

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”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，鲜艳的纯色与现实中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))