

现代美术设计中的京剧元素的有效运用

张莉丽

(深圳南山前海学校 518052)

【摘要】京剧是中国国粹。京剧元素已经成为中国文化的标志性符号展示在世界艺术舞台上。随着中国经济发展,中国文化越来越受到世界各个国家的关注,现代的美术设计中融入京剧元素,使美术设计更富于中国传统文化色彩,且增添了美术设计空间的虚拟性效果,实现了创新美术设计的作用。本文针对现代美术设计中的京剧元素的有效运用进行分析。

【关键词】现代美术设计;京剧元素;运用

中国拥有五千年文明历史,传统文化在社会历史发展进程中不断地提炼,并注入新的元素,流传至今已经成为了中国先民遗留的文化瑰宝。中国的传统文化中,京剧是极具典型的传统文化代表。作为一门表演艺术,其丰富的内涵往往会从京剧元素的设计上体现出来。随着“中国风”成为美术设计的时尚,京剧元素被广泛地应用于其中,以激发创作灵感。同时,还可以使人在享受设计成果的时候,对于中国京剧文化的内涵以解读。

一、京剧元素运用于现代美术设计中的片面性

(一)过于追求传统京剧元素与现代美术设计的结合。现代美术设计中,设计者将京剧元素运用于其中,往往会过于追求传统京剧元素与现代美术设计的结合,结果使现代美术设计仅仅是设计本身,而传统与现代的结合过于牵强。在现代美术设计中融入京剧元素,主要是为了将现代美术设计中增添中国传统文化,并确保美术设计作品有所延续。如果仅仅是片面追求京剧元素与现代美术设计的结合,而没有根据需要进行两者的融合,就会使京剧的神韵消失,而现代美术设计则无法提升高美学境界。

(二)对于京剧的表现精神没有准确把握。京剧脸谱的色彩使用上,是根据角色性格以及情绪特征进行塑造的,以表达不同的精神。但是,将京剧色彩元素应用中现代的美术设计中,如果对于京剧脸谱颜色没有一定程度的了解,色彩的运用没有准确把握,就难以实现京剧脸谱元素在美术设计中的艺术表现力,导致色彩毫无章法地混用,结果美术设计失败。

二、现代美术设计对京剧元素的应用

(一)京剧虚拟性的应用使美术设计空间有所扩展。京剧表演的时候,舞台上所摆设的往往非常简单,但由于京剧表演具有巨大的扩展性,因此而使简单的演出道具构成意象,将主人公的形象展现出来。采用这种方式进行表演,可以使观众不仅欣赏了京剧的故事情节,同时还领略到京剧表演艺术的魅力。

中国讲究意象美,审美取向上讲究含蓄而不张扬,因此往往在美术设计表达上,采用多种元素作为艺术表达形式。京剧的虚拟性表现力还不仅在于表演空间的扩展,而且从简单的造型中,就可以塑造内容,使表达的内容更为丰富。人们在想象的空间中主观性地赋予京剧以更多的涵义,可以使观赏京剧的人获得精神上的愉悦感。将京剧表演的虚拟性运用于现代美术设计中,可以赋予现代美术以新的创意。那么在京剧基本元素的使用上,就可以与美术设计相融合,使现代美术设计在中国京剧元素的影响下,以其浓厚的传统文化色彩推动现代美术艺术的持续稳定发展。

(二)京剧脸谱元素在现代美术设计中发挥巨大的审美生命力。中国京剧脸谱是图案式的,伴随着京剧脸谱逐渐孕育成熟,脸谱的谱式设计固定下来,并作为一种艺术语言而存在。作为京剧表演艺术中极具代表性的一部分,脸谱的意义并不局限于舞台表演,而是凸显了其文化价值和审美特征。将京剧脸谱元素运用于现代美术设计中,主要是借助京剧脸谱造型的程式化、装饰性和象征性作用,将美术设计作品的内涵表达出来。

京剧脸谱的程式化,是指脸谱的设计上造型讲究章法,使富于装饰性的图案造型可以显现审美意图。现代美术设计来自于生活,却又高于生活。将京剧脸谱造型的严谨有序的设计手法运用于现代美术设计中,可以使美术设计按照一定的程序进行,以使事物表现更为深刻全面。将京剧脸谱的装饰性引入到现代美术设计中,装饰性要服从美术设计的总体风格。从美学的角度而言,京剧脸谱的装饰性主要在于脸谱图案的严谨性、对称性,而且形象和谐、气韵生动。

京剧脸谱所发挥的象征性作用,是以象征作为手段,将人物性格和情绪的艺术特征以强化,以将人物的性格突出出来。比如,在京剧《三国演义》中,通过解读脸谱,就可以对于不同角色的性格特征有所了解,并恰当地延伸到故事情节中。现代美术设计中,象征是用于表现主旨,承担着本质使命。京剧脸谱的艺术象征性,恰恰是美术创意所要达到的境界,可谓是现代美术设计所追求的艺术本质。

(三)现代美术设计对京剧色彩元素的应用。京剧色彩元素主要体现在京剧脸谱上。与其他的戏曲形式相比较,京剧脸谱在色彩的运用上不仅多样化,而且内涵丰富。要对于京剧表演艺术产生认知,通过解读脸谱就可以获得与人物扮演角色相关的信息,包括人物的性格、扮演角色在戏曲节目中重要程度等等。比如,关羽是红脸、曹操是白脸、包公是黑脸,人物的性格就通过脸谱的色彩予以定位,引导人们形成京剧固有的审美意识。

京剧色彩在现代的美术设计中广为应用,其不仅运用京剧色彩表达人物性格,还要从中国传统文化的角度将民族精神发挥出来。京剧色彩在美术设计中的灵活运用,主要是对于不同的色彩和色调进行多种形式的搭配,以将不同的艺术表达效果体现出来。美术设计与绘画艺术有所不同。绘画艺术主观性较强,可以根据自己的创作意图进行绘画,而美术设计则不同,其是有目的地设计,通过多种元素的调配,以达到预期的效果。基于京剧脸谱就有性格表征和情绪表征,将脸谱色彩运用美术设计中,可以将绘画者的思想意识融入其中,并以美术语言的形式生动形象地表达出来。

【参考文献】

- [1] 谭征. 京剧脸谱色彩构成在现代设计中的应用[J]. 艺术与设计理论, 2013(07)
- [2] 张晓玲. 现代美术设计中的中国京剧元素[J]. 美术教育研究, 2012(16)