

浅析现代插画设计中的中国京剧元素

王 韵

摘 要: 中国插画艺术要获得进一步的创新和发展,就要积极借鉴各种艺术类型,博采众长,形成不同风格。京剧是中国的国粹,也是中国传统文化的代表符号之一,中国京剧与现场插画的融合是现代艺术设计发展的重要趋势。本文对此进行了探讨,期望对相关从业人员有所借鉴意义。

关键词: 插画; 艺术设计; 中国京剧

一、前言

随着人们审美水平的不断提高,现代插画艺术获得了长足的进步。尤其是在计算机信息技术的帮助下,插画设计从传统的纸笔等工具过渡到电脑设计,插画创作以一种新的方式呈现出来。从国际范围来看,插画艺术发展最好的当属美、日等国家,这些国家的插画艺术形成了成熟的体系和风格,处于世界插画艺术行业的领军地位。由于历史的原因,我国插画艺术一直处于追赶阶段,近年来我国积极借鉴美、日、韩等国家的插画经验,创造出很多优秀的插画作品,涌现出很多优秀的插画大师,形成了不同风格的插画流派,但不可否认的是,由于过度借鉴其他国家的插画艺术,我国插画作品抄袭和克隆现象十分严重,最终结果就是我国插画丧失了民族的特色,远远落后于其他国家的插画发展。因此,如何将我国特有的文化和民族特色与现代插画艺术融合起来,发展具有民族特色的插画艺术,是当代艺术设计界需要注重的课题之一。

二、京剧元素在插画设计中的应用

京剧是我国的国粹,也是我国传统文化的代表符号之一。只要是中华儿女,即便不会唱京剧,也十分熟悉京剧中人物造型、唱腔、表演艺术等元素。尤其是随着世界一体化进程的加快,我国与世界的联系日益紧密,中国的优秀文化开始走出国门,让更多的外国人了解我们传统文化的魅力。作为享誉国内外的重要艺术形式,京剧在海外得到了

广泛的传播,成为国外了解中国文化的主要载体。现代插画设计融合京剧元素,将为中国当代插画注入新的生命力,使插画设计更富于中国传统文化色彩,让中国插画在世界插画发展的洪流中,形成自己独特的风格,甚至引领插画设计潮流。

1. 京剧脸谱造型与插画艺术设计

脸谱是京剧表演中的重要化妆艺术,具有独特的艺术魅力。脸谱的造型通常是比较夸张的,表现人物的性格特征。随着京剧艺术的不断发展,脸谱逐渐形成诸多成熟的表现手法,有十字脸、老脸、和尚脸、太监脸、碎脸等多种造型。京剧脸谱的颜色也是多变的,不同的颜色代表不同的人物性格,红色脸谱表示忠诚,白色代表奸诈,蓝色代表草莽,绿色代表绿林好汉,黄色代表暴虐等。正是由于脸谱具有夸张式表现艺术手法,因此将现代插画艺术与京剧脸谱相结合,可以营造极好的艺术效果。例如,2008年北京奥运会的顺利举行,让全世界了解了中国,国内也涌现了大批纪念性的插画艺术作品,其中很多都是以京剧脸谱为元素,来进行插画作品的设计。就其中一幅“为中国为奥运喝彩”的脸谱图来说,作品中脸谱右边的脸颊被红绿黄蓝等颜色组成的祥云所遮盖,给人一种自然清新的感觉。祥云的旁边设计了很多正在做各种运动的小人,迎合了奥运的主题,京剧脸谱在这里得到了合理的应用,取得了很好的审美效果,受到广泛的好评和欢迎。

2. 京剧服饰与插画艺术设计

京剧服饰是为了舞台表演的需要,以比较夸张的手法设计出来的服

装。在传统的京剧表演中,无论春夏秋冬,京剧服饰都是一个样式的,服饰的材料也是一致的,差别在于不同的人物形象有着鲜明的服饰差异。一般而言,京剧中文官的服饰主要是宽袍大袖,武将的服饰讲究紧身威武,身份卑微的角色服饰以素为主,官位较高者的服饰比较繁琐,百姓的服饰以短衣裳为主,京剧服饰在人物刻画、角色塑造等方面具有显著的作用。插画艺术设计者将京剧服饰与插画设计相结合,起到很好的设计效果。

三、结语

总之,京剧元素被应用到插画艺术中,是传统中国文化与时尚元素的结合,不仅摆脱了传统京剧表演的刻板形象,而且为当代插画艺术设计注入了民族文化,提高了插画艺术作品的艺术形象,受到人们的广泛欢迎。

参考文献:

- [1] 视觉中国. 插画设计精品解读 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2007.
- [2] 王绍强. 插画设计表现 [M]. 南宁: 广西美术出版社, 2011.
- [3] 王如宗. 京剧艺术 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2011.
- [4] 钟 勇. 红脸、黑脸、白脸、元宝脸和变脸——论京剧脸谱及其他中国面具表里一致及表里不一的文化符号意义 [A]. 陶东风, 金元浦, 高丙中主编. 文化研究 [C]. 天津: 天津社会科学院出版社, 2001.

(作者单位: 济南职业学院)