

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏州大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。

论文作者签名： 吴永军 日期： 2014.9.26

学位论文使用授权声明

本人完全了解苏州大学关于收集、保存和使用学位论文的规定，即：学位论文著作权归属苏州大学。本学位论文电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。苏州大学有权向国家图书馆、中国社科院文献信息情报中心、中国科学技术信息研究所（含万方数据电子出版社）、中国学术期刊（光盘版）电子杂志社送交本学位论文的复印件和电子文档，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存和汇编学位论文，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。

涉密论文 ☐

本学位论文属 _____ 在 _____ 年 _____ 月解密后适用本规定。

非涉密论文 ☐

论文作者签名： 吴小东 日期： 2014.9.26

导师签名： 吴小东 日期： 2014.9.26

京剧脸谱在动漫造型中的运用

中文摘要

京剧艺术以其独特的表演形式闻名于海内外，被视为中华名族的国粹。它具有两百余年的历史积淀，在这段时间的发展与演变中形成了目前我们熟知的诸多例如黑脸包公、白脸曹操、红脸包公等一系列经典的脸谱造型。在京剧艺术得以成就的同时，脸谱化妆术也成为一种独特的艺术风格并被广泛用于其他艺术设计之中。动漫造型是动漫作品取得成功的关键因素，动漫造型不仅仅体现在动画和漫画作品中在插画、游戏、动漫周边中都有重要体现。目前我国的动漫发展势头强劲。但动漫发展的基础仍然较为薄弱，相对于欧美日等发达国家还有较大差距。不但要振兴我国的动漫而且要振兴具有民族特色的动漫是我国文化产业发展的目标之一。将京剧脸谱元素与动漫造型相结合能提高作品内涵。同时也能利用动漫这一新兴形式推广国粹京剧，增强民族自豪感。本文总结京剧脸谱的构成艺术并将其创新的运用到动漫产品的造型创作中，使其具有典型的中华名族的气息。

关键字：京剧脸谱 动漫造型 动漫周边 动漫插画

作 者：吴永康

指导老师：吴晓兵

Beijing Opera face spectrum used in animation modelling

Abstract

Beijing Opera is known for its unique form, at home and abroad is regarded as the quintessence of the Chinese nation. It has more than two hundred years of history, formed in this period of time the development and evolution of the currently known as many verve bao, white face, cao cao, such as red face, and a series of classic makeup modelling of baogong involved. Is able to accomplish the Peking Opera art at the same time, facebook cosmetic surgery has become a unique artistic style and is widely used in other art design. Anime modelling is a key factor in the success of animation works, cartoon modelling is not only reflected in the animation and comic works in the illustration, games, anime peripheral has important embodiment. At present our country's animation development momentum. But the foundation for the development of the anime is still relatively weak, compared with the developed countries such as Europe and the United States, there are large gaps. Not only should the revitalization of China's animation and to develop a national characteristics of animation is one of the goals of the development of cultural industry in China. The elements of Peking Opera and anime combined model can improve the connotation of the works. At the same time also can use animation to promote this new form quintessence of Peking Opera, enhance the sense of national pride. his article summarizes the

composition of Peking Opera art and its innovative use of the creation of the modelling of animation products, has the typical of the Chinese nation

Key words: Beijing Opera face spectrum Anime modelling
Anime Peripheral products Anime illustrations

Written by : wu yong kang

Supervised by : wu xiao bing

目 录

第一章.绪论	1
1.1 研究的目的与意义	1
1.2 国内外究现状	1
1.3 研究的主要问题和范围	3
1.4 研究方法	3
第二章.京剧脸谱造型	4
2.1 京剧脸谱造型的概念	5
2.2 脸谱的样式类型	5
2.3 脸谱造型中的色彩象征	7
2.4 脸谱造型中的图案象征	8
第三章.京剧脸谱在动漫造型中的创新应用	10
3.1 脸谱造型在动漫造型设计中应用的必要性	10
3.2 受脸谱造型启发的国外动漫作品	13
3.2.1 谱式造型的借鉴	13
3.2.2 脸谱元素与西方夸张动漫造型的融合	15
3.3 京剧脸谱造型在动漫造型中的典型运用	16
3.3.1 京剧脸谱造型在传统动画造型中的运用	16
3.3.2 京剧脸谱造型在动漫插画中的运用	17
3.3.3 京剧脸谱在本人毕业创作中的运用	18
3.3.4 京剧脸谱在网络游戏美术、网络动漫表情中的运用	20
3.3.5 京剧脸谱造型在动漫周边中的运用	22
结 语	25

参考文献.....26

攻读学位期间公开发表的论文等成果27

致 谢28

第一章.绪论

1.1 研究的目的与意义

在动漫角色设计中，造型是角色设计的关键。借鉴特定民族特色艺术风格和元素是角色设计的常见手法之一。国外许多经典的动漫角色造型例如《功夫熊猫》、《花木兰》都有借鉴中国传统的绘画技法，作品塑造的角色颇有中国风的韵味。民族特色的动漫形象设计关键是了解并融入民族文化。市面的上的卡通形象造型风格迥异，数量繁多。例如福娃这类融入名族元素且在海内外流行的角色典范不多见。本论文的研究目的是研究如何更好的将京剧脸谱融入动漫角色的设计中，探索这种融合的成功运用。最终产生具有特色的民族风格的动漫形象，。

目前我国的京剧事业急需传承与发展，很多青少年受到外来文化的影响，对本国京剧文化缺少关注和认知。如果能将京剧脸谱发挥至动漫角色的创作上，设计出具有强烈民族特色的形象，并让广大青少年接受。这也是一件对传承京剧传统文化极为有利的事情。同时也能丰富现有的卡通形象，使作品创作取向更加多元化。

1.2 国内外究现状

国内许多学者发表了有关动漫造型方面的学术论文。龚琦芳的《美术学动画造型研究》中提及了振兴名族动画形象的观点，探索动画角色与名族元素结合的形式。田建伟的《中国戏曲脸谱对名族动画造型设计的影响》这篇论文重点研究了脸谱造型在一批早期动画片中的运用。此类论文的研究的对象一般是是较为早起的戏曲风格的动画片例如《大闹天宫》、《骄傲的将军》、《天书奇谭》等作品。

京剧内容作为早期动漫重要取材，与动画结合在一起也是较为正常的。个人认为此类许多论文研究的对象相对单一，动漫造型不只包含动画造型而且包括动漫周边产品的造型、漫画插画造型等等。涉及到此方面的较少。而且之前许多论文中研究的是是一些已成经典的案例。对于目前流行或时尚的动漫造研究的还不是很到位。个人认为对于这方面的文献研究，从广度还是深度上较乏深层次的挖掘和探索。例如插画作品《京剧猫》（图 1.1）描绘的是一群爱京剧的猫咪，午夜趁着人们睡觉的时候，在家里搭起了戏台，唱了大戏。他的特色的是将脸谱与猫相结合。采用写意夸张的绘制手法塑造出的京剧猫描绘的十分幽默。这类作品是十分新鲜的，作品打破脸谱只能用于人物角色的限制。之前的文献对此类成功而有代表性的作品就少有提及。

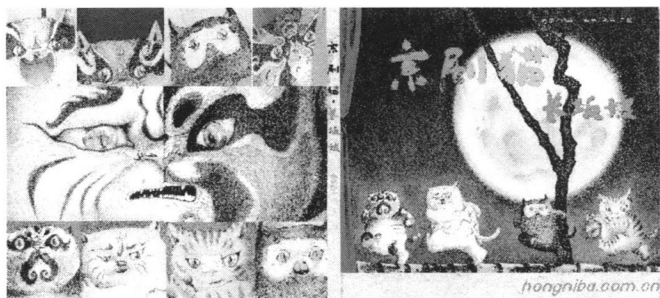

图 1.1 《京剧猫》封面绘画 （来自互联网）

相对国内而言, 动漫事业起步较早, 发展相对成熟, 欣赏动漫也成为享受。在作品风格上国外的动漫作品风格繁多, 目前国内许多作品还在模仿阶段。不同风格的作品背后都有着扎实的理论的支撑。例如美国的迪士尼经历了近百年的发展形成了自己独特的艺术风格理论体系。对于结合了京剧脸谱的动漫研究, 国外也是做了一些工作。例如《功夫熊猫》（图 1.2）中的角色借鉴了脸谱的造型。以及外国艺术家笔下的孙悟空（图 1.3）的造型融入了脸谱的造型。这些作品是典型的老外眼中的脸谱形象。由于结合了中西方的特点这些作品更多体现出来的是娱乐性, 呈现出纯

粹文化内涵和艺术表现手法较浅。总体而言国内的研究较为滞后但相关作品的文化内涵较深，国外重在运用但在作品文化内涵体现不够，娱乐性较强。

图 1.2 京剧脸谱在《功夫熊猫》角色造型中体现（来自互联网）

图 1.3 欧美艺术家下笔下的孙悟空融入京剧脸谱造型的风格

1.3 研究的主要问题和范围

- 1. 立足于动漫造型，对具有民族特色的造型创作的特点与发展趋势等问题进行阐述。
- 2. 对中国京剧造型进行定位、分析它的特点和文化内涵。
- 3. 京剧脸谱在动漫角色创作中的创新应用方式。

1.4 研究方法

主要研究方法：研究文献、归纳法、比较法等。

第二章.京剧脸谱造型

脸谱的产生和发展经历漫长的历史过程。它起源于祭祀活动时人们佩戴的面具。面具铸有相应的图腾，这便是戏剧脸谱的起始形态。在四川成都出土距今 4000 多年前的面具，这是的古蜀王举行祭祀活动的礼仪器物。北齐兰陵王长恭性情勇猛，但面容像女子一般俊美，为了在战斗中震慑敌军，他佩戴面具与敌军作战，军队士气也大受鼓舞。唐代《兰陵王入阵曲》中兰陵王的扮演者为了真实的演绎长恭也同样需要佩戴面具。

早在南北朝时期就已出现戴面具表演的舞乐。随着观众对表演质量要求的提高，发现戴着沉重的面具使得表演者神情呆板不利于面部表情的表演。后期演变为化妆术。区别是在面容上绘制图案而不是佩戴繁重的面具。绘制在脸上的图案可以随着面部肌肉运动，角色的喜怒哀乐可以因情绪而变化。极大的提高了戏剧的观赏性。

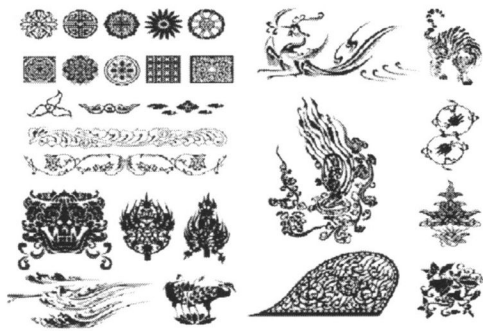

图 2.1

图 2.2

脸谱艺术是极具民族文化的元素符号。世界上有多种戏剧艺术，相对于众多国外的戏剧造型。中国戏剧脸谱造型的更能体现本国的历史和文化内涵。他通过运用夸张和变形的图案展示角色的性格特征。相比而

言国外的戏剧大多采用假发、面具、假胡子等道具，辅助塑造人物。相比实体道具，图案的艺术内涵更加概况抽象。

2.1 京剧脸谱造型的概念

脸谱是我国戏剧独有的，戏曲演员舞台演出时使用的化妆术。为了方便演员传神的表现角色的神情样貌。由于京剧中所扮演的角色往往是一些被人所熟知的历史人物。虽然没有具体见过他们的容貌，但通过口口相传和历史文献和小说记载人们对这些角色的性格、外貌特征已经形成大概共识。例如关公的浓眉、丹凤眼、红脸、长须的面容特征（图 2.1），结合这些特征绘制出来的关公脸谱能让人一眼认出。并且在表演者面容上绘制的脸谱造型，能够淡化演员本身的五官特征，即便是表演者本身的外貌气质不符，通过脸谱纹案的修饰也能很好的表现出所扮演角色的五官特征。

（图 2.3）关公脸谱造型（来自互联网）

2.2 脸谱的样式类型

根据角色不同分为生、旦、净、丑四种类型。这依照演员所扮演角色的性别及年龄、身份、性格的划分。

生：京剧表演中不绘制脸谱的男性角色统称为生。

旦：京剧表演中不绘制脸谱的女性角色统称为旦。

净：又被称为“花脸”是舞台上最为独特风格的角色类型。脸部化妆通过各种色彩和图案装饰的面部突出人物特点。净的角色个性何特征最为丰富，从凡人到帝王神仙，正面反派应有尽有。

丑：俗称：“小花脸”有一定的面部装饰图案，脸谱构成不如净那么丰富。所刻画的大多是一些滑稽、机敏、活跃的人物。有个别狡诈、奸佞的人物。

生旦的面部没有图案，基本通过粉墨胭脂的面部润色，化妆大多集中在腮、燕窝、眉毛、印堂等位置。显得俊美，极少用皱纹和阴影来表现年老。

丑角面部化妆大致分为、腰子型粉脸、圆形粉脸、枣核型粉脸、丑老脸、元宝形粉脸、丑破脸以及碎脸、像形脸等类型。最为典型的是方巾丑，即为脸部中部绘制“豆腐”形白粉脸。观众只要看到一块方形白粉就知道人物扮演的是丑角

净的面部特征最为复杂，主要分为五大谱式如（图 2.4）。

（1）整脸：在整个脸部绘制一种主色并画出眉、眼、鼻、口的图案表现人物性格。

（2）三块瓦脸：在整脸的基础上用黑色突出眼睛、眉毛、鼻窝，使得前额、左右面颊呈现三块平整色块。

（3）十字门脸：在三块瓦脸的基础上变化而成。人物面部从脑门至鼻底，采用黑色或其他颜色的色条，用夸张的眉毛和眼窝刻画角色性格。

（4）歪脸：有三块瓦脸和花脸演变而成，其特点为色彩、花纹左右脸不对称。

（5）碎花脸：同整脸相反，它的构图用色最为复杂。

图 2.4 净的五种主要谱式

2.3 脸谱造型中的色彩象征

京剧脸谱一般通过某种颜色代表某个人物的性格、品质、地位。这种颜色被称为主色。

在红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等色彩中。不同颜色代表不同的人物的品质象征。

红色代表忠义、刚强正直的人物例如关羽、姜维。(图 2.5)

黑色代表正直、无私、勇猛、无畏的人物形象例如包公、张飞。(图 2.6)

黄色代表凶暴、骁勇。沉着的人物例如韦典。(图 2.8)

蓝色代表骁勇、刚强且有心计的人物。例如雷震子、程咬金、公孙胜。(图 2.9)

灰色象征枭雄、紫色介于黑色和红色之间。象征尊严、刚义如常遇春。(图 2.10)

绿色象征勇猛、武莽。

白色象征阴险、狡诈、自负的人物形象如曹操。

金银代表各种神怪形象。(图 2.11)

根据以上的一些基本色彩象征。观众看到主色基本就可以判断人物的性格品质了。但京剧脸谱的配色不是绝对，具有一定的灵活和偶然性。

图 2.5 红脸关公

图 2.6 黑脸包拯图

图 2.7 白脸曹操

图 2.8 黄脸典韦

图 2.9 蓝脸窦尔敦

图 2.10 紫脸大王

如来

玉帝

二郎神

图 2.11 神怪脸谱

2.4 脸谱造型中的图案象征

脸谱作为一种图案化妆艺术，演员为了还原角色特征，从而掩饰演员自身的面部特点。同时脸谱还突出夸张了角色的代表性特征，省略次要部分；并且利用具有代表性的装饰图案将角色的老少美丑、社会地位等特征凸显的现出来。

例如包拯的额头大面积黑色有一个白色的月牙图案，代表廉洁无私、刚正不阿。杨戬额头绘制了天眼图案源自于传说故事。赵匡胤面部带有龙眉表示他为真命天子。呼延赞额头上的“王”字图案显示出身份地位。

陈金定、钟离春脸部的荷花、牡丹表示出他的女将身份。项羽的“悲眼鼻窝”，曹操的“疑目”、关羽的“卧蚕眉”张飞的“蝠眉”等都在不同程度上呈现出角色的性格特点。

第三章.京剧脸谱在动漫造型中的创新应用

动漫造型是动漫作品成败的关键。优秀的动漫造型能被人广泛接受，从而推动相关周边产品的销售。例如日本的机器猫、龙猫；美国的米奇、怪物史莱克等。在我国孙悟空就是一个结合脸谱造型的成功经典形象。并且被世界广泛接受。孙悟空的造型融合了京剧脸谱的图案构成并结合了动漫角色动感和夸张。经过动漫对脸谱艺术的加工使得原本抽象的脸谱造型更加生动。这是早期脸谱与动漫结合的成功典型。将脸谱运用到动漫造型中不仅能丰富造型。还能深度挖掘出具有本国特色的卡通形象。

3.1 脸谱造型在动漫造型设计中应用的必要性

京剧脸谱是一种极具象征性的化妆艺术，同时动漫卡通也是一种抽象、概括的造型艺术。两者有相似点但突出的重点不同。一般动漫造型讲究的是形体轮廓的特征。例如图 3.1 经典动漫作品《人猿泰山》中的卡通形象，夸张的曲线造型构造出泰山结实有别于常人的形体特征。从《猫和老鼠》中的角色设计可以看出造型的夸张轮廓（图 3..3）。

图 3.1 《人猿泰山》角色造型

图 3.2 《人猿泰山》角色造型

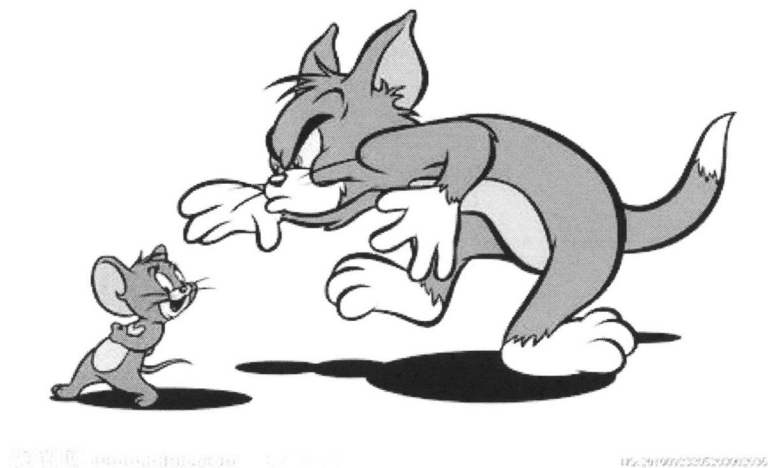

图 3.3 《猫和老鼠》角色造型

卡通的轮廓造型千变万化。卡通人物面部主要靠脸型和五官的塑造，而脸谱主要是通过面部图案来传达含义。形体造型越复杂就越具象。优点是绘制的精细度高，缺点是相对简单轮廓的造型不容易记住。但如果造型轮廓太简单角色的变化又太少不好区分。京剧脸谱这一点做的很好。在相同的脸型上，通过绘制不同图案形成千变万化的面部造型。

图 3.4 脸谱的基本轮廓

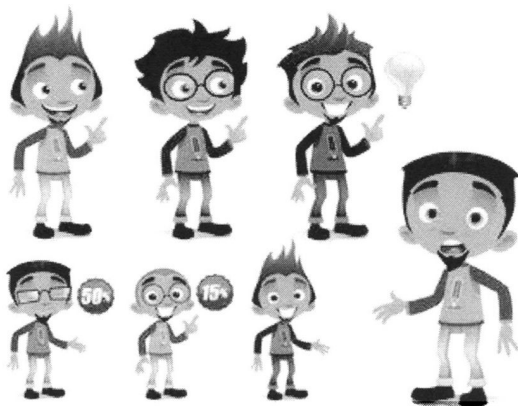

图 3.5 简单系列卡通造型中的变化

造型简单的卡通形象如果只是改变发型和服装，在面部特征基本不变的情况下，不易于区分（如图 3.5）。

图 3.6 涂鸦娃娃

综上所述将脸谱的抽象艺术同动漫形体的夸张艺术相结合能极大丰富卡通角色的造型变化，例如图 3.6 的涂鸦娃娃，相同的造型但是表面

图形各异。即便受到简单轮廓的限制也能塑造出一系列富有个性的卡通角色形象。

3.2 受脸谱造型启发的国外动漫作品

3.2.1 谱式造型的借鉴

脸谱造型能及其概括和抽象出角色的特点。将原本复杂的轮廓，道具抽象为简单的图案。这种化繁为简的造型风格近几年被广泛用于一些国际知名的卡通设计中。

图 3.7 脸谱化的精钢狼

图 3.8 漫画中的金刚狼造型

如图 3.8 是金刚狼写实风格的漫画造型，形象突出人物面部佩戴面具，以及光阴体积等特征。图 3.7 是金刚狼的脸谱形象。人们不需要绘制出复杂的金刚狼只需要通过绘制提炼的脸谱便可以表达含义。同时将卡通形象制成脸谱符号，也极大方便了卡通形象的传播。

根据这种原理我们可以自己提炼很多经典卡通角色的脸谱造型。

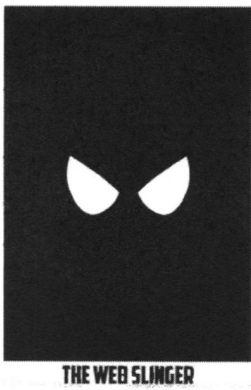

图 3.9 蜘蛛侠脸谱

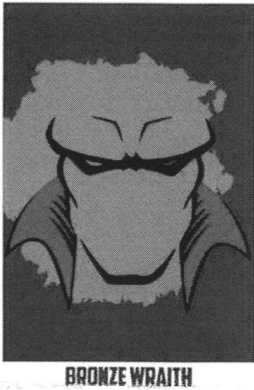

图 3.10 冰冻侠脸谱

图 3.11 带有哥特风的脸谱造型

图 3.12 奥特曼卡通形象

日本经典动漫作品奥特曼在我国播出时十分火热。从造型上看奥特曼都是由真人扮演，轮廓造型大同小异。他们除了在道具上面有所区别之外，每个奥特曼的脸部造型进行不同的塑造。基本和脸谱的原理相同，在五官不变的基础上通过图案的变化使造型变的丰富。只是奥特曼的面部是有凹凸的图案造型，最终形成一套奥特曼专属的谱式造型。

3.2.2 脸谱元素与西方夸张动漫造型的融合

图 3.13 西方动漫形象孙悟空

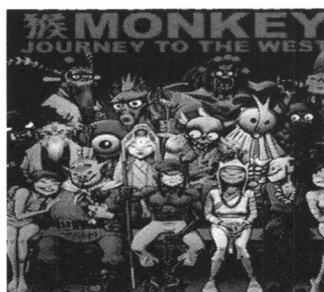

图 3.14 西方动漫形象西游记中的角色

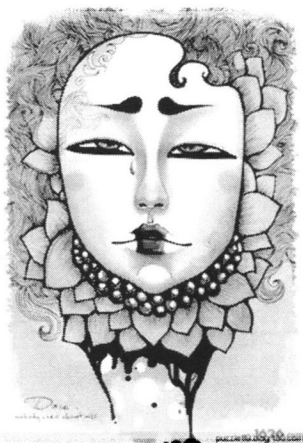

图 3.15 欧美脸谱风格插画

图 3.16 欧美脸谱风格插画

幽默、个性张扬是绝大部分国外动漫作品的内在气质。将这种夸张幽默的气质融入脸谱的装饰效果从而形成了中西文化结合的独特卡通形象。目前市面上这种类型的卡通形象较少，还有很国内外多艺术家在尝试将西方卡通造型同京剧脸谱结合进行卡通创作。

3.3 京剧脸谱造型在动漫造型中的典型运用

现在市面上的动漫造型种类丰富，有动画漫画造型、插画造型、周边玩偶与道具造型等细致分类。在风格分类上还有写实、Q版、吉祥物风格等等。京剧脸谱元素都可以成功融入这些不同风格的动漫造型中，并形成一种更具有名族特色和装饰感的卡通造型。

3.3.1 京剧脸谱造型在传统动画造型中的运用

中国传统经典动画《大闹天宫》，《骄傲的将军》、《天书奇谭》中的角色大多采用了京剧脸谱造型。结合国画风格卡通夸张塑造，使得原本抽象的脸谱造型更加生动。

图 3.17 大闹天宫的孙悟空造型

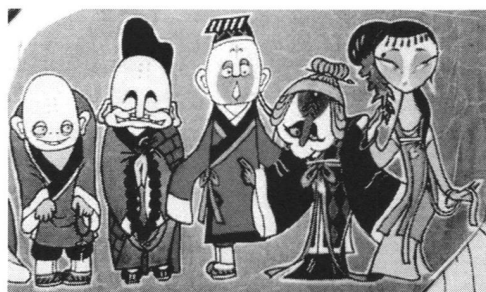

图 3.18 天书奇谭的角色造型

3.3.2 京剧脸谱造型在动漫插画中的运用

脸谱在插画中运用相对于动画要广泛许多。受插画技法和风格的多样化及作者强烈的个人风格的影响。形成的动漫造型个性鲜明、造型丰富。如插画家鹌鹑蛋的插画作品运用了中国传统的京剧戏服元素（云肩、厚底靴等），人物造型采用漫画人物形态的特点，眼部采用京剧化妆术，在现代人物形象中融入京剧艺术的特点。又例如《京剧猫》（图 3.21）中用水彩风格塑造的卡通形象，将拟人的卡通猫与脸谱造型相结合，将小动物表现的十分幽默和亲切。插画内容也是围绕京剧表演，通过可爱、个性的卡通造型更能深得观众接受。画风吸引青少年儿童喜爱，便于传播京剧文化。图 3.20 中的淡彩线描风格的的动漫造型融入了线条装饰画和旦妆元素。表现出的强烈的装饰风格同时具有浓厚的民族气息。

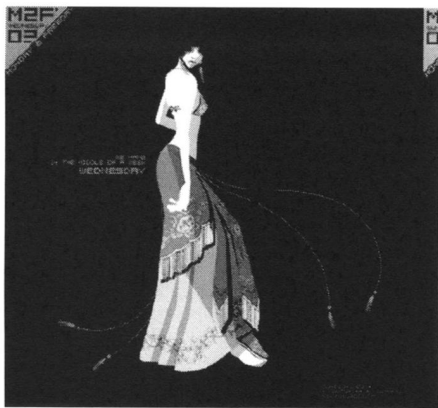

图 3.19 插画家鹌鹑蛋的作品

图 3.20 淡彩线描插画作品

图 3.21 《京剧猫》绘本

3.3.3 京剧脸谱在本人毕业创作中的运用

本人的研究生毕业设计创作为一组具有京剧脸谱元素的现代风格 CG 插画。作品《脸·魄》的主题是用脸谱装饰艺术表现当代生活中的不同人物。在这些人物的面部采用了京剧脸谱风格的装饰。例如系列中的《铁甲民工》取材于工地上的施工人员。采用对称的造型和构图体现了画面内容的威武。在机器人和工人的面部运用了三块瓦脸的装饰图案。机器周围的零件被塑造成脸谱头饰造型。整体的造型京剧风格明显，并具有时代感。《铁甲民工》这幅插画的创意点是将脸谱与卡通机械造型相结合。

《唐朝乐队》这幅插画作品的灵感是借鉴了流行乐队宣传海报的构图。将男女角色面部分别用了旦妆和花脸造型。角色的发型以及手拿特色的西洋乐器，身上的穿着图案都有明显的西方风格。这些西方流行元素同周围的灯笼、狮头、旗帜等民族元素融合在一起，有中西结合的感觉。

《飞车青年》取材于马路上很冲直撞的炫酷青年。作品本身没有褒贬的意味。造型上来看青年们身着时尚现代，但脸谱装饰显得其复古。并且古代龙的形象与现代摩托车相结合。整体给人古今穿越和融合的即视感同时也不失时尚的装饰趣味。

《冲浪达人》取材于热爱冲浪不畏艰险的达人们。角色头顶螃蟹，脚踏面具元素冲浪板，动感十足。并且在鲨鱼面部运用了彰显它特点的脸谱图案，给画面增添了名族元素和装饰趣味性。

《数码一族》体现的不是人物角色，而是各种数码产品组合起来的拟人形态，并且融入了苹果、WINDOWS 系统的标志，增强了趣味性。

图 3.22 本人的插画作品《脸魄》

3.3.4 京剧脸谱在网络游戏美术、网络动漫表情中的运用

随着 21 世纪网络信息产业的兴起和普及,人们生活与网络联系紧密。从聊天到查阅资料,从办公到娱乐都离不开网络。尤其是网络游戏成为一个重要的信息产业,每年创造了大量的经济效益。同动画造型相似,创造具有名族特色的游戏形象也能起到传承名族文化的作用。体现古装主题类的网游较为常见。如《古剑奇谭》等融入京剧脸谱造型的游戏相对较少。例如图 3.23《跑跑卡丁车》中的三维 Q 版角色有意吸取了京剧脸谱造型,人物角色具有鲜明的中国风。还有的游戏在界面中直接融入京剧角色(如图 3.24)。近年兴起的手机游戏中能见到很多京剧脸谱风格的游戏角色造型,如图 3.25 中的孙悟空角色造型。

图 3.23

图 3.24

图 3.25

网络动漫表情中也出现了富有个性的脸谱卡通形象。目前的以 QQ 表情为代表的网络动漫表情十分风靡，同时网络表情成为卡通形象的一个重要的传播平台，阿狸、兔斯基等知名卡通形象都是通过网络表情红起来的。（图 3.26）中的形象将脸谱同网络表情结合的出发点非常巧妙。脸谱本身就是面部的装饰。而表情突出的是面部的表情。京剧脸谱本身的图案装饰就可以起到突出性格情绪的作用。两者再结合动漫造型的夸张与幽默最终形成极具名族特色与趣味性的网络表情，不但打破了市面上常规的表情形象的风格限制，且十分利于京剧文化的传播。

图 3.26 Q 版脸谱动漫表情

3.3.5 京剧脸谱造型在动漫周边中的运用

图 3.27

图 3.28

图 3.29 脸谱结合变形金刚元素的面具和贴纸

图 3.30 脸谱元素的 U 盘和开瓶器

图 3.31 脸谱兔玩偶

卡通周边是整个的动漫产业的末端，是蕴含巨大的商机的环节。动漫作品不是生活的必需品，但是做动漫的周边产品可以出现在我们生活的方方面面。在物件加入动漫的元素使之成为动漫周边，在保留物品实

用性的同时提高产品的附加值。周边的造型与动漫角色造型有着紧密的联系。例如图 3.28 中的京剧玩偶基本是直接参靠图 3.27 中的 Q 版卡通角色制作而成的,这样进一步提升了人物设计的附加值,使之更具有装饰和娱乐价值。图 3.29 分别是结合京剧脸谱和变形金刚元素的面具和贴纸。图 3.30 是结合京剧脸谱和 Q 版工造的 U 盘产品和开瓶器。图 3.31 是一款最新的可以更换脸谱装饰的兔子玩偶,目前还有这类产品的十二生肖玩偶。由于这款玩偶可以更换脸谱,大大增加了产品的娱乐性。消费者买了一款玩偶等于购买了一系列的产品。

此类风格的卡通周边产品让脸谱和动漫商品同时出现在我们的生活中,这两种艺术完美的结合在一起。无论从民族艺术性、实用性、娱乐性多方面而言,这种融合方式都是值得肯定的。

结 语

国外动漫如潮水般的涌入中国市场，振兴具有中国特色的动漫产业显得格外重要。在振兴的道路上，有两条腿在走路，一条是借鉴，一条是发掘传统。随着国外动漫作品的强势进入，许多国内作品跟风模仿而忽略了本国优秀的传统文化和艺术。将京剧脸谱发挥至动漫角色的创作上，设计出具有强烈民族特色的形象，并让广大青少年接受。这也是一件对传承京剧传统文化极为有利的事情。同时也能丰富现有的卡通形象，使作品创作取向更加多元化。

反而从一些国外的动漫艺术作品中能看到借鉴的影子。尽管目前我国出现了越来越多的带有名族元素和风格的卡通形象，融入脸谱的动漫造型就是民族文化成功体现。

总体而言中国名族特色的卡通形象在世界上还较缺少影响力，在创作的道路上还有很长的路要走。并且对中国传统的艺术文化挖掘的还不够。我相信随着对本土文化和艺术越来越重视，中国民族动漫的前途光明必将出现更多优秀的带有民族特色的动漫形象

本人在搜集整理资料和编写论文的过程中，深刻体会到要设计出既能体现民族特色又不失个人风格的作品绝非一日之工。好的作品源于个人生活阅历。个人的艺术主张是将民族符号融入作品之中，再将作品回归到生活之中。这要求动漫创作要扎根于生活，从生活中发掘创作的题材和人物形象。振兴民族动漫是我今后在从事动漫艺术创作道路上给自己提出的理想。

参考文献

- [1]刘曾复《京剧脸谱图说》 [M]. 北京: 燕山出版社 2007
- [2]谭征 京剧服装与脸谱的色彩研究-《北京服装学院硕士论文》
2008-12-01
- [3]胡万峰 浅谈戏曲人物造型的审美风格-《文艺评论》2007-7-20
- [4]陈孟昕《动画造型》武汉理工大学出版社 2004-08
- [5] 田建伟 中国戏曲脸谱对名族动画造型设计的影响-《》艺术评论武
汉理工大学出版社 2011-02
- [6]龚琦芳 中国动画角色设计民族化研究-《湖北美术学院硕士论文》
2007-07

攻读学位期间公开发表的论文等成果

在校期间，论文在省级以上刊物上以第一作者发表一篇。《浅析 Q 版动漫形象在婚庆礼品中的运用》发表于 2010 年 10 月的《青年与社会》。

在校期间，作品《小狮子学科普》系列绘本插画获得 2012 年安徽远原创大赛金喜鹊奖；动画作品《取之于民，用之于民》获芜湖地税局举办的原创动漫大赛二等奖。

致 谢

在这三年的学习时光里，有许多人值得我一生铭记和感谢。

感谢我的导师吴晓兵老师。她从创作实践到论文的选题、开题再到论文的写作和调整的各个环节，均给予了悉心指导，使我在研究生期间专业实践和理论学习上均受益匪浅。

同时，衷心感谢李超德教授、刘佳教授、张朋川教授、黄艾教授、陈正俊教授、江牧教授、沈爱凤教授等在三年期间的传道、授业、解惑，他们的渊博学识、勤勉、睿智深深地感染和激励着我！

最后，再次对关心、帮助我的老师和同学表示衷心地感谢！