯色与现实人脸的颜色拉开了距离。

(3)从意的角度

京剧脸谱作为中国传统元素资源是极为丰富的,它在发展和演变中,既有一以贯之的脉络,又有多姿多彩的风貌,它以其多样而又统一的格调,显示出独特、深厚并富有魅力的民族传统和民族精神。它凝聚了中华民族的智慧精华,同时也体现出了华夏民族所特有的艺术精神。反映中国传统系列美学精神,如“神”、“气”、“风骨”、“韵味”、“虚实”、“似与不似之间”的写意手法。

三、启示

关于形

(1)京剧脸谱形式感强。具有装饰性、象征性、虚拟化、程式化。

京剧脸谱是一种变形极大的化妆艺术。脸谱的变形首先要“离形”,“离形”就是不拘于现实生活的自然形态,大胆地进行夸张、装饰。京剧脸谱的变形还要“取形”,“取形”就是把现

实生活中的某物象的自然形态取来,加以变化,使其图案化、装饰化,具有一定的象征、寓意在里面。取形的方法和样式很多,例如眉窝的勾法就有:云纹眉、火焰眉、凤尾眉、螳螂眉等多种,具有浓厚的装饰趣味。

(2)京剧脸谱是一种特殊的椭圆。圆没有点也没有终点,象征“无穷大”,代表完美与永恒、万物不断演变、轮回、旋转。“圆”在中国传统造型中占有重要的地位,圆,阴柔圆润、柔和不呆板,方与圆的性格结合是刚柔并济,刚强不失柔和、圆润而端庄,代表阴阳协调、天人合一,体现中国人向往团圆、对未来生活的美好祝愿,渴望幸福美满的人生,是中国民俗文化中极富民族特色和人性魅力的精粹所在。

(3)抽象的、具象的、感性的、理性的,变化多样的设计形式,把握好消费者的心理需求,满足他们的好奇心和心理上的寄托。

关于色

京剧脸谱来源于生活,表现生活,不拘泥于生活。脸谱虽然来源于生活,但又是实际生活的放大、夸张。京剧脸谱颜色丰富,绚丽多彩,我们在设计作品时,也应尽量从京剧脸谱丰富的色彩中寻找灵感,理解色彩的寓意,发现其中美的规律,使其更好地运用到现代设计中。

关于意

(1)体现流行视觉元素,要研究京剧脸谱深层次的文化特点,提炼传统文化精髓、挖掘新的视觉语言。

(2)将脸谱“中国元素”潜移默化地融入方案当中,体现出设计的整体感,秉承和发展一切优秀传统文化,将传统的艺术精神与与现代意识相结合。

(3)京剧脸谱不仅代表中国传统文还代表“面具”的含义。在设计上运用反复的手法,表达的含义是在这个彰显个性的时代,做人做事不能千人一面,要表现自己的特点。更进一步可表达反对抄袭的含义。

京剧脸谱装饰元素除了满足装饰性、文化性还需要结合时代性。经济日益发展,全球文化大融合的今天,我们生活在一个多元化的时代里,不同文化交流日益频繁,设计也不例外,必将更富有包容性、多元化,现代设计发展趋势呈现多元化、通俗化、地方化、虚拟化。

综上所述,我们应该力求在理解京剧脸谱元素的基础上、站在时代的视角上重新审视传统文化与现代文化融合、在如何表达脸谱这一传统元素,以及如何把它运用于现代设计中等问题做出新的尝试。

参考文献:

- [1]徐复观.中国艺术精神[M].华东师范大学出版社,2001.
- [3]凌继尧.艺术鉴赏[M].北京大学出版社,2007.

(作者单位:中国地质大学(武汉))