

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，远远滞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古板形象，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）