

京剧脸谱及其色彩解构在服装设计中的应用

黄俊敏, 李响, 王译

(安徽工程大学, 安徽 芜湖 241000)

摘要: 首先分析京剧脸谱及其色彩解构, 接着阐述在服装设计中应用色彩解构的具体方法, 在对京剧脸谱的色彩承袭过程中, 浓缩积淀着民族历史的、社会的、习俗的、宗教的诸多文化意蕴, 体现了民族的审美情趣和文化心理。将中国传统色彩文化的结合应用于服装设计中, 不仅丰富了服装的风格与款式, 更能有效的传播与发扬中国传统文化。

关键词: 服装设计; 京剧脸谱; 色彩解构; 传统色彩

中图分类号: TS941.11

文献标识码: A

文章编号: 2095-414X(2017)01-0047-04

我国的国粹京剧不仅是中华民族的精神象征, 也是世界文化遗产中的灿烂瑰宝。京剧脸谱是最能代表京剧的象征元素, 其夸张的图型和鲜艳的色彩让人印象深刻。京剧脸谱这一别致的艺术元素从原本单一地出现在京剧演员脸上到现在已深入到生活的方方面面, 如瓷器, 纪念品, 服装等。它经受历史长河的洗炼且被传承至今。在服装设计中结合京剧脸谱的色彩解构和图形设计, 不仅是在服装应用元素设计上的探索, 也是对中国传统优秀文化的传承与发扬。

一、京剧及京剧脸谱

京剧是中国国粹艺术, 于2010年获选“人类非物质文化遗产代表作名录”。在京剧戏剧中按角色被分为多个行当, 从早期的生、净、旦、丑、末、武行、流行(龙套)七行, 到后来的生、净、旦、丑四大行当(如图1)。“生”是指在花脸及丑角之外的男性角色的统称。“净”俗称花脸, 是以唱功为主的大花脸或二花脸。“旦”是指女性角色的统称。“丑”是扮演喜剧角色, 又因在鼻梁上抹一小块白粉, 俗称小花脸。



图1 京剧四大行当

中国的京剧脸谱是在演员脸部用中国传统的五彩色涂画出的线条图案, 所描绘的脸谱是剧作中根据人物性格、身份、年龄、职业等综合作出(以性格为主)的一个抽象概括, 通过这些造型, 让大家直观地感受到舞台人物的性格特征。京剧脸谱的这种涂画方法, 来源于远古的图腾崇拜, 发展到后来的面具及化妆,

作者简介: 黄俊敏(1981-), 女, 讲师, 硕士, 研究方向: 民族传统服饰及装饰艺术。

基金项目: 安徽省高等教育提升计划省级科学研究一般项目(TSSK2015B08); 安徽工程大学2014年校级本科教学质量提升计划项目(2014jyxm22); 安徽工程大学校级人文社科重点研究基地: 安徽服饰文化与产业发展研究中心(2014); 地方高校省级大学生创新创业训练计划项目(AH201410363210); 地方高校省级大学生创新创业训练计划项目(201510363193)。

以及到后期形成的脸谱,京剧脸谱便源自于此。

二、京剧脸谱的色彩寓意

(1) 色泽的寓意

深、素、暗:代表年老,贫穷;

浅、艳、明:代表年少,富裕。

(2) 色彩的寓意(如图2)

由于受到中国传统色彩观即“五色观”的深远影响,京剧脸谱也常借这五种单色即“青,赤,黄,白,黑”来表现人们的喜好。在京剧脸谱中,红为忠、白为奸、黑刚强、青忠勇、黄猛烈、草莽蓝、绿侠野、粉老年、金银两色泽亮,专画妖魔鬼审判。色彩成为“辨善恶、别忠奸”的符号。

当然,除了这些基色调外,还有多种颜色为辅助色调,起点缀的作用。基础色与辅助色相互映衬相互配合,构成一个个色彩鲜明的脸谱。其大致的表现意思是:红色一般代表忠勇侠义,多为正面角色。黑色一般表示勇敢刚直,另外也有表示阴险奸诈、刚愎自用之意。金色一般会代表天外仙人,有时也表示精兵强将。紫色一般代表秉性正直、坚毅不拔,不曲意谄媚。银色有妖魔鬼怪之意。黄色表示急躁,威武。蓝色表示坚定不移、有时也代表阴险狡猾。绿色表示宽厚正直、有时也代表鲁莽行事。京剧脸谱色彩应用的典型代表比如黑脸的典型代表人物是包青天,白脸的典型代表人物是曹操,红脸的典型代表人物则是关羽。其中京剧脸谱中的所占比例较多的主要色彩,在某些程度上便反应了该人物的性格特征。比如,脸谱主要色多为白色的人物大多是奸诈且作恶多端的坏人,白色所占的面积越大,则代表该人物的阴险狡诈程度越强。



图2 京剧脸谱色彩

三、服装设计中京剧脸谱色彩解构的引入

(一) 解构的概念

“解构”(deconstruction)一词来源于解构主义,指拆除、分解、打破、建构,本文中的解构是指一种设计思维方式,是将设计的灵感元素进行打破、切割、拆除、分解而变成无数细小的个体或细部,注重个体或细部的研究,反对囫圇吞枣的简单重构,其形式是从灵感元素的各种破截面、视点、角度来表现设计思想,将最具典型特征的个体或细部进行重新思考进而创作新作品,体现设计思维。通过这种思维方式的训练,在某些方面处理了整体与局部的问题,并从理论上分析了原有作品与对原作进行的解构之间的相互关系问题。

(二) 服装设计中京剧脸谱色彩解构实际运用

在服装设计中引导学生以京剧脸谱元素为设计灵感进行服装设计,通过运用不同的设计方法和不同表现手法均会产生多种不同的效果。除了服装款式造型设计之外,京剧脸谱的色彩常用的表现方法是图案及色彩解构。

1. 京剧脸谱图案的运用

在直接运用京剧脸谱图案在服装设计中进行设计,图案以不同的工艺手法进行表现,如以剪纸的方式进行镂空设计或拼接设计等,又如以刺绣、印染或手绘等工艺进行京剧脸谱的图案设计运用,以及运用电



图3 京剧脸谱图案进行的T恤衫上的设计

脑矢量图的绘制形式对图案进行创作,并表现在服装所需设计部位。如图3以京剧脸谱图案进行的T恤衫上的设计。

2. 京剧脸谱色彩的解构

本文的色彩解构,其思路是打破原有京剧脸谱的色彩及色彩线条格局后进行整合、创作并重组,对原作品中的面积、形状、色调重新整合,抽取其中一典型元素加以设计重构,形成全新的设计作品。色彩解构主要包括两个部分:“首先是对色彩进行结构分解,再者是对色彩重新重构即提取典型色彩元素按照设计要求创作新作品。”第一个阶段主要是分解、打破、取舍的过程,而第二阶段是打散、整理、重新组合的过程,但依旧留存了原色彩的典型要素。

在服装设计中运用京剧脸谱的色彩解构,其具体的方法是将京剧脸谱的具象化的直接装饰物品,进行解构组合抽取部分图案或颜色装饰物品,不断探索它在服装设计上的最佳使用方式。色彩解构的方法及内容很多,如通过以下几个案例来说明在教学过程中探索解构色彩的教学规律。

如图4直接用脸谱图案的具象化设计进行服装装饰会给人一种浓郁的中国传统艺术之感。而将京剧脸谱的图案和色彩进行解构重组后再装饰到服饰的物品上则会给人时尚前卫之感(如图5)。



图4 京剧脸谱的色彩解构后的传统艺术之美

(图片来源http://blog.sina.com.cn/s/blog_73550d340100q62m.html)



图5 京剧脸谱色彩解构后的时尚前卫

又如以京剧脸谱上出现最多的蓝、黄、绿、红这四种颜色加以图案用色,如图6效果图设计和图7成衣设计,整套服装以体现京剧脸谱上的民族色彩为主,部分款式加入了京剧脸谱的造型要素,充分地展示了民族文化在服装设计领域中的魅力。



图6 服装效果图设计(学生作品)



图7 成衣设计(学生作品)

四、结语

京剧脸谱的色彩解构以现代的、多样的表现手法在服装设计中加以应用,是中国传统艺术文化在服装上的艺术表现,展现了中国博大精深的传统文化底蕴。凭借京剧脸谱这一极具中国特色的艺术表现形式,加之大胆构想,巧妙地应用到服装设计中。以此将中国民间传统艺术与现代设计的创新结合进行应用,可谓魅力无穷,而服装设计只是生活众多领域中的冰山一角而已,由服装色彩对人情感的影响这一科学性研究还可运用到高科技领域中去。坚信在现代科学与传统文化的结合下,我国的优秀传统文化永葆生机活力。

参考文献:

- [1] 刘珊珊. 京剧脸谱元素与平面设计的融合分析[J]. 美术教育研究, 2013, (03): 98-99.
- [2] 陈敏玲. 京剧脸谱[J]. 教育导刊, 2010, (10): 59-60.
- [3] 余静. 中国京剧脸谱艺术[J]. 中国校外教育, 2009, (05): 160.
- [4] 国磊. 京剧脸谱色彩的象似性初探[J]. 语文学刊, 2009, (12): 107-108.
- [5] 郑翠霞, 李玲. 京剧脸谱图式的色彩美分析[J]. 美与时代, 2010, (10): 74-75.
- [6] 程刚, 李一平. 京剧脸谱艺术的色彩设计分析[J]. 科教文汇, 2008, (04): 191.
- [7] 焦继顺. 京剧脸谱符号文化特点解析[J]. 四川戏剧, 2007, (05): 49-50.
- [8] 左克. 浅析京剧脸谱的层次内蕴[J]. 文学教育, 2012, (05): 124-125.

The Application in the Fashion Design of The Peking Opera Mask on Color Deconstruction

HUANG Jun-min, LI Xiang, WANG Yi

(Anhui Polytechnic University, Wuhu AnHui 241000, China)

Abstract: Firstly, the paper analyzes the colors of the Peking Opera and its deconstruction; secondly, it elaborates some specific methods of color deconstruction in the Fashion Design. In the inheritance process of Peking Opera color, it condensed various cultural connotations of national history, society, customs, and religion. Those reflect the nation's aesthetic taste and cultural psychology. The combination of Chinese traditional color culture in the fashion design not only enriches the clothing style, but also more effectively spread and carry forward of Chinese traditional culture.

Key words: fashion design; Peking Opera; color deconstruction; traditional color