

浙江理工大学学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得浙江理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：

签字日期：

2014 年 3 月 6 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解浙江理工大学有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权浙江理工大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

学位论文作者签名:

签字日期: 2014 年 3 月 6 日

导师签名:

签字日期: 2014 年 3 月 6 日

摘 要

京剧脸谱是中国戏曲舞台演出中使用的化妆造型。这种艺术形式富于个性的美学特征与创构依据。脸谱艺术形式所具有的装饰性、夸张性的形式美,表现性、对生活的概括性,人物性格化的拟化,有深厚的寓意性的意蕴美,反映了最基本的美学特征。脸谱美的创造与构建,是植根于生活领域。脸谱的艺术元素通过相应的技术手段折射传统美学的大"道",同时又作为自身内在灵魂活跃在人们的视野里。

形形色色的脸谱元素的合力给时装造型带来创作的空间,通过现代成熟的设计理念,脸谱形式从人们的面目中走进了人们形体结构中,以装饰为目的,结合服装造型特征,按照一定的审美理念,表现人物的风格体态,润化了生活的场景,折射了时代某一层面的背景。其艺术元素是时装创作对生活原材料依据、武器库。脸谱艺术与人的审美趣味相吻合,让行走在前沿的时装潜移默化结合脸谱元素,对生活中人物角色有了本质的回味。

关键词: 京剧脸谱、艺术特征、艺术形式、时装、设计

Abstract

Peking Opera is used in the Chinese opera stage makeup modelling. This kind of art form creation personality aesthetic characteristics with the basis. Facebook art form of decorative, exaggerated form, expressive, overview of life, characters, characterization of quasi, a profound implicated the implication of beauty, reflects the basic aesthetic characteristics. Facebook creation of beauty and construction, is rooted in life. Facebook's artistic elements through corresponding technical skill refraction of traditional aesthetics "tao", at the same time as their inner soul active in people's sight.

Various types of facial makeup in element space force brings to the fashion style of creation, with modern design concept, mature, facebook form from the face of people walked into the people in the physical structure, for the purpose of decoration, combined with the feature of clothing modelling, according to certain aesthetic idea, the performance style posture of the characters, RunHua life scenes, reflects the era background of a certain level. The art elements are raw material basis, Arsenal fashion creation of life. Facebook art in conformity with the people's aesthetic taste, to walk in the forefront of fashion osmosis combined with facebook elements, the life has the nature of characters in the aftertaste.

Keywords: Peking Opera, art characteristics, forms of art, fashion and design

目 录

摘要.....	i
目录.....	ii
第一章 绪论.....	1
1.1 论文研究方向目的及意义.....	2
1.2 目前国内对研究内容的现象.....	3
1.3 论文的研究方案, 及可行性分析.....	3
1.4 论文内容重点、难点、创新点.....	3
1.5 论文内容.....	3
第二章 京剧脸谱的理论概述.....	4
2.1 京剧脸谱的概念.....	4
2.1.1 京剧脸谱的来源.....	4
2.2 京剧脸谱的艺术特征.....	4
2.3 京剧脸谱的艺术元素.....	5
2.3.1 谱色的艺术美.....	5
2.3.2 谱式的艺术美.....	7
第三章 京剧脸谱与时装设计的潜在联系.....	9
3.1 脸谱的元素在时装设计中的意义.....	9
3.2 时装的概念.....	9
3.2.1 时装设计元素.....	10
3.2.2 时装的艺术形式.....	10
3.3 京剧脸谱的元素与时装的艺术形式的联系.....	10
3.3.1 谱色与时装元素的潜在联系.....	11
3.3.2 谱式与时装元素的潜在联系.....	12
第四章 京剧脸谱的元素在时装设计中的应用.....	13
4.1 国内外的时装设计对京剧脸谱元素的应用.....	13
4.1.1 谱色在时装中的应用.....	13
4.1.2 谱式在时装中的应用.....	14
4.2 系列作品的设计对京剧脸谱元素的应用.....	16

4.2.1 脸谱元素整体应用.....17

4.2.2 局部谱式的应用.....17

4.2.3 谱色的应用.....18

4.2.4 工艺手法.....18

4.2.5 设计要素总结.....19

第五章 结论与展望.....20

参考文献.....21

致谢.....22

攻读学位期间的研究成果.....23

第一章 绪论

1.1 论文研究方向目的及意义:

1.1.1 艺术文化理念:

中国传统艺术中,除了有“实”——实物、实体外,还应有“虚”——是另一种表现形式,追求含蓄的意境,情感互相渗透,具有无限抽象空间,是虚的内在体现,补充、衬托和制约“实”。一实一虚的共存表现,作为传统美学的体现。艺术是通过塑造形象,具体地反映社会生活,思想感情是中国传统艺术造化之一。

作为传统元素的京剧脸谱无疑受也就折射中国传统文化,其作用在夸大剧中角色的五官部位和面部的纹理,展现了鲜明的图案造型,而通过此种实物造型表现剧中人的性格、心理和生理上的特征,为整个戏剧的情节服务,一实一虚,从而吸引观众,产生某种共鸣。

在这种传统的理念的洗礼中,把京剧脸谱的元素移植在时装设计要素中,用服装语言来诠释脸谱的艺术文化思想,把京剧脸谱对人物的虚实表现,对剧场情景的渲染,转化在时装艺术造型中,体现人物性格特征,感染生活色彩。

艺术是文化精神的具体表现,通过分析京剧脸谱文化精神在艺术中的功能作用,了解文化精神的实践意义和途径,进而转化在服装理念中,并以此推而广之,领悟中国文化诸要素中蕴含的深刻思想和社会价值,认识中国传统文化精神对内容和形式,以及对时装风格的塑造影响,折射出中国艺术的审美意境。用现代思想诠释历史审美理念,把历史元素深入到了生活领域中,影响了人们的性格、生活习俗理念。

1.1.2 专业设计角度:

京剧脸谱的图案和色彩都分别代表不同的人物精神,文化素养。也是京剧脸谱作为传统艺术图案必不可少的元素之一,千变万化的线条图案,艳丽的色彩提取在时装设计中,作为元素在中国传统的艺术韵味中灵活的创造时装风格,进而提高对本民族的文化的认识,深入了解对本土元素的应用。改变千篇一律的服装造型,把久远的历史元素注入到设计手法中,点亮服装设计理念,滋长了我国服装文化的精神魅力。

1.1.3 京剧脸谱元素在时装设计中的意义

服装是生活的必需品，设计灵感来源于生活，也是在不同的角度来解释人物在生活中审美。京剧脸谱的创作无疑是从另一个角度对生活艺术的浓素，有形式、色彩、旋律等因素波及到人们的眼，触景生情。两者都是来源于生活，又服务于生活中。不管是色彩、造型、面料等都是时装风格的元素所在，都会潜在影响风格旋律。对于时装来说脸谱的艺术展现有众多元素值得我们去挖掘，也是激发灵感的最好源泉之一。

结构主义的印花大师 Mary，在她的作品中，凭借着一系列立体感极强的数码印花工艺手法，将我们中国传统的脸谱元素演绎时尚“浪漫主义艺术风格”。我们不难看出夸张的图案纹理来诠释她对时装结构的理解。例如：在 2012 年伦敦时装发布会中，以“东方遇上西方”为主题，大量的中国传统京剧图案点缀在每一件时装中，并且很好的控制它们在时装大小比例，将抽象的印象派方式来传达图案结构在人体服装廓形美妙，颜色虚实渐变，融合了干练的廓形，若隐若现影响我们的视线，虚实结合，体现了国际时装在传统元素中隐约体现。但是，对于在这样的主题中，欠缺的是没有领悟图案的内在精神，仅仅是图案形式的转接，而没有深入到我们中国的文化理念，这也是本文在探讨的内容思想，通过设计元素的撷取，来窥测我们生活中人为关怀，潜藏在每一个角落中情感价值。

脸谱的造型在潮流领域中，是艺术表现手法之一。根据时装的创新，在色彩中、图案纹理结构都是灵活的波动时装的革新素材。通过工艺手法的转移，将脸谱的韵律放大在服装的造型中，一种推陈出新的思维理念倾向，悄然的欲说时装风格，带给人们的别样的形象气质。

1.2 目前国内对研究内容的现象：

随着时代的发展，人们在生活中，对京剧脸谱的设计使用已经逐渐普及，许多艺术创造者对传统京剧脸谱造型无限的改造，结合现在人们对色彩，图案的所需，有节奏的在脸谱造型中取舍、扭曲，通过不同的角度中诠释京剧脸谱的艺术魅力。

京剧脸谱有许多元素值得我们去关注，挖掘。不难看到有许多学者对京剧脸谱与现代科技结合所论述：脸谱图案被扭曲的使用在广告设计中，在造型使用中来改变现代家居用品模型，利用这样题材来引申人们对脸谱的认识。在学术期刊

中,也有学者根据一种视觉语言,解析脸谱的生存价值,进而来传达各种文化信息,使人们对京剧脸谱有了一定了解,弘扬了中国传统文化。

在服装设计中脸谱的在应用,造型图案是首选,通常是做为装饰,点缀服装造型。作为具有中国传统的元素,承载着浓厚的人文精神和艺术价值,运用在服装中,应有的时代精神表现力度淡化一些,现代审美意识与古代传统的生活理念,衔接的融合浅薄。注重外在形式,是许多服装设计师在移植在服装中理念之一,而内在的脸谱的神情气质,文化艺术的底蕴挖掘的甚少。

1.3 论文的研究方案,及可行性分析

1.3.1 举例论证

不同的历史人物的性格特征对比,阐述京剧中脸谱造型变化,人物形象的差异化。列举某一位历史人物典型特征,从生活阅历,历史地位,品性等角度解析京剧脸谱造型对其人物生活场景的概述。

1.4 论文内容重点、难点、创新点:

重点:京剧脸谱造型的元素恰当的应用在时装设计中,通过设计手法,工艺制作融入到服装功能里,修饰服装款式、凸显服装造型。

难点与创新点:在主观的人为设计中,通过京剧脸谱的元素的分割,对服装款式细节的装饰,达到一种形态美的表现,进而刻画服装风格理念,能够很好的达到以形预神,表现出浓厚的京剧脸谱的艺术氛围。

1.5 论文内容:

将京剧脸谱造型与服装设计结合,运用京剧脸谱造型特征来点缀服装风格,其意义就是借用脸谱图案在服装中的装饰功能,美化人物的形体姿态。挖掘民族元素的在服装理念中文化价值。具有一定的实践指导性,把传统京剧脸谱的元素巧妙的转化在时装中,一是强调对传统元素再运用技能表现,二是把现代时装理念与传统文化艺术相融合,不仅是造型、色彩、面料,而更多的是深挖中国文化精髓,把抽象的意境转化在现实形体中。在现代的生活领域中,返璞归真,逆追本土潮流的创新形式。

第二章 京剧脸谱的理论概述

2.1 京剧脸谱的概念

京剧脸谱是戏曲演员脸上的以一种化妆形式，是京剧舞台上演出时，面部的造型图案。为了剧情的服务，角色改变，利用揉，勾，抹，破等方式将颜色在演员的面部器官与肌肉纹理进行夸张扭曲，拟化了人物面目表情特征，刻画人物形象，烘托了戏曲情节。在某种形式中来说，是传统京剧的文化的一种符号，是京剧舞台中传播人物的情感窗口。

2.1.1 脸谱的来源

脸谱诞生于京剧舞台中，点缀剧情角色而衍生出来的一种装饰图案工具。是一门综合性很强的舞台艺术元素，融汇了音乐、舞蹈、美术等多种因素。从舞台上表演形式来看，人物造型和景物造型就是人们接受戏曲情节的直接要素，在传统京剧中，人物造型方面又是剧情中最为突出的重点。其造型又包括面部化妆和服装两大部分。脸谱是属于面部化妆范畴的，在人物角色中占有极为重要的地位，是京剧舞台中不可或缺一种形式。

由于京剧是戏曲剧种里最为成熟的演绎方式，剧目丰富，角色复杂，按照人物角色的行当分类，大致可分为：“生、旦、净、丑”四种基本类型。对与京剧脸谱来说主要针对的是净、丑两种角色（是本文主要论述的）。其这两种行当中脸谱结构相对复杂多变，颜色对比强烈，人物形象有生动的刻画。

因此，脸谱在面目化妆方式也根据行当细分由简到繁了，其装饰手法娴熟，人物角色刻画鲜明了，随着京剧的细化与完善，逐渐的形成独特的艺术价值，揭发不同角色的表情特征。

2.2 京剧脸谱的艺术特征

艺术是表现人类情感的符号，艺术的形象是构成一种内在的客体化，是物质形式的因素与精神意义的因素结合而成^[1]。中国传统的艺术审美推崇客观事物的外在形式对生活中心内在的情感表露，是人们生活履历的表述，物我统一，虚实结合。

京剧脸谱作为中国传统图案形式，一种符号折射传统京

图 1.1

京剧脸谱荡气回肠的神韵

^[1] 赵梦林、阎继青《京剧脸谱》（修订本）[M]，朝华出版社，1994.

剧文化。孕育在传统的艺术思潮中，脸谱同样也是承载一种形神兼备理念。脸谱注重神气，甚至神大于形（如图 1.1）。在京剧舞台中，观众通过脸谱的展现能够瞬间扑捉到角色的褒贬善恶，因为通过外在的脸谱的形式牵动人们的视线，让我们感受所传达的一种精神，甚至能感受剧场的跌宕起伏的情景。脸谱是带有一定性格化的装饰图案，是人们内心情感的一种缩影，这就很好的诠释了物我统一艺术理念。

依据上诉的艺术理念，结合生存的场景，因此脸谱图案的纹理造型与色彩都是生活形态的概括。例如脸谱造型的勾画：经过取形到离形最后达到寓形的环节。

取形就是要审美讲究章法，依据人物的角色特征，形象的撷取生活中动植物等自然形态，移植在人物器官中；离形是不拘于自然形态，凭借人的主观意识，用夸张、变形的手法改变面目纹理结构，夸张脸部神情意志，达到了寓形倚神效果来源于生活，点缀在人物形象中，又服务到生活的剧场里。

色彩艳丽纯正，主次分明；通常反映了人们的生理与心理的表象。皮肤的黝黑，生病是肤色苍白，烈日晒的皮肤通红等等，都是脸谱对生活的抽象写照，做到情景结合。

2.3 京剧脸谱的艺术元素

京剧脸谱的艺术美与它的艺术形式是密不可分，而京剧脸谱的色彩对比与纹样组织结构是艺术形式的精髓——谱色与谱式^[2]。其两者的组合是艺术美特征写照，是脸谱传递人物情感的表露。这两者的结合对生活情感有一定的概括性，将约定俗成的审美信息输送到演员的面目中，让观众们对戏曲人物形象有了最直接的感观的认识。

2.3.1 谱色的艺术美

谱色是脸谱表现艺术形式的重要方式之一。脸谱的用色有着严谨的讲究。在夸张的手法中，追寻对比与统一的艺术规律。颜色纯度高，明暗之间的反差比较大。

脸谱用色艳丽，彩度饱和度很高。由于彩度极高，明度适中，中性色来点缀

^[2] 程宇宁编著.《从京剧脸谱看中国传统文化的视觉符号意义》，《湖南社会科学》[M]. 2004.

是谱色必不可少。由于色光波段长，传播力度广。观众在远距离欣赏，可以迅速的刺激视觉神经，让观者的心里与演员的面目表情产生情感互动。

脸谱中注重颜色对比，多用于冷暖色调对比，互补颜色的对比。例如红色与绿色，紫色与黄色。它可以灵活而又鲜明的表现在脸部中，形成了颜色的层次感。明度与纯度极高的色彩进行搭配，视觉效果是十分醒目。冷暖色调的出现不仅仅显现脸谱的形式差异，同时也是根据这种差异，让观众很好区分角色善恶形象的褒贬。谱色的性格化：一人一谱（如图 1.2）。由于剧中丰富，人物角色不同，赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫等在脸谱中做无定律的出现，表现人物在剧场中不同的身份特征。例如：红脸表示忠勇敢直，有血性的勇烈人物，如关羽、赵匡胤、姜维等；粉红脸表示年迈气衰，德高望重的忠勇老将，如廉颇、袁绍等；黑脸表示忠耿正直、铁面无私，或粗率莽撞的人物，如包拯、张飞、夏侯渊等。

图 1.2 京剧脸谱对历史人物“包拯”与“廉颇”的刻画，一人一谱

颜色作为艺术语言，根据自身彩度对视觉的影响，产生的心里反应，在脸谱中，人们都会以此做性格的判别。以黑色与红色为例：黑色在脸谱中就是铁面无私，严禁庄重，其本质属于无彩色系，在生活万物中，没有生命气息的展望，因此，刚正不阿没有感情诉求；红色贵为国色，彩度很高，视觉上有一定的膨胀力度，像生活中红红的火焰，冉冉升起的太阳，给人们带来积极向上的情感，有种吉祥如意。每一种颜色生活在现实的环境中，浓缩了许多万物成长的轨迹，而在这样的轨迹中都会带有人们对此的情感的转载，根据颜色自身的彩度属性，凝结了不同情感的寓意。

以此来论证，脸谱的颜色艺术理念是生活中情感的传递元素，转换成一种形式语言，体现了人物的面目表情中。明快的谱色彩度已经约定俗成一种性格、品质、身份等综合因素。

2.3.2 谱式的艺术美

即是结合面目器官,以其装饰性为目的直观被人们接受的组织纹样。根据人物形象不同,角色不同,谱式结构各有差异。以艺术手法角度来看:遵守着秩序、均衡、对称、统一(如图 1.3)。用以主观的审美倾向写生自然生态(当然,这是普遍形式)。

根据逻辑推理,每种脸谱都有自己的一套画法,将点、线、色、形有规律地组织成装饰性的图案,从面目的整体角度到局部夸张,为了突出人物表情与神态,刻画脸部的肌肉和纹理,强调面目造型语言。

从线条和布局来看,大致可分为整脸、三块瓦脸、六分脸、十字门脸、象形脸、丑脸、歪脸等等,脸谱种类繁多^[3]。但是,多半脸谱根据传统的美学形式都有固定的规律,整体的均衡与局部左右对称。

例如十字门脸(图 1.4),从额顶到鼻尖式画一通天立柱纹,两眼窝之间以横线相连,立柱纹与横线交差形成十字形,故命名“十字门脸”。这样的谱式以鼻部为中心线,左右图形疏密均匀,所占面积比例相同,图案形式一样。脸部上下图案有差异,但是利用颜色的调和与图形纹理变化,才达到脸部形式的均匀,谱式结构丰富多样。

图 1.3 左右对称,均衡统一谱式

图 1.4 “十字门脸”造型按照秩序规律,疏密结合

根据面目器官描述其造型形式左右对称、上下均匀。这样形式处于生活传统的审美心理,有种正统端庄的韵律在其中,图案形式不一样,所占大小比例差异,给脸谱造型带来几分活泼。反之,若是角色奸诈,则是选用碎脸、丑脸形式,因为通过谱式解散五官的左右对称,人们视觉没有平衡感,心里产生排斥,从而贬低人物形象。不同谱式结构都会代表不同人物性格,刻画不同的角色,这也是根据戏曲场景的需求,体现主观的人文倾向。

^[3] 盛华.《中国京剧脸谱》[M],人民音乐出版社,2002.

脸谱不仅在整体中勾画有一定的讲究，同时局部造型中变化也是繁多，角色丰富，鲜明刻画人物形象，面目造型从整体延伸到局部。鼻、眼、眉等，局部造型细刻人物的神情，采取随形附意的物象型命名。

如眼部的造型：蝶翅眼、鸟眼；喜鹊眼等；眉部的形式：云纹眉、蝶翅眉、柳叶眉等（如表格 1）；局部象形也具有虚实结合艺术内涵。例如蝶翅眼结合美学中的左右对称，略显人物的一些斗争性与野心，来感化人物的神情。

在上述论述中我们不难看出谱式结构是生活的一部分，根据对破茧成蝶生活的艰辛履历，以及蝴蝶的发展轨迹，所浓缩出来的情节。作为京剧的符号，脸谱在刻画人物角色里，也是对号入座，因人而异，将这种情节以形式的手法移植在脸部中（如图 1.5）。春秋战国时期大臣“里克”。其人物性格耿直，野心勃勃。因此，人们刻画这种人物时，在谱式整脸造型中，选用了动物标识蝴蝶形，移植在面目中，谱色选用红色涂抹脸颊，黑色与白色勾画眉窝、眼窝，明度居中有豁然视觉。

造型艺术理念： 在京剧脸谱的造型中是通过取形在离形最后到欲形的过程。 面部肌肉被色彩图案改造，视觉冲击力更强烈，没有真实面貌，留下来的是审美幻想，造型的变化，结合剧情跌宕起伏，在艺术美化中，观众会因此而有种视觉兴奋，宣泄。 这种艺术化的人物形象总会给人们带来的遐想，有神韵之美。充分体现了传统意义中的物我统一的神韵。	谱式 十字门脸。 谱色： 红色做主色调，涂抹在脸颊中，凸显人物忠诚，黑色辅助色调，勇猛沉稳。黑白搭配，色彩饱和，豁然的视觉。
人物形象： 京剧脸谱中经常刻画的历史人物“里克”。据史料记载，其人是春秋前期晋国大臣，野心勃勃，有握全大局的智谋，足智多谋，是晋国太子坚决拥护者，能征善战的统帅。	局部造型图案解说： 左右图形疏密均匀，所占面积比例相同，图案形式一样。 线条自然流畅勾画蝶翅眼与螳螂眉，野心好斗，圆点式的眉用红色点缀，率直粗矿的神韵。极具较强的视觉冲击力，夸张造型既象征其人物的怒目神情。通过眼神也传达着人物内心的野心世界。

表 1 典型的历史人物“里克” 脸谱元素的梳理

1.5 “里克”舞台中京剧脸谱

谱式纹理结构丰富，整体造型居中稳重，左右对称，凸显人物忠诚。图案线条自然流畅，蝶翅形态放大了眼部的结构，在黑与红的陪衬下，有强烈的聚焦点，凶神恶煞神韵通过眉目渲染出来。局部造型让传统艺术的脸谱，在远距离观赏中，有种洞察人物的品行方向标。

脸谱图案的组织结构利用缭绕的曲线勾画不同纹样，那种顿挫游刃有余，似如流水波纹的曲线，组织特殊的谱式造型，有一种动中有静，静中有动艺术形式，进而灵活的体现了人物面目神情，而往往这样的纹理造型能都潜在折射出一种委婉的艺术理念，意犹未尽的人物本质。

第三章 京剧脸谱与时装设计的潜在联系

3.1 脸谱的元素在时装设计中的意义

京剧脸谱拥有丰厚的传统的审美取义，带着独特的艺术形式在高度发达工业社会中，开始融入到我们生活各个角落。随着设计创新，深入解析内在的文化的灵魂，返璞归真（而这里的归真不是一种自然现象，是一种对自然情景概括的传统元素，容易被当下人遗忘的元素），崇尚传统是眼下设计理念取材方式，尤其是走在时代前沿的物质体系——时装，追求本质的独创是当下炙手可热的话题。传统文化的脸谱在这种趋势下，通过一定的艺术手法开始融进了时装领域，展现已有的姿态。

3.2 时装的概念

时装是服装一个分支，是时尚在社会变迁的产物，人们求同存异的结果，内心的方向标（本文论述主要是女装）。在一定时间、地域内为一大部分人所接受的新颖入时的流行服装。对服装纵向动态中，时装对款式、面料、色彩等设计元素都有一定的时代感差异，因人而异，就像异人异谱的脸谱造型，具有局部的

差异化。时装是人们在生活中形象塑造，其审美意境通过生活的剧场传递自我的情感。

3.2.1 时装设计元素

根据时装的概念，我们不难看出作为服装的一个分支，是面料、色彩、款式综合为一体的造型。但是，由于时装快速反应社会及人物的信息，在固有的面料、款式等因素中，图案形式的移用也是越来越被设计所重视了（因为，根据视觉心里效应的分析，颜色与图案是传递服装风格，感化人物情感最快的形式素材之一，同京剧脸谱艺术形式相似，是组合艺术形式的语言）。

3.2.2 时装的艺术形式

时装本身就是社会与个人的信息载体，是社会舞台的潮流缩影，是一种生活概括，也是一个人物生活履历的形象表述。

时装设计中形：即外观造型；是客观的实物包裹在人体中，作为一种软雕塑，刻画人物形体曲线，形象的表现人物的肢体美。是通过设计元素面料、色彩、款式、图案、工艺结构等综合而成。其自身具有一定的抽象理念，通过服装轮廓造型欲说一个人物的着装理念，而这种着装理念恰恰反映了人物心理特征，文化素养、社会地位等。换言之，即是内心世界，在社会中的自我形象（时装风格）。

同京剧脸谱的艺术情操相似，时装的形式和内容方面所显示的双重价值取向，而这种双重价值即是对人物性格特征刻画与外在形体上的装饰，是一种主观意识对人物角色在生活的认识，对生活某一种层面的高度概括。进而渲染生活场景，渗透着一个群体，折射一个社会时代背景。

3.3 京剧脸谱的元素与时装的艺术形式的联系

京剧脸谱的艺术形式与时装的艺术元素。在传统文化的沉淀中两者有种共性，深受中国传统艺术审美的影响，带着浓厚的人文理念，形神兼备的思想潜伏。共同物化在人们的姿态，点播着人们内心情景。作为渲染生活场景的工具，都体现了人们外在的形式语言。

时装与京剧脸谱相得益彰，都是生活中某一层面的方向标，因为形形色色的人物都会通过服装造型预演别样的角色，而这种演绎是行为上的表述，依然会叙说生活中的文化内涵（如图 1.6）。共同生活在人体中，同时又因为不同人物需求而产生发展的。具有较高的艺术表现力度与形式语言。通过这种形式的艺术点

图 1.6 具有中国传统元素的服饰在叙说女性的妩媚与妖娆

缀在人们形体上面，窥测人物内心情景。折射中国传统思想情景：主客之间的统一，达到虚实结合。

脸谱的形式结构波动人们的眼球，尤其是灵动的曲线（是脸谱形式中最为基础的艺术语言了），很容易让人们联想到服装中面料的褶皱行走的人们的形体中，而表现出来的那种造型。脸谱的色彩也很容易给我们带来视觉的冲击力，让我们联想到生活中每一处的点滴，更何况时装是生活的一部分呢，颜色是固不可少的。若将脸谱的元素结合时装要素转接在人们

形体中，表达人物风格。又会带来多少尽善尽美的服饰形象。

3.3.1 谱色与时装元素的潜在联系

颜色是一种带有情感的艺术表现形式，它是通过一种最快最准确的是觉形式传递到人们的视觉中，进而激发大脑皮层对事物信息进行综合分析，从而产生了心里反应。

不管是在时装要素中，还是脸谱艺术形式，颜色都有一种共性即刻画人物的内在表情，它对渲染场景的气氛有潜移默化力量，因为会让人们产生对生活某一画面的联想。

谱色在脸谱中，带有一定章程，不同人物的性格，会有不同色彩的搭配。同样，时装的颜色也是如此，根据时装的感念，我们可以看出，每一位人对时装的要求都会有所差别，因此，这也牵动其内在要素颜色对每一位人的需求的善变，在这样的反差中，体现了谱色与时装颜色的共性。若是将谱色巧妙转换到服装中，同样刻画人物造型，又将带来什么样的艺术魅力呢！

眼下，时装其中最为显赫的元素——颜色拼接。在时装的多半领域中，我们都会看到纯度极高，明度适中颜色，根据款式结构，做相应的链接，有种淳朴而又亲近生活姿态。依据生活本质面目，高度提炼预演时装形式。例如：橄榄绿、中国红、闪电蓝在时装中持续几个季度。这样一个极端而又艺术性的表现手法，与京剧脸谱的艺术形式再现有几分吻合，也许人们在潜意识中，有种共同的价值

取向，对传统的艺术形式的回望，对文化的归宿。

3.3.2 谱式与时装元素的潜在联系

根据图案已有的视觉传达，内在文化感观，在设计的领域中波及范围广。在时装设计中，常常被用作一种直观的元素，形象的点缀服装造型中，烘托其内在的风格意义。京剧脸谱的图案结构可谓是丰富多彩，同时带有十分浓厚的主观形式，一种性格化的装饰图案给时装带来设计素材，在脸谱中，传统的谱式有深厚的文化底蕴，谱式结构来源广泛，是生活情境中艺术的提炼，其自身的艺术价值都给时装设计带来丰富的联想，也让时装设计元素多了几分灵魂的扑捉。

图 1.7

线条在谱式纹样中是基本的元素，本文在论述京剧脸谱提到了，脸谱纹样的线条是弯曲多变，组合了谱式与谱色的图案形式移植到时装中，根据时装款式结构做装饰性的改变，这种改变源于人物的体型结构的重组。从脸谱的基本要素线条形式与人体结构来说，带有表情姿态曲线垂落在服装款式，点缀着服装风格，描绘人物的形象。经过截取、打散、重构、变异等各种手法，将传统的谱式结构的内在线条勾画款式的结构，融合在款式中，共同表现在服饰形体美（如图 1.8）。

面料的悬垂性带来柔美的线条，颜色的拼接给京剧脸谱元素带来几分吻合

女性像水一样温柔，是因为从外在形体中看，她拥有像水波纹似的温柔曲线，而脸谱的纹样形式带来的游刃有余，迂回旋转的线条与女性的凹凸不平的躯体特征又有几分吻合。脸谱的艺术形式给我们的视觉带来意犹未尽的遐想，在传统美学中，折射了内在人物的情感表述。女性的柔美在生活中总是有几分灵动的善变，通过形式与内容的结合，也许就是京剧脸谱元素从本质上描绘女性内在标准。

第四章 京剧脸谱的元素在时装设计中的应用

4.1 国内外的时装设计对京剧脸谱元素的应用

脸谱艺术已经不仅仅局限于传统戏剧中，走下了舞台，融入了我们的生活，在当代审美语境中获得了前所未有的现代化品质，脸谱的古典并未为古典，脸谱的传统依然在递传。而这种传递是通过设计的手法，利用时代的潮流去重新润化经典与时尚，在服装设计中，能够唤醒人们对传统元素的重视，往往给我们设计带来无限的灵感。

4.1.1 谱色在时装中的应用

根据每一位人体结构的特征，而相应的发生改变。在满足人体舒适的前提下，同时还要较高的审美标准，充分的挖掘女性的内在的情感艺术思想。因此，谱色与谱式作为设计要素移植在时装中，不仅功能指示，同时还要与服装风格相得益彰，有较高的艺术欣赏。

作为设计要素之一的色彩，视觉冲击力十分强烈的，传达服装艺术的一种渠道。谱色的绚丽，纯度的鲜明对比。例如：红与黑的调配是脸谱传统色调常用手法。是京剧脸谱基本的颜色组合，红色的艳丽，黑色的稳重与神秘，时装设计者在回溯我们传统京剧元素时，其颜色的黑与红是扑捉形式之一。其这样的传统的国色元素，已经频频被波及到国际的时装舞台中。

例如图 1.8——图 1.9：西方时装设计师对中国的元素的敬仰。脸谱的元素潜移默化的影响时装灵感。谱色对其图案的革新激活设计创新，利用脸谱的颜色解构了谱式纹样，转化为立体式的服装造型中，国际时装设计大师——玛丽，对中国传统文化的再认识。

脸谱元素遵循宜少不宜多原则，通过主观意识对其元素夸张、变异、解构、重组等手段巧妙的设计在服装中，形式的弱化，而颜色的写实，具体与抽象相结合。

夸大颜色在服装的表现力度。撷取谱色：黑与红搭配，作为服装主色与辅色。照搬脸谱的主色调，以写实手法将彩度高，明度适中的红色，作为底色使用在整个服装轮廓造型中，视觉冲击力强（如图 1.8）。

采用对比的手法将黑色使用分量缩小，通过点、线、面做点缀，强调在衣袖、领口、胸围等部位。减弱红色的氛围，起到调配作用，服装整体色调有一定波动。

图 1.8

图 1.9

西方设计师代表作品：在服装的形态中解构京剧脸谱的元素

由于西方设计理念注重人体结构，所以服装造型多为立体化，结构复杂，波纹似地纹样组织的谱式结构，根据服装款式结构，灵活的解散本质形式，重构在服装不同的位置，强化人体，给人们带来似像非像艺术形式（如图 1.9）。

明暗变化根据款式结构穿插设计，使服装整体造型拉开了层次，这样才能获得一定韵律，一种和谐的艺术美感流漏出来。颜色之间的对比与效仿，传递京剧脸谱的时装理念，膨胀的红色与黑色神秘形象的点缀女性本质的神秘与妩媚，同时也让时装的设计增添了不少的中国传统的民族气息。

4.1.2 谱式在时装中的应用

作为一种图案元素转化在时装款式中，在当前设计元素取材之一，其形式构造能迅速的传递时装整体风格，潜移默化的表现人物情感。京剧脸谱的作为中国传统的图案元素，具有装饰效果与人物内在性格的双重意义。在时装设计中，对其形式上的结构，重组巧妙的衔接了时装与人体美感，其以独特的艺术价值修饰时装，表达出女性独有的曲线魅力。

如图 2.0：国内时装设计的典范，其意义就是借用传统京剧脸谱元素，对华丽贵气的女装礼服做经典诠释。谱式与谱色结合使高级成衣体现了传统的上衣下裙结构在中，出现了风格独特的造型。

图 2.0

谱式与谱色主要是在女性形体结构中做点缀

将脸谱的元素经过解散基本的结构纹样,在通过重组再现谱式与谱色的组合形式,创造出适宜服装风格的图案形式,点缀在款式中。在此案例中,主要是根据谱式眉目造型揭示传统礼服的庄重,少即多原理让谱色在此款礼服中大放异彩,从另一种角度解说女性在礼服装的魅力。

经过取形,离形进而达到寓形的过程,在夸张、变异形式中将谱式重组在款式中,作以相似式图案装饰。谱色渲染在谱式结构,使上下装面料、色彩、图案差异,巧妙的形成了上衣于下裙形式,结构对比有一定韵律,产生了视错感。中国服装讲究的平面形式,上衣与下裙的构造是传统服装起源,没有复杂的立体结构,脸谱的艺术形式简洁照搬在晚礼服中,让现代的礼服重温传统的韵味。

谱式局部取样,眉目、鼻的形式左右对称,谱色的提取,黑、蓝、白,改变在脸谱中主色调应用,在线、面形式的结构中,移植在服装款式中,夸张了谱色以形式语言在款式中装饰效果。

谱式局部特征:蝶翅眼纹样在颜色的润化中,谱色明暗、小面积对比,强调胸围与腰围的曲线。脸谱鼻翼形式通过谱色,以线性方式拟造了前襟形式,带有弧度的谱色线条分化了礼服的上下身,做上衣的低摆,代替传统的开刀线,也让腰围与臀围有了鲜明的分割线,整体似像非像脸谱形式让款式有了几分端庄。

谱式与谱色局部应用,也让礼服造型整体有了统一与协调,立领用眉目的黑色小面积的点缀与下身美人鱼形裙装做上下呼应。

4.2 系列作品的设计对京剧脸谱元素的应用

本组系列作品中，主要是通过图案纹理结构的移植，将脸谱的整体与局部造型作为服装的设计要素运用在款式中。本组设计作品的创作灵感来源上文脸谱的案例“里克”历史人物在京剧舞台中的造型，展开丰富的联想。充分结合京剧脸谱艺术形式与审美寓意，利用脸谱的曲线、无规则的面积，色彩明暗调配，生动的形象造型激起飘忽不定创作。通过传统的审美角度谱式左右对称与均衡，一种端庄与正统思维规律激发了服装风格的塑造，通过上文论述，由于京剧脸谱形式是生活素材之一，也是一种情感的浓缩。对局部图案——蝶翅眼，也是带有拟化了人物的好斗的表情，那是因为经历了重重的蜕变，履历丰富又艰辛，这种形式化语言欲说了内在的美感寄托。将这种元素利用夸张与变异手法转移在服装形态中，能够迅速反应人物的肢体语言对内在的情感流落。色彩、图形，移植在时装位置结构中，通过实用性装饰方法刻画系列作品的中国元素的风格，又将带来何种艺术美（也是脸谱元素谱写时装概念的切入点）。

在设计过程中，其运用加、减、收、放、对原形变异与重组，经过二维平面制版与小面积三维式立体装饰让脸谱内部结构与服装款式融合，而这样的相容给本组传统女装的风格带来一定的时代感，给女性的一次一次的蜕变以致最终凸显妩媚妖娆的内心有了别样的所求（如图 2.1）。

图 2.1

根据京剧脸谱元素设计一组时装，借用传统的元素塑造女性的内在的妩媚与坚强，一种情感的诉求流落在服装的形态中

4.4.1 脸谱元素整体应用

采用适合纹样的手法对脸谱的艺术形式移植。完整的蝴蝶标示脸谱居中放在款式前中心线上,而这种中心位置在左右面积相同的分量基础上,营造了视觉的聚焦点,通过传统的美学理念中,这种装饰效果带来一种端庄心里效应。柔美的线条,颜色的艳丽,形式的拟化人物的五官造型,戏剧化的走进了人体中,以图案的装饰美点缀的胸前,给人们一种直观的脸谱的艺术感染力(如图 2.1)。

本文所讲述的系列女装款式中,其取材就是源于京剧脸谱的蝶翅造型(也就是上述论及的历史人物“里克”的面目造型)。其元素布局得当、穿插自然,根据设计理念对力与量所占比重在视觉中的均衡,来诠释图案与服装搭配的。谱式中蝶翅造型,左右对称,图案的自由舒展带来了活泼曲线,点缀在腰围中,勾画几丝女性胸围之间柔美感觉,配合大气而又华丽的鱼尾裙,给女性增添了神秘的端庄。

二方连续的使用也是京剧脸谱图案手段之一,是随着款式结构相应的缩小其使用面积,重复而有序的出现款式边缘,为服装风格增添了许多端庄严谨品质(如图 2.2)。

图 2.2 端庄大气的旗袍式拖地晚礼服,对于元素的解构与重组,从效果图到成衣

4.4.2 局部谱式的应用

典型的谱式,动物标示的蝶翅眼结构,在黑白调配中,分开左右翅膀,点缀 V 领形的结构线,均匀镶嵌在领形两侧,残缺的谱式中弯曲的线条勾画在领形边缘。这种设计给人们意犹未尽的视觉心理,一种神似形不似的悬念(如图 2.3)。

图 2.3

图 2.5

将京剧脸谱元素通过平面与立体式的装饰手法展现其自身的审美艺术

4.4.3 谱色的应用

把经典谱色作以改变，提取在服装设计中，根据原有色彩的属性，调整其纯度与于明度和谐关系。是一种抽象提取，人为的改造，打散、重组、变异，达到视觉平衡。

对比色搭配：色相冷暖、明暗结合进行穿插搭配。在使用的过程中，由于彩度的差异度处在中等程度，配色效果具有鲜明、饱和、活泼的特色。强调面积的对比，同时要注意冷暖倾向。尤其是主色与搭配色，要保持冷暖一致。这样才能获得活泼与和谐。

4.4.4 工艺手法

再美的图案造型，也是借助于一定工艺手段得以体现。对于传统的京剧脸谱纹样想要移植在时装中，借用的工艺手法有许多。例如：印、染、手绘、拼贴、剪纸民间手艺等等。那么其中拼贴与剪纸在制作的过程中是主要的方式之一，这也是配合平面的制版点缀服装的造型，它能够形象的达到唯美意境。

这一组设计中，将平面的脸谱元素转移在时装款式中，尽可能的塑造服饰的三维立体的效果，用图案的形态美点缀了女性时尚的曲线，在平面的制版添加几笔拼贴效果。

拼接：把一块完整面料裁断，通过其他颜色面料拼贴在一起，构成了全新的视觉效果。其目的是改变服装外观造型，提升了服装内涵与设计的表现力度。拼贴不同方向，个具有特色。有的是斜线或者是曲线等等。像是在本组系列中，利用红色的面料裁剪形成的丝带，通过缝制拼贴在左右图案的镶嵌点中，顿时，让平面图案有了一定的立体围度（如图 2.3）。

图 2.3 图案的照搬，通过剪纸手法结单独图案形态拼贴款式中，给图案的装饰效果增加了强有力的视觉冲击性。

通过一定的设计手法对谱式与谱色的截取与应用，在功能性与装饰效果结合中，通过对面料颜色的差异，选择在局部细节中“如门禁处”利用缝合的手法面料拼贴。这样增加了服装的立体的围度，体现了时装对形式的塑造（如图 2.4）。

谱色让面料有了变动，而不同颜色面料根据款式结构的改变造型。一款高雅大气的拖地式的晚礼服（如图 2.2），通过省道的转移将前衣片分割成不同面积的款式，裁片依据人体腰围结构而居多，立体修身的效果愈加强烈。传统的脸谱艺术元素与工艺形式相结合，揭示了女性在时装中的唯美（是普遍女性在着装中的一种内在的共性），时装的元素与京剧脸谱的艺术形式相得益彰，共同解释形式与内容所显示的双重价值意义，人物性格特征刻画与外在形体上的装饰。

4.2.5 设计要素总结

重复：重复是指相同或者近似形态按照一定的构成规律反复重现，而这样的重复使用同一种元素产生一定的节奏感。具有京剧脸谱中典型的蝶翅型元素，在部分的服装款式中加以重复点缀，这种具有强烈的视觉的元素给人们非平淡无奇的感觉，给服装系列带来浓厚的中国元素与和谐之美。在设计的过程中，要根据服装整体效果与人体体态来决定数量与形状。

以少胜多的原则，其简洁明了的图案结构，符合中国服装简洁设计理念，转接在胸部、腰围、臀围（其这种特殊的部位是表达女性独有的姿态），图案的形式大小不一，疏密均匀，使女性含蓄的曲线在图案的勾画中严谨有序，给人们营造视错感。

谱色奠定基础，烘托京剧脸谱的艺术气氛，这也是在延伸脸谱元素的适用范围，人物的内在性格通过谱色的润化，潜在的表式出来几分妩媚与神秘。谱式纹样的移植，点缀女性胸部、脖颈、臀围凸显女性特有的姿态，使传统的京剧脸谱元素齐聚一堂。运用不同的设计手法，将迂回旋转的纹样线条润化在凹凸不平人体结构，修饰女性波纹似地形体，触动了女性内在细腻。调和对比强烈的色彩，明暗渐变搭配在服装中，运用图案的造型适形与结构转变，反复出现，有一定的节奏感。通透轻薄不同属性面料对比，加上硬挺配饰，一柔一硬，虚实变化多端，塑造风格强烈视觉。

图案形式的装饰使得时装款式新异,借用脸谱色彩的搭配,整体到局部,款式结构主次变化,色彩明暗的虚实匀染,潜在的影响了时装艺术审美。也是灵活的传递人物内心境界之一的元素。谱式的结构,凝聚千变万化线条,给时装的设计带来形式启迪。服装款式与结构雕塑着女人婀娜的姿态,谱式的线条让款式有了丰富的视觉变化,新奇的转化在人体中。让时装造型更有强烈的厚度感,平面化的图案在时装的三维转换中,显示几分新意的潮流。让服装在不同的图案中有灵动更改下,让人物穿梭在戏曲脸谱中。

第五章 结论与展望

谱色在人体结构中,借用谱式图案的灵活转变。从服装的整体到局部,从服装风格到款式结构,依据主次变化,潜在挖掘了时装艺术设计手法。

京剧脸谱的元素通过设计手法体现在时装中,不仅仅解决物质生活的需要,同时塑造了时装造型,深入的体现时装审美的个性。而这种审美意境不停在的解释真正的艺术领域对美该如何诠释人们心中的灵魂作为一种趋向。设计应该是一种精神,是内在的智慧传递,符合这个时代的需求,把真正美的东西融入到了作品中,展示给我们。让我们在设计中感受一场淳朴与智慧的修行。

脸谱是戏曲舞台的道具,其内在的谱色与谱式来源于生活,创造与生活,润华着人物形象,给时装提供丰富的设计理念与素材。在当今物资繁衍,日新月异的事物让人们的审美越发疲倦了,释然生活,回归久远的传统元素,也许是人们在时代的潮流中对时表演变的畅想与展望。因此,传统脸谱元素的挖掘,在某种程度上来说很好的迎合了当前需求。

传统京剧脸谱元素让人们在奔跑中放慢脚步,拾起一片心灵的净土,向现代时尚转变中,让设计打动灵魂。重新解剖传统艺术存在的意义,映射当今生活发展的形态。京剧脸谱的元素融入到了时尚的轮回,是一种发展的轨迹,追求时尚就是不断追求瞬时生命形态映射的过程,即是对真实的自然生活一种提炼。而这种提炼折射出质朴的民族文化精神气质,在创新中对传统艺术的回望,用新的角度去诠释历史沉淀下来的脸谱元素,是对中国艺术在未来发展中不可或缺的一种必然。

此页缺内容

致谢

写作论文的过程中也同其他同学一样遇到了各种各样的困难,也曾迷茫也曾彷徨,但是在导师、同学的帮助和鼓励下我还是如期的完成了我的论文,在这里我要感谢我的导师夏帆老师,在我论文写作和修改过程中,导师给予我有效的指导和建议,使我有信心的将论文写作下去,在我论文资料查找过程中,他耐心无私的给予我各种帮助,使我能有精力的去完成论文的其他部分,还有我的好朋友,在论文格式,排版修改过程中给予我的建议和热情帮助。

最后,衷心地感谢,在论文开题、中期以及答辩过程中给予我建议和帮助的各位老师和专家,谢谢你们在百忙之中评阅我的论文,再次谢谢!

攻读学位期间的研究成果

1. 杭珊珊，夏帆. 论传统花卉图案在礼服中的应用，现代装饰·理论. 已收录