

文 / 李立锋

浅析“刀马旦”图形设计中传统造型艺术与现代设计的结合

【摘要】国粹京剧艺术是不朽的杰作，但随着时代的发展、人们思想的变化以及现代信息的不断渗透，京剧艺术的传统形式也需要与时俱进，以适应大众，其传统形式的现代化也呼之欲出。本文主要从“取其形而衍生”、“承其色而延伸”以及“传其意而延伸”三个方面，论述京剧刀马旦传统造型的现代设计。

【关键词】京剧；刀马旦；图形设计；传统造型；现代设计

刀马旦也就是旦行中的武旦，是京剧行当里的女武生。其表演重在舞刀弄棒，动作讲究虚实结合。虽然故事不同、人物的造型也不同，但她们共同的特点是：身穿因花红装绣帔，扎靠披蟒插翎子，舞刀弄枪。有赞为“京剧刀马旦，美人横刀百媚生”，这就是我们现代大众对这一传统京剧造型的认识。

传统造型的现代设计，也就是范迪安先生所提出的“旧邦新命”。旧邦新命或旧元素的新运用，并不是简单的旧元素的拼合，旧和新的关系不是并列的，而是你中有我、我中有你，二者是融为一体的。对京剧刀马旦传统造型的现代设计，我们可以归结为“取其形而衍生”、“承其色而延伸”、“传其意而延伸”三个方面。

一、“取其形而衍生”

形，是万物的表象，是内在的延伸，不同的内在形成不同的形，这才有了个体。刀马旦的形是刀马旦这一个体的体现，是一个传统的形象。我们想涅槃传统首先就要取其形。取其形不是简单的照搬照抄，而是对传统再创造。我们要深入了解刀马旦这一行当的特点，她的服饰、装饰、动作、道具，选取最能代表刀马旦的形，将其简化提炼出来。这一过程是漫长的，是建立在理解的基础上的。要使传统艺术与现代形式沟通，必须采用现代语言，对形进行简化与再创造，以现代的审美观念对传统造型中的一些元素加以改造、提炼和运用，使其富有现代

特色。中国联通的标志就是对形的简化和再创造，它是中国古代吉祥图形“盘长”纹样的现代演绎，标志采用迂回往复的线条象征信息时代高度发达的现代通信网络，整个标志易于识别且洋溢着浓郁的民族情结、鲜明的形象所带来的高认知度为联通用户的扩展和业务的推广起到了积极的作用。刀马旦的图形很丰富，仅服饰上就有龙、凤、兽、鱼、虫、花卉、云祥纹样等，但这些图形并不能代表刀马旦的特点。在简化其图形时，要选取最能代表刀马旦特点的，如翎子、额子、耳饰、刀、枪以及经典动作等。翎子传说是一种古代禁卫军用的一种插在头盔上的不太长的（曷鸟）尾，以象征其勇猛果敢，而运用到舞台上以后，便把它大大地加长了，这种夸张的做法不仅增加了武将的威风、美感，而且还给演员提供了表演的工具，拓展了演员的表演区域。如，在处理《白蛇传》里白素珍这一人物形象时，就将其翎子简化再创造为蛇的形状，体现了白蛇这一特征。选取刀马旦刀的基本外形进行再创造，将其服饰上的凤形运用到刀柄上，可以增加女性的柔美又不失其柔中之刚。翎子是曷鸟的尾，上有斑驳的花纹，简化时先取其外形，中间复杂的花纹可以以简单的几何形代替。将传统艺术语言与现代元素相结合，展现给观众的是耳目一新的视觉感受。

在京剧这一行当中，图案不仅有装饰和美化的作用，也是表现人物性格特征的主要因素。一部分服饰形制的图案还有表现人物身份地位的作用。刀马旦的服饰上绣有鎏金错银的精美

作者简介 李立锋，福建艺术职业学院美术系教师。

图案，在对服饰进行图形简化时，我们可以以此为据，选取最能体现人物特征的图形。此外，每位刀马旦的经典动作都有其特征：老旦余赛花百岁上阵，手持龙头拐杖就是其典型特征；穆桂英扎靠、批蟒、插翎子；花木兰红装与甲胄交相辉映；扈三娘一双神刀神出鬼没，更有用绳套之绝技；十三妹身背刀弓、武艺精湛、见义勇为，等等。了解了这些人物的特征之后，选取具有代表性的形，根据其特征进行再创造：首先将各个武剧中的刀马旦角色给予提炼，然后进行人物分析、服装归纳、戏曲人物面部妆容的简化，用最简练的图形代替传统繁杂的纹样，用最精炼具代表性的符号作为设计元素阐述最精彩的图形艺术，展现一种全新的简约风格的视觉享受。这就是第一步“取其形而衍生”的基本步骤。

二、“承其色而延伸”

传统京剧中色彩的运用范围不多，有上五色（红、绿、黑、白、黄）和下五色（蓝、紫、青色、淡青、粉）之分。色彩虽然很单调，但它可以塑造富丽堂皇、金碧辉煌、庞大宏伟的场面，同时又可以塑造上至皇帝下至贫民各种类型的人物形象。除上下五色之外，在纹样色彩搭配上，具有对比色强的特点。我们可以沿用京剧刀马旦的典型色彩，将之与现代色彩进行比较，对传统色彩进行再创造。如此丰富的

色彩搭配我们当然不能乱用一气，还是那条规则，不同的人物有其不同特征的颜色，要在她原有色彩的基础上再创造。花木兰身着红装就是她的特征颜色，我们沿用这种红色，用现代的搭配实现现代的感觉。色彩本身是没有灵魂的，它只是一种物理现象，但人们却能感受到色彩的情感。这是因为人们长期生活在一个色彩的世界中，积累了许多视觉经验，一旦视觉经验与外来色彩的刺激发生一定的呼应时，就会在人的心理上引出某种情绪。色彩取向往往带有浓郁的时代背景，它通过视觉直接影响我们的内心，从而传递出它的时代信息，所以注入现代的色彩打破传统京剧的色彩是至关重要的。京剧的色彩在我们大脑中已根深蒂固，闭上眼睛就可以感受到武旦的红、绿、粉……它带给我们的视觉及心理感受也在咚咚锵的乐调声中弥漫开来。色彩是如此影响着我们的情感，激动着我们的内心。在图形设计中出现丰富的色彩是我们的追求，在色彩上我们沿袭了原有的蓝、粉红，但在具体处理时用了同一色相的不同明度层叠出现代的感觉。再以现代大气的银灰为底色，传统而蕴含着现代。色彩的再设计，就是用现代的色彩表现出刀马旦的新气息。

三、“传其意而延伸”

所谓“传其意”即表现出每一个人物的特征神韵。刀马旦作为一种传统艺术形象，在对其进行再创造时，需要进入深层的精神领域去探寻，最后将这些重新设计过的元素进行版式排列，寻找出对比、形式和韵律。这就要研究诸如穆桂英等人物的特征：习惯的刀具、经典的动作、典型场景的典型服饰等，每一点都可以再创造，就其特点进行处理夸大。再以《白蛇传》中

的白素珍为例：首先分析白素珍的特点，她是一条千年蛇妖，我们为表现这一点突出其神韵，分析选择了刀马旦的装饰物翎子，将其变形夸张为蛇，但不是写实的蛇，而是装饰性的几何图形，填以现代的色块。几何图形的拼合是要有选择的，不同的几何图形会给人带来不同的感受：诸如圆给人以非常愉快、温暖、潮湿、扩大、品格高尚的感觉。这样白蛇的神韵不言而喻。刀马旦的神韵令无数戏迷们痴狂，就在于其武舞并现、柔中带刚、英姿煞爽。在《刀马旦韵》（如上图）这张图形设计中，为了表现刀马旦的刚柔兼济，色块处理成半透明柔和的效果，体现出女性的柔美。字体的处理上，选取了一种不同于以往的方式——钢丝手工弯成。每幅图形设计的标题均是由一根钢丝弯成，选用钢丝的理由是：钢丝本身也是刚柔并济的，与刀马旦的神韵有类似之处，正所谓传其意而延伸。只有在深入领悟传统艺术精神的基础上，寻找到传统与现代的契合点，才能打造出符合新时代的艺术形式，用动感的有韵律的版式体现出现代刀马旦的神韵。

传统与现代永远是一对相对的概念，现代有一天也会成为传统。传统何以成为传统，就是因为我们每个人的骨子里都有一个怀旧的情结，所以才会有一个不能忘怀的传统。因此，我们应当看到，虽然高度科技化、信息化的现代社会给传统造型艺术造成了巨大的冲击，但同时也给其带来了新的发展契机。因为，新的观念与思维方式的导入为我们重新审视传统文化提供了更多的思考维度，而新技术新材料的出现也为我们对传统造型的再设计提供了更多的可能性。只要我们把握住传统京剧艺术的“神”与“意”，最终会创造出属于我们时代的新的刀马旦形象。