

京剧脸谱元素在当代视觉传达设计上的应用研究

THE STUDY ON THE APPLICATION OF PEKING OPERA ELEMENTS ON CONTEMPORARY VISUAL COMMUNICATION DESIGN

沈阳建筑大学 郭绍义 陈 越

摘要:

作为华夏文明古国,中国从不缺乏民间艺术形态,这些艺术形态经过长期发展产生了一些特有的传统元素,京剧脸谱便是其中的典型代表,脸谱作为集大成的民间艺术形式,有着典型的中华民族文化代表性。文章基于此,以京剧脸谱元素为研究对象,探讨其在当代视觉传达设计中的应用及创新。

关键词:

京剧脸谱 视觉传达 应用 创新

中图分类号: J05

文献标识码: A

文章编号: 1003-0069(2015)09-0127-02

Abstract:

As the Chinese ancient civilization, China never lacks folk art form. With a long-term development, these artistic forms has produced some unique traditional elements, and Peking Opera is one of the typical. As a master of folk art form, the facebook is a typical Chinese culture representative. Based on this, the article uses Peking Opera elements to explore its application and innovation in contemporary visual communication design.

Keywords:

Peking Opera Visual Communication Application Innovation

1 京剧脸谱概述

京剧脸谱充分吸取了中国传统文化中民间艺术的宝贵经验,脸谱的谱式随着京剧艺术的不断发展逐渐固定下来,通过对民间艺术色彩的运用规律和对各种图形元素夸张变形技法的大量借鉴,从而形成了京剧脸谱自身特有的谱式,使得京剧脸谱成为具有中国本土化色彩的造型特点。脸谱根据多样的造型图案以及色彩展示出人物的好坏等性格特点,辨别角色的善良与邪恶,同时对人物进行贬低或褒奖的刻画。脸谱文化在中国京剧发展的过程中逐渐形成了其独有的规律特征,反映出中国民间艺术的强大魅力。

2 京剧脸谱对当代视觉传达设计的启示

京剧脸谱是中国艺术文化宝库中一朵美丽的奇葩,经过历史的锤炼,形成了特有的艺术精神和风格特征。在视觉设计过程中,设计者将京剧脸谱元素进行加工创造,将中国京剧脸谱的图形、色彩、文字等许多具有形式美感的元素巧妙地运用在设计中,使人们近距离感受到民族艺术的独特韵味和魅力。

2.1 脸谱之“形”

京剧脸谱的“离形”和“取形”蕴含着前人的无限巧思,他们从传统图形中提取形的元素,通过变形的手法传达出人物的性格。“离形”是指设计者将自然中的可利用形象提取出来,并对其变形和夸张的一种创作

手法;而“取形”主要是将现实生活中的自然形态作为一种样式被提取出来,通过加工变形的方式,使其不仅被赋予特殊的寓意还具有浓厚的装饰味道,例如京剧脸谱中包公额头上月亮的图形、《黄金套》中赵公明脸谱中的古钱币图形等。在视觉传达设计中亦可以从生活中的图形里提取形的元素,再运用打散、错位、变异、切割等方法对图形进行加工再创造,这既传承了图形的原有神韵,保留了图形的精神含义,又具有鲜明的时代特征。在以京剧脸谱为元素的视觉传达设计中,可以通过对脸谱中图案的分析、抽离、放大局部等方式对京剧脸谱进行再加工,弱化图形本身的含义,加强或赋予图形变形后新的设计内涵以此融入到视觉传达设计中,不仅能够突出设计主题,还能体现视觉设计的韵味与理念。

2.2 脸谱之“色”

京剧脸谱拥有的色彩情感是从传统色彩中流传和提炼出来的。黑、白这些脸谱的基本色彩以及红、黄、蓝、紫等高纯度色彩的脸谱在生活中是没有的,但它从生活中来,表现生活,又不拘泥于生活,与现实人脸的颜色拉开了距离。京剧脸谱中丰富的颜色多是运用色彩之间夸张的对比形式给人们带来丰富多彩的视觉美感。运用高纯度的补色进行色彩搭配,运用明度较高的色彩来加强对观众的视觉冲击力,从而使得距离舞台较远的观众也能识别出人物角色的类型。在视觉传达设计中往往也会考虑表现出与脸谱色彩一样具有强烈效果的视觉情感。由于各艺术门类之间有相通的地方,或在内容方面,或在形式方面,所以在视觉设计的创作过程中,往往可以通过对京剧脸谱知识的学习从中寻找创作的灵感,并汲取对设计有帮助的内容,把本土化与国际化理念融会起来,使其更好地运用于视觉传达设计中。

2.3 脸谱之“意”

京剧脸谱的成长和演变集聚了各个民族的智慧,充分体现了特有的艺术和文化的精髓,既有丰富多彩的风格,又有清晰系统的脉络,呈现出一种独特、深刻而丰富的文化精神魅力。通过上文综述可以发现无论是京剧脸谱本身还是脸谱中图形色彩等元素都具有深刻的文化内涵和象征意义。在视觉设计中,设计者应秉承和发展京剧脸谱文化,利用现代设计理念和设计方法把其背后所体现的文化和精神内化为一种现代设计思想,然后充分再现于视觉传达设计作品之中。此外,设计师还应能够在展现设计作品特定理念的同时,通过京剧脸谱元素融入到设计中进一步提升作品的深度和韵味,以期将传统的艺术精神与现代的设计意识相结合,将传统京剧脸谱的内涵与现代时尚的理念相结合,从而实现“形”、“色”、“意”完美统一的艺术特色。与此同时,“还要注重对精神、审美和内心感受的追求,最终达到表意和传神的目的,在设计创新中应该对京剧脸谱的内涵和表达方式进行深刻的理解与领悟,做到既能传承中国传统文化,又能被国际认同。

3 京剧脸谱元素在当代视觉传达设计中的表现与创新

3.1 京剧脸谱在视觉传达设计中的表现形式

虽然京剧艺术早已没有昔日的繁荣景象,但随着人们在对精神文化的不断追求,使得更多的人意识到民族文化的国际意义,重视和传承京剧脸谱这一中国传统文化艺术的人们与日俱增,加之国家的大力推广,这样的人群还在扩大。这为中国京剧艺术的再次繁荣奠定了坚实的群众基础,为京剧迎来新的曙光创造了条件。现在,京剧脸谱并不仅仅只是被用在京剧

图1中国京剧院标志 图2第三届亚洲艺术节海报 图3田中一光纸上植物园 图4九九归一·澳门回归

角色的面部化妆上,作为具有中国民族特色的艺术品,其欣赏价值和实用价值在视觉形象设计、招贴等视觉传达设计中都有着广泛的应用。

3.1.1 京剧脸谱在视觉传达设计中的抽象表现

马乔里·艾略特·贝弗林说:“当一个自然形状经过修改,突出其某一方面的性质而忽略它的真实形状时,我们就说它被抽象化了,也叫作风格化”。在20世纪中期,抽象艺术盛行,艺术家们放弃了对真实事物的描绘和再现,将自然具象的事物进行减化、提炼、重组,甚至完全摒弃自然事物创造出极为纯粹的抽象形式,用线条、图形、色彩组合构成抽象的画面,以此行发他们对现实的、具象的事物的一种情感和感悟,同时这种抽象化的表现形式可以达到意识上的高度,增强画面的思维深度。

荣获2005中国之星设计艺术大奖的中国京剧院标志(图1),这一标志是通过对京剧旦角脸谱的眼部特写进行的加工创造,将京剧表演中梅派大师梅兰芳的手眼相生理理论运用在其标志的设计中,将手部的兰花指动作的形态与眼部的造型相结合,同时以梅花的造型作为标志的外轮廓,表现了旦角的柔美特征。标志的造型在像与不像之间使人们产生心理共鸣,从而达到神似的艺术高度。此标志还取用京剧黑、白、红三种基本颜色作为设计的主色调,从造型到寓意无不体现出巧妙的艺术构思,体现出中国京剧院标志的流动气韵。

3.1.2 京剧脸谱在视觉传达设计中的具象表现

这里所说的具象表现并不是对自然物质的简单再现,而是对自然物质进行再认识,提取其本质的因素。对于视觉传达设计来说,就是将具象的设计元素或提取部分元素直接运用在设计中,从而表达设计主题内容和传达所需的信息。这种表现形式虽然并没有像抽象形态那样容易引起观者的深刻思考,但是具象形态可以达到更直观的视觉效果,设计内容与传达的设计信息更为清晰明了,观者能够快速准确地捕捉到设计者想要表达的设计意图。

京剧脸谱的颜色鲜艳明亮,脸谱形式也是多种多样的,其自身又有很强的装饰性,所以在视觉传达设计中京剧脸谱可直接或是选取脸谱的某一局部作为设计元素运用在画面中。在西安市的某一街区有条人行横道,在人行横道的中间画了不同的京剧脸谱形象,这些脸谱的绘制风格考究,极具陕西秦腔的京剧脸谱风格,与斑马线的结合有独具创新和地方特色,这种形式吸引了很多人的关注。在一些国外举办的具有中国意味的活动中也常常能够看到京剧脸谱的元素。

3.2 京剧脸谱在视觉传达设计中的创新

随着时代的变迁,京剧脸谱自身在不断地发展革新,视觉传达设计自然也要从脸谱文化中吸取精华,进行改善和创新。设计创新的过程不是简单叠加,而是从另一个角度,换一种逻辑去思考,对现有的脸谱元素重新排列组合,在相同中找寻不同,在不同中求取相同,这需要有很好的概括能力和对京剧脸谱的深刻了解。在此基础上结合大众的审美和设计规律重新解构、创新改造,使两者完美结合,创造出具有时代性与民族特色的设计作品。

3.2.1 脸谱元素的提炼与创新

京剧脸谱是运用点、线、面的排列组合而形成形式感强的抽象图形,它是具有象征性的脸谱形式,从京剧脸谱的谱式中不难分析出大量有关艺术设计的形式法则。脸谱元素在视觉传达设计中的运用不应局限在各

个图形的拆分重组上,而是应从不同的视角对京剧脸谱进行观察和分析,去拓展提取新的图形形态,使之成为视觉传达设计中的基本构成元素;并直接或间接的从不同角度切入设计主题,结合“重新构成”的设计方法体现出与众不同的、具有独特个性的、全新的艺术设计形象。

靳埭强先生设计的第三届亚洲艺术节海报(如图2),作品是由图片组合构成的图形,将亚洲的各个国家地区的脸谱样式组合在一起形成整个人的头部以体现设计的主题,完美契合亚洲的概念,不仅如此,这幅海报中组合的脸谱形象还表达了东方脸谱艺术的文化和风格,成功吸引了大众的注意力。

3.2.2 色彩的继承与突破

在视觉传达设计中,五颜六色的色彩可以丰富作品的画面细节或直接作为作品的主要表现形式,用色彩的视觉语言向人们传递设计的理念与主题内容,与此同时,色彩的灵活运用程度还关系到能否与观者形成情感交流的心理共鸣。

在京剧脸谱色彩形成的过程中继承了许多民间的色彩运用方式。例如年画的设色大多具有较高的纯度,和强烈的对比色彩,这使得年画的色彩简练、单纯、明快。同样,京剧脸谱的颜色也有充分的饱和度,并且还善于运用明度,将红、黄、蓝、白、黑等色彩搭配的不仅使视觉效果醒目,角色性格鲜明突出,还有效地刺激到台下观众的视觉神经,给观众带来深刻的、愉悦的审美体验。

在继承京剧脸谱色彩搭配方式的同时也要利用这一搭配方式,创造出不仅具有本土化风格又具有丰富内涵的艺术作品。在国内外众多的设计作品中,利用色彩来表达阐释设计主题的作品屡见不鲜。例如田中一光的《田中一光纸上植物园》(如图3),作品保留了花朵所固有的颜色——绿色和紫色,绿色象征着生命,给人们带来一种平静的感觉,而紫色是精神与感情、灵性与肉体和谐的象征,用植物所固有的颜色来描绘植物的勃勃生机,同时也正是对禅意的最好诠释。

3.2.3 意蕴的表达

中国京剧脸谱生动地再现了京剧舞台中人物角色的性格特征。通过颜色和图案的组合,京剧艺术家刻画出了其脸谱的象征意义,并完成对角色人物的评价。同时也在精神和文化等许多方面传达了京剧脸谱的主题内容。

在视觉设计中,对京剧脸谱形式的继承运用和加工创造是为了达到与其设计主题和契合的目的,注重对设计作品意蕴的追求。意蕴即是指作品内部的含义、意味或韵味。从意蕴的角度赏析设计作品,既可以从新的层面分析作品的内容,还可以更好地把握设计作品在创作中艺术形式的运用手法,从而更好地领会整体设计意图。例如:靳埭强的《九九归一·澳门回归》(如图4),由于莲花是澳门特别行政区的区花,所以靳埭强先生在创作这幅海报时用莲花中的一片花瓣与水纹相结合,绘制出九九回纹的涟漪,运用中国水墨画的表现手法体现出叶落归根、花开花落、生生不息的自然规律和宽容、宁静的佛家思想以及平和不染的精神意蕴。

4 小结

京剧脸谱无论是在国内还是在国际上均可谓是家喻户晓,纵观其发展脉络和演化的过程,不难发现京剧脸谱的设计形式是多种多样而又有据可循,具有十分独特的艺术气韵,以使得脸谱艺术无论是在中国还是在国际上均备受关注。中国的艺术设计者在走向世界的道路上,不仅要学习西方先进的艺术理论和方法,更要深入挖掘传统民间艺术文化的内涵,设计作品才能得到世人的关注与喜爱。

参考文献

- [1] 曹正中国戏曲脸谱在设计中的应用研究[D].广东汕头大学,2011
- [2] 苏琼.图说中国戏曲艺术[M].南京:江苏人民出版社,2009:146-147
- [3] 马乔里·艾略特·贝弗林.艺术设计概论[M].第六版.孙宇译.上海:上海人民美术出版社,2006:85