

山东建筑大学硕士学位论文题目

京剧脸谱艺术在餐饮空间设计中的应用研究

计：学位论文 53 页
表 格 个
插 图 47 幅

评 阅 人： 刘东峰

盲审

指 导 教 师： 陈华新

学 院 院 长： 陈华新

学位论文完成日期： 2015 年 4 月

原创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，论文中不含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东建筑大学或其他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。

学位论文作者签名：王小璐 日期 2015.4

学位论文使用授权声明

本学位论文作者完全了解山东建筑大学有关保留、使用学位论文的规定，即：山东建筑大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权山东建筑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，可以采用影印、缩印或其它手段保存、汇编学位论文。

保密论文在解密后遵守此声明。

学位论文作者签名：王小璐 日期 2015.4

导 师 签 名：陈东明 日期 2015.4

摘要

随着我国的经济、科技的快速发展,人们的精神文化生活有所提高,对餐饮业的要求也更为多元。人们在用餐的同时,不仅对菜品有所需求,还对餐饮空间的环境布局有所关注。在此前提下,餐饮空间需要满足人们的精神需求,不同的用餐环境会引导出不同的空间格局。与一般的餐厅相比较,主题餐厅的用餐环境给人留下了深刻印象。它往往围绕一个特定的主题对餐厅进行装饰和改造,甚至连菜品、餐具也与其主题相搭配,为顾客营造出一种温馨、神秘、怀旧、热烈的用餐氛围。主题餐厅的主题设计是整个餐饮空间的灵魂,是餐厅设计定位和设计表现的第一要素。餐厅的每一种不同的环境气氛由不同的设计理念来表现,餐厅气氛的创造手法是多种多样的,找对了主题餐厅的设计理念可以创造出理想的氛围。

脸谱艺术是中国传统文化的重要艺术表现形式,其设计的灵感来源于对京剧人物的面部塑造等一系列绘画造型艺术,它具有强烈的美感和艺术表现力。脸谱的创作来源往往是对现实生活中一些真实存在的人物所进行的艺术创作和表现。在现代餐饮空间设计中运用京剧脸谱元素,不仅是对传统文化的继承,也是人们对物质和精神的更高层次的追求,从而营造一个清新怡人、流连忘返的用餐环境。

本论文对如何在餐饮空间中进行京剧脸谱艺术表达进行了探索与研究,梳理了京剧脸谱艺术、餐饮空间设计、室内陈设艺术设计等相关概念。基于相关理论的研究,对京剧脸谱艺术在餐饮空间设计中的表达进行了较为深入的探究,论述了京剧脸谱艺术在餐饮空间设计中的意义所在。同时结合实例,详细归纳分析了京剧脸谱艺术在餐饮空间设计中的使用原则与组合方式,对如何在餐饮空间设计中彰显京剧脸谱艺术的氛围进行了全面且精细的研究。

关键词: 餐饮空间, 京剧脸谱艺术, 室内设计, 应用研究, 元素符号

Peking Opera art in the application of the dining space design research

Wang Xiaolu(Art of Design)

Directed by Chen Huaxin

ABSTRACT

With the rapidly development of our country's economy, science and technology, people's spiritual and cultural life has improved. people demand for food and beverage industry also has been improved. the requirement to the catering industry is also more diverse. People dining at the same time, demand for food is not only, also some attention of dining environment layout of the space. In this premise, the dining space need to meet the spiritual needs of people, different dining environment will lead to different spatial patterns. Compared with general restaurant, themed restaurant dining environment for people left a deep impression. It often around a specific theme of restaurant decoration and renovation, and even the dishes, tableware also goes with the theme, for customers to create a warm, mystery, nostalgia, a warm dining atmosphere. Themed restaurant design is the soul of the whole dining space, the theme of the restaurant is positioning and design performance, the first thing to do. The restaurant's each kind of different environment atmosphere by different design concept, atmosphere creation technique is varied, got to the theme of design can create the ideal atmosphere.

Facebook art is an important art form of Chinese traditional culture, its design inspired by characters in Beijing Opera facial shape a series of painting, plastic arts, having strong artistic expressive and aesthetic feeling, and creating source is often based on some real people's real life by artistic creation and performance. Using the elements of Peking Opera Facial Masks in modern catering space design, is not only for the inheritance of traditional culture, but also a higher level of material and spiritual pursuit, so as to create a pure and remember deeply dining environment.

This paper on how to carry on the Peking Opera Facial Masks in the dining space

artistic expression has carried on the exploration and research, combing the Peking Opera Beijing Opera Facial Masks art, the dining space design, indoor display art design and related concepts. Based on the research of relevant theories, we study deeply the Peking Opera art expression in the dining space design has carried on the thorough exploration, discussing the significance of Peking Opera art in the dining space design. At the same time combined with example, the paper analyses in detail the Peking Opera art used in the dining space design principles and combination, to made a comprehensive and detailed study that reveal the art of Peking Opera in the dining space design atmosphere .

Keywords: catering space, Peking Opera art, interior design, application research , element symbols

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	II
第 1 章 绪 论	
1.1 研究背景.....	(1)
1.2 研究要解决的问题.....	(1)
1.3 国内外研究现状.....	(2)
1.4 课题研究的目的及意义.....	(3)
1.4.1 课题研究的目的.....	(3)
1.4.2 研究本课题的意义.....	(3)
1.5 课题研究的方法.....	(4)
第 2 章 京剧脸谱艺术的概述与分析	
2.1 相关理论概述.....	(5)
2.1.1 京剧脸谱的概念.....	(5)
2.1.2 京剧脸谱的脸谱分类.....	(5)
2.2 京剧脸谱的发展与沿革.....	(10)
2.2.1 脸谱的起源.....	(10)
2.2.2 原始社会的涂面化妆.....	(12)
2.2.3 商周时期的面具.....	(12)
2.2.4 汉代的面具化装和唐代的涂面化装.....	(14)
2.2.5 宋金元杂剧的假面化装和涂面化装.....	(15)
2.2.6 明清戏曲脸谱.....	(15)
2.2.7 清末至现代中国京剧脸谱流派.....	(16)
2.3 京剧脸谱艺术的色彩表达形式.....	(16)
2.3.1 京剧脸谱关于色彩的认识.....	(16)
2.3.2 脸谱“主色”是角色的特点.....	(17)

2.4 京剧脸谱艺术的图案构造解析.....	(20)
2.4.1 脸谱具有图案化的特点.....	(20)
2.4.2 各种局部图案的巧妙运用.....	(20)
2.4.3 京剧脸谱的程式性与标志性.....	(21)
2.5 京剧脸谱艺术的发展前景.....	(22)

第3章 京剧脸谱艺术在餐饮空间设计中的表达

3.1 餐饮空间的设计概述.....	(24)
3.1.1 餐饮空间的组成.....	(24)
3.1.2 餐饮空间的分类.....	(24)
3.2 餐饮空间设计的载体.....	(26)
3.2.1 空间造型.....	(26)
3.2.2 材料和色彩.....	(27)
3.2.3 光线要素.....	(29)
3.2.4 餐厅的家具与摆设.....	(30)
3.3 京剧脸谱特色餐饮空间的设计原则.....	(31)
3.3.1 “主题”式的营造原则.....	(31)
3.3.2 满足不同空间的功能性的原则.....	(32)
3.3.3 以人为本的人性化原则.....	(34)

第4章 京剧脸谱艺术在餐饮空间中的应用

4.1 京剧脸谱主题餐厅的设计理念.....	(35)
4.1.1 传统京剧脸谱艺术的设计符号的运用.....	(35)
4.1.2 营造具有特色京剧脸谱文化的餐饮空间.....	(36)
4.2 京剧脸谱主题餐厅的设计布局.....	(36)
4.3 室内空间的划分及分析.....	(40)
4.3.1 入口大厅的设计.....	(40)
4.3.2 主题餐厅的大厅设计.....	(41)
4.3.3 主题餐厅的包间设计.....	(43)
4.3.4 主题餐厅的展览区域的设计.....	(43)

第5章 结论

参考文献..... (45)

后记..... (47)

攻读硕士学位期间论文发表及科研情况..... (47)

第1章 绪论

1.1 研究背景

人类文明离不开衣食住行，其中饮食是最贴近生活的。从人类文明还没出现之前，甚至还不知道使用火时，饮食就开始了。我国历史悠久，具有五千年的文化历史，中国饮食也是中国文明史的一部分，悠久的餐饮文化造就了我国样式多样的餐厅文化。中国是举世闻名的美食大国，舌尖上的中国使中国美食名声大噪，同时向全世界展示了中国各种类型的餐厅。餐厅的环境作为进行就餐的场所，直接关系着就餐人员的心情，甚至可以作为中国美食的一部分，已经变得越来越重要了。一个餐厅的空间设计直接决定了整个餐厅系统的规格和格调，随着近几年餐厅饮食文化的飞速发展，顾客在就餐时不仅仅考虑食物一个因素，餐厅的设计也会纳入考虑范围。随着人民生活水平的提高，对精神生活要求也越来越高。在平时休闲娱乐后，选择就餐场所会越来越倾向于主题餐厅。主题餐厅的空间设计能够营造出特色文化氛围，吸引面对这类文化而产生共鸣的顾客，同时也在对传统的文化进行传承和发展。从而表现出建筑文化的时空感与构成要素的差异。

在大力倡导民族文化继承与发展的今天，京剧脸谱艺术作为一个重要的文化标识，在当今的设计领域中显得尤为的重要。京剧是华夏九州悠悠五千年历史文化中最具代表性的中国国粹，而最能代表着艺术的首推“京剧脸谱”。关于脸谱的渊源，可以追溯到北齐兰陵王的“代面”。据《旧唐书·音乐志》记载，北齐世宗高澄的儿子兰陵王，由于生的十分秀美，虽然勇敢善战但却面无表情。为了使敌人产生恐惧之心，每次上阵都佩戴着面具，果不其然，每次都凯旋。当时的老百姓就根据这个故事改编了一个舞蹈，叫做“兰陵王入阵曲”，这就是史上最早的“假面”的由来^[1]。脸谱由于具有丰富的文化内涵和优美的图案，深受大家的喜爱，并逐步演化为一种具有独立审美的艺术表现形式。京剧脸谱艺术继承了中国的传统文化元素，来源于生活又是对现实生活的夸张体现。

1.2 研究要解决的问题

随着经济全球化的趋势，经济、文化和饮食等各方面都在慢慢地同世界接轨。人们的生活水平在逐渐提高，顾客对饮食的要求也在逐渐提高，只是简单的重视餐厅的特色菜已经不能满足消费者的需求了^[2]。餐厅的空间设计已成为竞争激烈

的餐饮行业中人们关注的重要因素。由于市场的盲目性，对餐厅文化版权保护不足，当一个备受顾客欢迎的特色餐厅出现时，相似的餐厅就会接踵出现。山寨普通的饮食会让这类主题餐厅在不明真相的顾客心中降分很多。影响主题餐厅的再扩大、规模化。同时由于异国文化的涌入，受各种不同设计元素的影响，某些打着中国传统京剧文化主题餐厅名号的餐厅，京剧元素已不再纯正，特色越来越不明显。同时雷同的主题餐厅设计越来越多，使顾客产生了审美疲劳^[3]。

本文要解决的问题是从京剧脸谱的传统文化出发，同时结合餐饮空间设计，发掘出京剧脸谱中最本质、最具代表性、能够让人看后念念不忘的东西，并将其运用到主题餐厅的设计中去。借鉴与创新的对待中国京剧传统脸谱文化，不断改革创新，创造出餐饮空间文化的新形态^[4]。

1.3 国内外研究现状

国内对于京剧脸谱艺术的研究，途径是多种多样的，可以从论文集、期刊杂志和网络等途径了解京剧脸谱的相关知识。京剧脸谱属于中国传统艺术，分为脸谱“图形”和脸谱“色彩”两部分^[5]。脸谱“图形”是脸谱上的各个不同色块的形状，“色彩”是每一个图形的颜色。人们对脸谱的基本组成元素和背景进行学习后，能够对京剧脸谱的优缺点进行取舍，去其糟粕取其精华，把不同人物的性格用多种形式更加夸张的表现出来。传统的京剧脸谱经过岁月的雕饰，变得特点更加鲜明、色彩更加艳丽、造型更加夸张^[6]。明朗的线条和虚实结合的脸部图形画法，让京剧脸谱更加贴近人民大众，被观众所喜爱。京剧脸谱已经不再只是京剧演出时的一种必要装束了，已经像中国瓷器一样流传关内外，作为中国文化的代表享誉国内外^[7]。

中国京剧脸谱随着中国在国际上影响力逐渐扩大而被人们所熟识，以前国外国这方面的研究比较少，没有直接对京剧脸谱进行研究的文献资料。国外关于中国京剧脸谱的资料只是以研究中国历史或者心理学或者人类美学史为主线的。涉及比较少，研究的内容比较浅，而且同中国京剧脸谱不是直接相关的。列维斯特劳斯的《面具的奥秘》是国外为数不多的研究外国脸谱的书籍，在书中作者对脸谱和人类之间的微妙关系进行了探讨，没有涉及中国京剧脸谱，更没有谈及餐厅的空间设计内容。国外更多的是将面具作为古代流传下习俗或者电影中主人公穿戴的道具进行研究的，比如美国变态杀人狂白面红鼻子的小丑面具，巴西狂欢

节时佩戴的游行面具，以及美国印第安原著人跳舞时佩戴的舞蹈脸谱等。这些国外的脸谱同中国京剧脸谱相比，在能够表达情感和脸谱样式的种类方面，存在很多局限性。不同的京剧脸谱代表着不同的人物形象，有着不同的人物性格特征。每个人物的喜怒哀乐，在故事中的一言一行，都形象的表现脸谱上，甚至主人公曾经做的一些事情都被刻画在脸谱上，让观众看后一目了然。

1.4 课题研究的目的及意义

1.4.1 课题研究的目的

目前最基本的餐饮空间设计不仅仅要满足顾客的用餐要求，还需要设计师对空间进行设计时考虑顾客的心理，满足顾客的工作、学习等需求。

餐饮空间是人们日常生活中不可缺少的活动场所，除了为人们提供餐饮空间的基本服务，还为人们提供一种精神寄托的场所。大大增加了餐饮空间在人们生活中的价值所在，从不同的角度来看，设计者通过考察，掌握当地的风俗习惯和风土人情，通过转化和提取将京剧脸谱融入到餐饮空间的设计中，再配以相关的场所气氛，使人们可以在用餐的同时更能直观的了解京剧脸谱艺术，真正的融入到京剧脸谱艺术的氛围中，主题餐厅的出现正是为人们提供了一个良好的情感交流的活动空间，通过与朋友和伴侣的相互交流，得到心理和生理的满足。

民族的就是世界的，每一个传统文化的发展都会带动全球范围内的设计创新和发展，为了京剧脸谱艺术在现代设计中得到更好的发展和传承，应该深入的了解研究京剧脸谱艺术和参与空间设计的关系，突出京剧脸谱艺术在餐饮空间中的文化内涵，更能准确的表现出京剧脸谱艺术在我国的重要地位，更加鲜明的展示我国餐饮空间设计的国际化和多元化。

1.4.2 研究本课题的意义

中国京剧的影响力有目共睹，作为京剧重要组成部分的脸谱同人们生活最密切的餐厅空间设计想结合，是把艺术同生活相融合的最好案例。把京剧脸谱文化同餐饮行业结合，设计主题餐厅的想法，最终能够达到在浓浓的艺术文化氛围中得到精神和身体上的满足和升华的目的。

餐饮空间的设计也具有在当前的社会文化背景下的设计潮流趋势，每个时代都有其特有的流行元素和审美标准，为了更好地展现出京剧脸谱艺术的魅力，就

要摒弃一些不好的、过时的、陈旧的一些艺术表现形式。本论文就如何将京剧脸谱艺术在餐饮空间中的运用进行了研究与探讨,尝试寻找以一种新的表现形式建立起传统文化和现代空间的相融合。

1.5 课题研究的方法

进行课题研究时,选择正确的研究方法和研究顺序是将研究问题系统化和简单化的关键。本论文从概念形成到最终文章完成,经历了完整的研究过程。首先从搜集、阅读相关文献开始,构思京剧脸谱艺术和餐饮空间的设计关系,对阅读的文章、资料进行分类整理,然后考查将脸谱艺术运用到餐饮空间设计的可行性,找出脸谱艺术与餐饮空间设计规则的可兼容性,为建造极具中国传统京剧脸谱文化的主题餐厅空间设计提供理论支持。随后结合实际,对生活中已经出现的其他主题餐厅空间设计标准进行研究,探求转换目标,将京剧脸谱作为主题元素的可实施性,寻求并归纳出具体的设计思路,对京剧脸谱进行多元化的分析和提取,找出合适的实施方法。最终将理论变成现实,选择合适的表现形式,营造出极具京剧脸谱艺术的主题餐厅^[8]。

第2章 京剧脸谱艺术的概述与分析

2.1 相关理论概述

2.1.1 京剧脸谱的概念

京剧在中国悠久的历史长河中积淀了 200 多年,形成了自己最具独特的脸谱艺术。京剧的脸谱艺术不仅仅是一种绚丽的脸部装饰艺术,它也是一种独特的艺术语言,表现了京剧中人物的个性特征,突破其它戏剧只能用声音和表情传达心情的局限性,将人物的真实内心写在表演者脸上。京剧的表演者在勾画脸谱时从美学的视角出发,选择所要表演人物最鲜明的性格特征,将其描绘在脸上。经过多年的发展,京剧脸谱向观众展现的不仅仅是人物的心理和性格特征,同时把人物的社会地位,甚至所擅长的武器都表现在脸上的图案中^[9]。

2.1.2 京剧脸谱的脸谱分类

戏曲脸谱按人物的心理特征的不同一般分净角脸谱和丑角脸谱。丑角脸谱出现的比净角脸谱早,丑角是戏曲中插科打诨,比较滑稽的程序化角色^[10]。随着丑角在戏剧的发展,净角才逐渐走上历史的舞台。净作为一种行当(脚色)在元代就已经出现了,只不过含义较现在比较广泛。现在的京剧的净行比较单一,专指“花脸”这一行当,又名“花面”。净行分为正净、副净、武净三大类。它经历了一个由稚拙、简单到精美、多样的漫长发展阶段。“净”角脸谱因为表演人物性格的特殊性,勾画时运用的油彩种类比较丰富,色彩鲜明^[11]。“净”角的人物性格鲜明,要求声音洪亮宽厚,气势恢宏,脸部线条粗而明朗,色块对比明显,代表人物有关羽、张飞、曹操、廉颇等。净行根据人物的身份、性格等不同,又可分为正净、副净和武净三个种类^[12]。副净中又有架子花脸和二花脸。

正净是以唱功为主要表演形式,所以又被成为“唱功花脸”或者“大花脸”。正净还有两个俗称:“铜锤”和“黑头”^[13]。“铜锤”的代表人物是京剧《二进宫》的主要人物徐彦昭(如图 2.1),在剧中他手持铜锤,脸谱为红色为底,额头辅以白色^[14]。“黑头”的代表人物是《铡美案》中唱法复杂多样的包公(如图 2.2)^[15]。“铜锤”和“黑头”这两个人物由于其戏影响广泛,人物深入人心,所以作为正经的代表称呼。

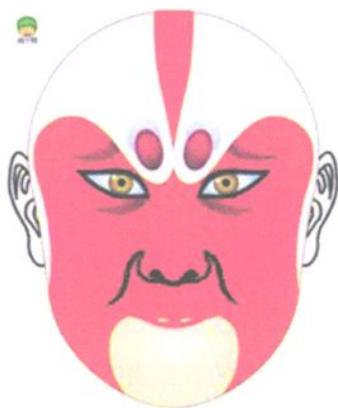

图 2.1 徐彦昭：《二进宫》

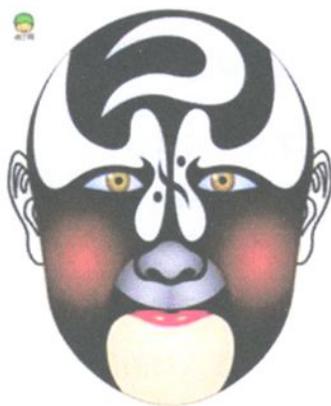

图 2.2 包公：《铡美案》

副净俗称“二花脸”一般为次要角色，以念白、工架、表演为主。表演技巧不高。剧目很多，如曹操的《群英会》（如图 2.3）、张飞的《甘露寺》（如图 2.4）等戏剧。

图 2.3 曹操：《群英会》

图 2.4 张飞：《甘露寺》

京剧中的净角脸谱较复杂，它是由原始的“整脸”发展变化而来的。

净角脸谱根据涂饰方式不同，可以分为十七个种类：整脸、三块瓦脸、花三块瓦脸、老三块瓦脸、六分脸、十字门脸、象形脸等^[16]。

“整脸”：是用一种颜色作为主色涂在脸上，然后以此为底板，在上面描绘出眼睛、眉毛、鼻子和嘴巴的纹理，用来描绘人物的特征^[17]。整脸由两种基本的谱式：红脸、白脸。这类的谱式比其他的脸谱短，用色不超过额顶，勾画较为简单，但形象比较鲜明，代表人物是《二进宫》中的严世藩（如图 2.5）。

图 2.5 严世藩：《二进宫》

“三块瓦脸”：由于眉、鼻、口的夸张使两颊和额头形成三块空白，所以叫“三块瓦脸”，代表人物是《铁笼山》中的姜维（如图 2.6）。

图 2.6 姜维：《铁笼山》

“六分脸”：是由“整脸”发展而来的，特点是保留了左右两颊的主色外，特别强调了两条白眉，使它占据了整个前额的部分，代表人物是《二进宫》中的徐彦昭（如图 2.1）。

“十字门脸”：源于以前的“三块瓦脸”或“六分脸”，涂染的三种颜色都从同一个色条开始画的，从鼻梁开始画一条竖向色条，向上到眉心，然后向四周扩散开始细致描绘。通过这种脸谱的画法，将人物的性格、神情表现出来。由于两眼位置的黑色连成一条横向的色带，和竖向的色带交叉，就像是在脸上写了个“十”字，所以也叫做“十字门脸”，代表人物是《草桥关》中的姚期（如图 2.7）。

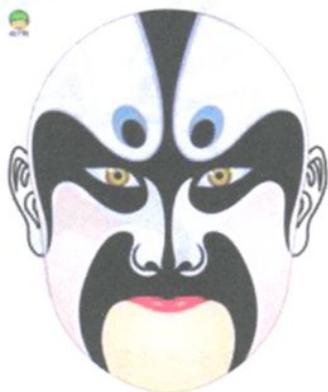

图 2.7 姚期：《草桥关》

“象形脸”：是以“花三块瓦脸”、“花脸”和“粉白脸”为基本布局，变化使用组成象形图案，用以表现鸟兽、各种精灵等角色的脸谱，代表人物是《安天会》中的墨猴（如图 2.8）。

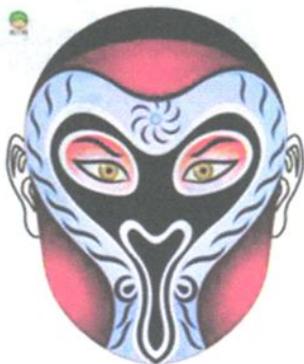

图 2.8 墨猴：《安天会》

丑角又名小花脸或者三花脸。“丑”在京剧中定义为喜剧角色，一般扮演插科打诨的滑稽人物^[18]。丑角脸谱勾画的比较集中，从两眼眉下面到鼻窝的长方形区域内用油彩描画，多用白色勾底，用其他颜色辅助勾细部^[19]，代表人物《法门寺》中的贾桂（如图 2.9）。丑角在京剧中的表演以普通口语说白为主，即所谓的“京白”。丑角根据人物表演的内容不同，又分为武丑和文丑两类。

图 2.9 贾桂：《法门寺》

丑角最早出现在宋元南戏中，其历史早于京剧中的其它行当，有很长的历史背景。由于丑角得天独厚的历史，使其成为京剧中一个不可或缺的重要角色，在现实生活中，一般都有丑角扮演者担任剧团团长。

戏曲届有句流传已久的谚语，“无丑不成戏”。这是人们对丑角的认可，说明丑角在京剧行当当中的重要性。相传唐朝盛世的时候，唐玄宗喜好演戏，又特别喜欢扮演丑角。由于古代皇帝不宜在公共场合抛头露面，特意在脸部悬有一块白玉，借以掩人耳目，久而久之，就有了现在的丑角白色油彩饰底的习惯。丑角脸谱中勾画的矩形白色油彩，俗称“豆腐块儿”。丑角分为文丑和武丑。文丑扮演的人物的性格多为滑稽可笑，主以念白、做工为主。文丑还可细分为官文丑、方巾丑、茶衣丑和彩旦四类。武丑扮演的角色多位武艺高强，但性格滑稽，一举一动引人发笑的绿林人事。武丑如其名，尤其擅长武艺，行内人士又称“开口跳”，武丑在表演时身着紧身裤，动作灵活飘逸，可以从几米高的台子直接空翻下来，同时落地无声，令人看后拍案叫绝。丑角化装随着京剧逐渐走向成熟也逐渐形成了自己一套完整的思路。丑角根据所要扮演的人物的年龄、性格、性别、身份的不同，化装时也有细微的差别，但唯一不变的脸上的“豆腐块”，让观众看后一目了然，能够直接认出来^[20]。

本章所述分类在现实中得到广泛应用。中国脸谱已经随着中国京剧走出中国走向世界了，在各种小工艺批发市场，都可以看到京剧脸谱的精美工艺品（如图 2.11）。在潍坊风筝节上，能看到绘有京剧脸谱的风筝。在大街小巷口，能够看到身穿印有京剧脸谱的文化衫。除此之外，还有脸谱扑克、脸谱钥匙、脸谱雕塑以及家庭装修的各种样式的装饰品（如图 2.10）。在法国巴黎的一次时装节日游

行中，中国京剧脸谱就层出现在游行的彩车上。京剧脸谱的衍生品已经形成相当大的规模，在日常生活中随处可见。京剧脸谱作为中华文化的代表，得到海外人士的喜爱和认可。特别近几年，中国在世界上的影响力越来越大，将会有更多人喜欢上我们京剧脸谱艺术^[21]。

图 2.10 脸谱靠枕

图 2.11 脸谱工艺品

2.2 京剧脸谱的发展与沿革

2.2.1 脸谱的起源

中国的脸谱和面具的出现早于戏曲很多年，可追溯到新石器时代，面具和脸谱的出现都在人类的发展史中产生了不可估量的作用。

面具又名假面，故现如今有假面舞会一说。面具是一种世界性的文化艺术，如同统一的语言将世界联系在一起。在历史上，全世界都经历了畏惧自然、崇拜自然、学习自然的过程。由于最早人类对自然认识不足，把一切不理解的自然现象都归结于鬼神，都热衷于鬼神崇拜和神灵的祭祀。最早的面具是巫师所戴的面具，后来面具的使用面积扩大并广泛的运用到祭祀活动、乐舞、狩猎等人类的活动中（如图 2.12, 2.13）。

图 2.12 地戏“雷公嘴”面具

图 2.13 云南端公戏半脸面具

我国戴假面具演出的戏剧大都是与民俗宗教祭祀有着错综复杂的关系。面具是一种先于戏曲产生的化装道具，在史前时代主要用于巫术礼仪，在商周时期也还大致如此，只不过出现了娱神、驱鬼、求吉祥的节目。但是这种影响的形象力很强大，中国戏曲在其形成的漫长时期根本无法抗拒这种影响，因而延续了驱傩鬼舞的传统，出现了傩戏。（如图 2.14）

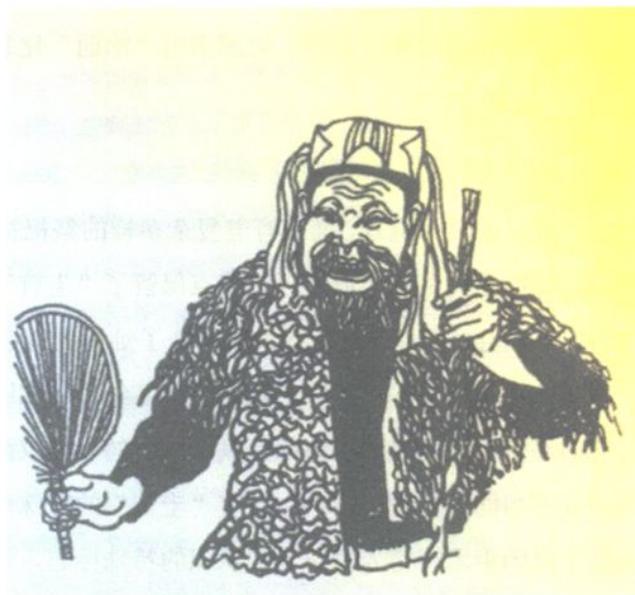

图 2.14 贵州傩坛戏演员化装示意图

京剧戏曲脸谱艺术是中国特有的一种戏曲化妆手法,主要就是指使用“油色”或“水色”直接涂抹到脸上的一种化妆,以塑造戏中的某个角色的形象,因剧中的每个角色化妆时使用的图案和色彩不同,都有约定俗成的谱式,不能随意更改,故而叫做“脸谱”。什么是“脸谱”?中国戏剧家张庚先生认为,从普通观众的角度来看,戏剧脸谱只是进行舞台戏剧表演时需要的一种化妆艺术;从美学角度看,脸谱是各种色彩的谱成的一副艺术品;从戏曲本身来看,脸谱是人物性格的具象话。在悠久的历史长河中戏剧脸谱经历了从雏形产生到发展,再到现如今的成熟成形的过程,已经形成了自己特有的谱式。京剧脸谱是中国特有的文化瑰宝,与其他国家的化妆艺术和面具文化有明显的不同。

中国戏曲脸谱艺术在发展过程中形成自己的发展脉络,在勾画脸谱的过程中除了采用写实的表现手法外,还根据所要表演的戏剧的具体情况,运用了抽象和象征变现手法的手法。

2.2.2 原始社会的涂面化妆

关于“涂面化妆”的渊源,向来有不同的说法。

一种说法是认为“涂面化妆”来源于“雕题文身”。“题”指的是人的额头,“雕题”指的是在人脸上雕青,“文身”则是在人体的任意部位刺上花纹。

另一种说法则认为,尽管原始社会有“雕题文身”的涂饰传统,但不能与戏曲的涂面相关联。“戏曲的涂面化妆来自于倡优女乐的胭脂粉的粉墨妆。”

尽管两种说法对涂面渊源的看法不同,但都指出“涂面”化妆与胭脂粉涂面、青黛画眉等古代生活习俗有关。

2.2.3 商周时期的面具

面具是一种极其重要的巫术道具。商代有着复杂多样的祭祀礼仪,都需要佩戴面具。商代的一些青铜面具是巫术道具,其特点保留了“圭首”的特殊标志。

商代是我国的奴隶社会的繁荣时期,奴隶们创造了灿烂的青铜文化。在青铜器上,刻满了一种具有神秘而庄严的纹饰,取名为饕餮纹。(如图 2.15)

我国西周时期的许多玉器的主要纹饰都是风格狰狞的兽面纹而被称为“玉面鬼”,虽然其面相各不相同,但是其头顶上方有“圭首”的特殊标志是相同的。

“圭首”起源于原始巫术。是人具有鬼神意识的特殊标志,这种以“圭首”为逢凶化吉的特殊标志,却一直在我国广为流传。(如图 2.16, 2.17)

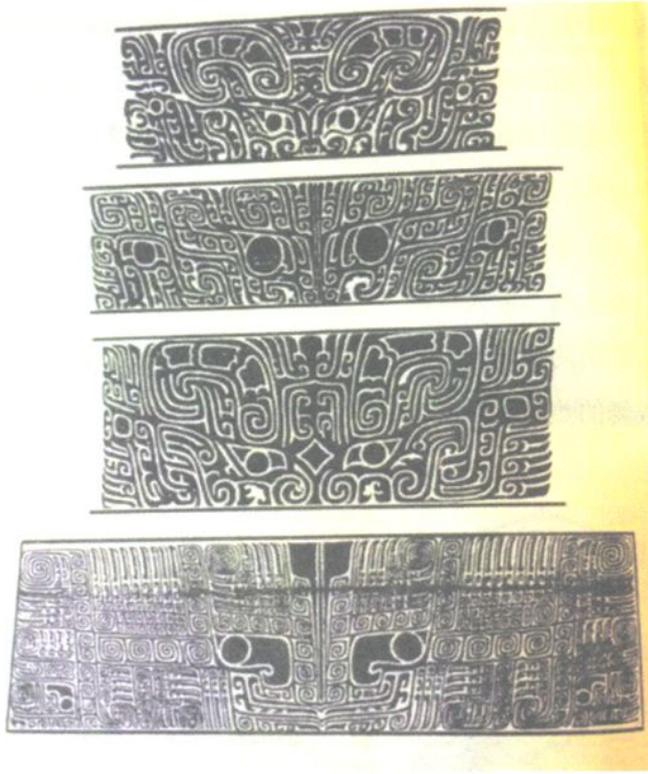

图 2.15 商代饕餮纹

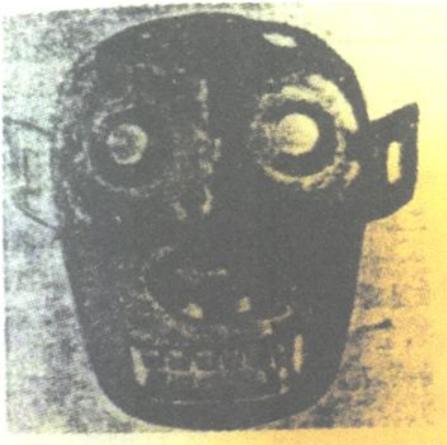

图 2.16 商代青铜面具

图 2.17 商代青铜兽面具

2.2.4 汉代的面具化装和唐代的涂面化装

脸谱和面具曾经被百戏和乐舞所采用。东汉时的张衡曾做《西京赋》来描述长安的百戏场景，“临回望之广场，程角抵之妙戏。乌获扛鼎，都卢寻橦”。这句对表演场景的描述可以看出脸谱已经运用到舞乐中，不过此时的化装方法是在面饰以面具或者假头、假体来进行表演的。

汉代角抵戏《东海黄公》中的白虎，是由演员戴着老虎的面具装扮的。在当时被称为戴面具的人为“象人”。

唐代流行带面具的歌舞戏，在许多唐代工艺品的纹饰上，可以看到许多戴面具的角色载歌载舞的热闹场面。（如图 2.18）

图 2.18 龟兹唐代舍利盒上面具舞饰纹

现在日本的“能乐”也是一种假面具戏，是由中国唐代的散乐传到日本以后，和日本音乐相结合，逐渐亚碾成的歌舞剧形式，所用假面具，式样有男女老少，也有相貌异常奇怪的神鬼异类等。（如图 2.19）

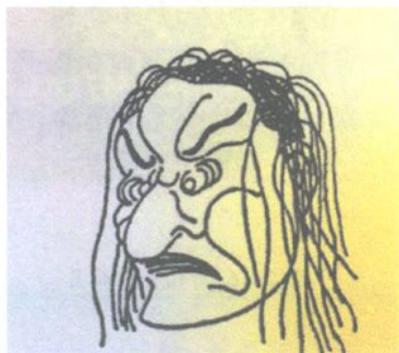

图 2.19 日本《舞月图》中的“拔头”面具

苏中郎是中国戏曲史上最早出现的假面脸谱：红脸、红鼻子、是醉酒后的形象。表演时不是涂面化妆，而是戴面具。这种面具在中国已少有存留，而日本却保存着很多这样的假面。

2.2.5 宋金元杂剧的假面化妆和涂面化妆

最早在北宋、金并存时代，杂剧就开始形成了，到南宋乱世时期，杂剧随表演艺术家南迁，出现了“南曲”形式，历史上称其为“南戏”，中国戏曲的雏形变成型了，南戏又被成为“戏文”。

宋、金、元杂剧的化妆可以分为两大类：一是假头、假面，二是粉墨登场。

从宋代起由于具有市民审美情趣的通俗文艺形式一说唱文学、杂剧、散乐百戏、乐舞等的流行，主要以假面模拟表演的傩祭，在内容上和形式上都发生了巨大的变化。

由此可见，宋代的傩祭已经充满了世俗色彩和娱乐性质。值得我们关注的是傩舞的表演和装扮样式，以及从假面舞向戏剧的转变。宋金杂剧里包含相当数量的乐舞节目，自然也会采用假头和假面。

宋杂剧和金院本中的乐舞部分原本采用假面化妆进行表演，但随着戏剧剧本题材日益生活化，同现实生活接轨，原来的假面化妆逐渐被涂面化妆所代替，经过后来演化，细分成了“素面”、“花面”两种。

当时的“花面”化妆所用的颜色主要是白和黑两种，有时也略用一些红色，脸谱构图也很简单，故而称为“粉墨化妆”。元代杂剧艺人出现塑造戏中角色的需要，在原来的红、黑、白三种颜色的基础上又添加了蓝、绿、金等多种色彩。

2.2.6 明清戏曲脸谱

宋、元戏曲中的净、丑角色，在明清戏曲中已经分为大净、副净和小丑，大净中又有红、黑、白之分。净丑在表演上有重大突破，促进戏曲脸谱的规模和发展，“三丑”的脸谱基本沿袭了宋元戏曲的“花脸”化妆路子发展。

随着不同剧种间剧目的相互交流，不同剧种的脸谱相互影响也是很自然的，从历史发展来看，应当说，戈、昆是从各自不同的方面共同丰富了我国戏曲的脸谱艺术。

明代的脸谱具有自己鲜明的时代特征，人物脸谱单纯、朴素，有一种简单的古典美，但其缺点也很明显，对性格的刻画不是很深刻，情感的表露不是很丰富。

从明代到清初,许多人物的脸谱的勾法,大相未改,只是细部有所改变,并集中在眉眼部位,脸谱改动后虽增加了一点纹饰,但未见有明显的进步;有的脸谱在改动中已孕育着新的谱式;有的脸谱则在刻画人物性格方面前进了一大步。清初明末的戏曲脸谱,有些在脸谱的两颊和脑门上绘有象征意义的抽象图文,这种表现手法明显的继承了明代的神怪脸谱的勾画方式。

有些脸谱,为了表现人物的性格与特征,在色彩上与线条上,采用了装饰性的图案,把脸谱印象图案美的格式。有的脸谱采用象形图案,还有的脸谱在不同的部位上采用装饰性的图案,或为了突出性格而形成了最早的谱式。

2.2.7 清末至现代中国京剧脸谱流派

从清末到民国初期,是中国京剧发展的鼎盛时期。由于京剧脸谱是附属属于京剧表演的一种化妆手段,脸谱的艺术特色与京剧演员有着直接的关系。京剧演员有师承及角色行当的不同,由此形成了中国京剧脸谱的艺术流派。

从清代起,各流派的名家所勾画的脸谱都具有绚丽夺目,魅力四射的共性,都能利用明朗的线条和色彩鲜明的油彩,将特定戏曲人物的内心性格准确的表现脸上,让观众一览无余。根据戏曲脸谱表现出的性格种类不同,逐渐又有了地方曲种和京剧独居艺术两种大流派。正是经过各流派艺术家的共同努力,中国戏曲才能一代一代的流传下来。新一辈通过继承和发展老一辈的文化精髓,使得戏曲变得越来越贴近生活,内容也越来越丰富,形式不再单一。中华的瑰宝艺术正逐渐被广大热爱生活、热爱民族文化的人们所喜爱。

2.3 京剧脸谱艺术的色彩表达形式

2.3.1 京剧脸谱关于色彩的认识

色彩作为一种视觉的现象和传统文化有着密切的联系,常被作为一种象征意义与其他的事物相联系,赋予色彩特殊的情感和文化理念,拓展内在的本质,最大程度的来表达思想情感^[22]。京剧脸谱的谱式的图案象征性是人们对中国传统文化的认识,具有较强的表现力^[23]。脸谱的色彩象征意义在京剧脸谱的用色中显得尤为重要,用色历来讲究:“红色表忠白色表奸,蓝色威猛,绿色多鬼怪,金色表神仙”。正如关羽的红色脸谱代表着忠诚义气,曹操的白色脸谱象征阴险狡诈,包拯的黑色脸谱象征铁面无私等等。色彩的象征性手法使得图案式的应用

更加的鲜明、准确，即使人们不了解表演者所代表的人物，从其脸谱的色彩上也能判断出人物的忠和奸。

京剧脸谱是众多的戏曲脸谱中用色最为复杂多变的，所谓的脸谱色彩指的是面部的主要色彩，有红色、紫色、黑色、蓝色、白色、绿色、黄色、粉红色、金色、银色等等，以夸张的表现手法和丰富的想象力突出剧中人物角色的特点，更好地在舞台上表现出来。

京剧脸谱不同的色彩组合包含不同的人物形态，可以看出人物的忠奸善恶。脸谱用色讲究，勾画的粗细有致，图案呈对称状态，非常有美感，艺术感比较强烈。京剧脸谱不仅仅是对人物的肤色的夸张展现，也是对剧中人物性格的夸张体现。

2.3.2 脸谱“主色”是角色的特点

“主色”是进行脸谱勾画时使用的专业术语，在脸谱的创作中最具影响力的艺术语言。因为“主色”是戏曲脸谱中表现人物性格、气度和品质的主要表现手段。戏曲中的人物角色之所用某种颜色作为“主色”就是利用颜色的寓意性和象征性，更为直观的表现出所刻画的人物形象的性格特点和品质特征。脸谱上的面纹常用有其它色彩，有烘托主色的作用。

一个脸谱是由多种颜色和图案组合而成的，除了“主色”之外还有其他的辅助色彩来配合主色来表现人物特点，于是就有了“辅色”、“界色”、“实色”的区分。京剧脸谱除了运用颜色来表示其代表的寓意性、象征性，还利用了颜色相互间的冷暖、色调对比的相互关系来突出京剧脸谱所代表的面部骨骼和表情。

红色：代表了忠勇、正直的人物性格，例如：三国中的关羽（如图 2.20）。

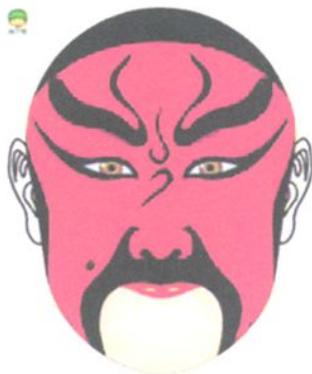

图 2.20 关羽：《华容道》

白色：奸诈、狠毒、阴险。代表人物就是曹操（如图 2.3），有名的“奸雄”。

黑色：勇猛、直爽。代表人物就是包公（如图 2.2），刚正而有智慧。

黄色：枭勇凶暴、残暴的性格，代表人物典韦（如图 2.21）。

图 2.21 典韦：《战宛城》

绿色：代表的是性格暴躁的人物性格，和黑脸的人物性格特点有些相似。例如《贾家楼》的程咬金（如图 2.22）。

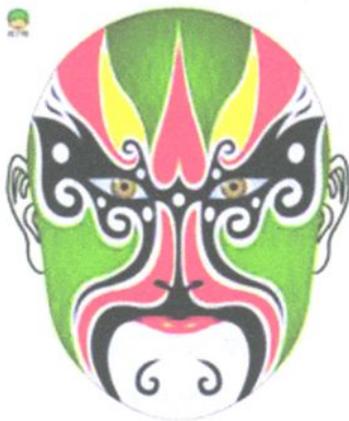

图 2.22 程咬金：《贾家楼》

紫色：刚正稳练、智勇的性格。代表人物魏延（如图 2.23）。

图 2.23 魏延：《战长沙》

粉红色：忠勇暮年。代表人物苏献（如图 2.24）。

图 2.24 苏轼：《取洛阳》

京剧脸谱的用色并不是绝对化的，比较灵活多变，例如：红色在三国中的关羽脸上表示赤胆忠心的形象，但是在《法门寺》中的太监刘瑾的脸上却表示为权压朝臣的反面角色；黄色表示的是凶暴、沉着的人物形象，但在京剧脸谱中在《水浒传》中的晁盖虽然是“黄色三块瓦脸”，是因为主人公真是形象是皮肤蜡黄，印堂出有一红色闪闪发光的椭圆形标记。脸谱主色虽是黄色，但是一个顶天立地的大英雄；《八大锤》中的金兀术，脸谱主色为金。并不是说他是神仙鬼怪，而是因为他姓氏为金。京剧脸谱主色调代表一定的性格特征，但并不是那么绝对。只看颜色不看阅读人物的历史背景，可能会产生一定的理解偏差^[24]。

2.4 京剧脸谱艺术的图案构造解析

2.4.1 脸谱具有图案化的特点

京剧脸谱的图案深受中国古代的图案纹样的影响，但京剧脸谱却有着他自己的一套法则。它保留了原有的形态，以简单的谱式作为基础，加以色彩多样的花纹作为装饰点缀，逐渐的形成了现在丰富多彩的的京剧脸谱^[25]。

脸谱图案有单色、两色图案、整齐图案、不整齐图案、意象图案和写生图案。初期的脸谱色彩单纯，构图简单，只是根据剧中的人物肤色和面形进行适当的夸张。后来注意对人物的性格进行深入的刻画，连年龄身份都进行了精细的刻画，更富有装饰性^[26]。

2.4.2 各种局部图案的巧妙运用

京剧脸谱的局部图案种类繁多，根据图案在脸部的具体位置，大体可分为额头图案、眉形图案、眼眶图案、鼻窝图案、嘴叉图案、嘴下图案等。京剧脸谱在脸上勾画的位置及时相同，由于人物不同，局部图案也可能不一样^[27]。让人乍一看，眼花缭乱，但看的多了，就会发现其有迹可循，就能找出其中的规律。例如黑脸的包拯根据历史描述，其额头上有一轮弯月牙，表清正廉明；杨戬的额头多出一支眼，典故来自于神话传说；杨七郎的额头有一个繁体字“虎”表示其骁勇善战的特征；赵匡胤有一对又粗又长的龙眉，比较扎眼，表示其是黄袍加身的真龙天子（如图 2.25）；神话中的雷公脸上绘有一道闪电纹，表示其可以呼风唤雨的本领（如图 2.26）；姜维额头上是一个阴阳图的图案，暗示其能够上知天文下知地理，掐指神算的本领；窦尔敦的脸上有兵器的纹饰，纹的是自己最擅长的兵器；孙悟空（猴脸的形象）有火眼金睛额头，眼睛用金色或黄色表示，额头还有一个佛珠的纹样，机智、顽皮，会七十二般变化（如图 2.27）；赵公明的谱式是金钱的纹样，表示自己是财神爷等等（如图 2.28）。

图 2.25 赵匡胤：《龙虎斗》

图 2.26 雷公：《闹天宫》

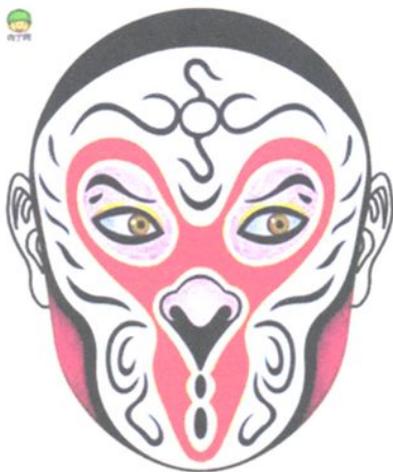

图 2.27 齐天大圣：《闹天宫》

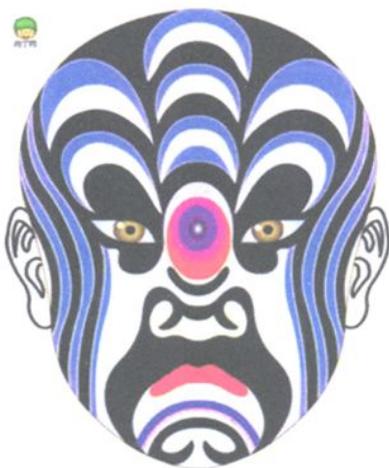

图 2.28 赵公明：《封神榜》

2.4.3 京剧脸谱的程式性与标志性

程式化是中国戏曲脸谱的基础，它的表现形式不仅在脸谱的色彩上，也表现在构图及图案花纹上。在戏曲的表演过程中，表演者把自己的面貌脸谱化、图案化，图案色彩和花纹侧重于表达人们的内在，用“虚”来表达“实”。戏曲脸谱是用色彩、图案构造出来的。在创作脸谱的时候赋予了一定的含义，要求“人，不可貌相”、“知人知面就知心”，这就是戏曲脸谱图案的标志性。

京剧脸谱的造型可谓是多姿多彩，千变万化。它综合运用了点、线、面的排列和组合用来表现脸谱，将实实在在的演员解体为点、线、面。线条的勾画讲究

对称、犀利、流畅之美。“对称、流畅、犀利都是完成一个脸谱的基础，线条层次更要求“准确的附和脸上的生理部位，勾画出每个人物的纹理经络。”比如高挑的脸部线条，模仿主人公乐观开朗、积极向上的心态，下垂的线条象征了人物气势低落、郁郁寡欢的心情。在脸谱的勾画上，线条和颜色并不是孤立的，每一个线条和颜色都是相关联的，只有线条和颜色相互结合才能表现出整体的美感。

在戏曲表演中，一个角色人物通常有一个或者几个特定的谱式，不同的流派在继承和发展的过程中也会产生不同的谱式，谱式的特点是“万变不离其变”。“不变”所代表的是：京剧中的代表性人物的人物形象经过数代的传承，谱式已经形成了固定的色彩和画法，这些谱式是不能随意更改的。“变”的意思是：随着是时代的进步和发展，每个人物角色的表演者会有所不同，所以就要根据表演者自身的形象特点来描画符合自身气质的谱式。京剧脸谱是综合人物的时代背景和人物性格特征，利用鲜明的色彩和多样的图案，把人物抽象的心理活动具象的表现出来，具有形而上学的深层意义。

一个读者就有一个自己心中的哈姆雷特，每个艺术家对人物的理解不同，自己勾画脸谱的习惯和风格也各不一样，脸谱就可能会出现大同小异的区别^[28]。各个地方的剧种的脸谱在艺术上也各具特色。例如张飞的“蝴蝶脸”、孟良的“葫芦脸”、项羽的“钢叉脸”都属于“十字门脸”的类型。孙悟空的“心形脸”、“枣子脸”、虽然都属于象形的脸谱，但也是各具特点的。

走进戏曲人物的内心世界，将其同脸谱的绘画艺术相结合，把人物的真实情感表现在脸上，使观众能够直观的看出来。按照脸谱艺术自成的艺术体系，通过色彩和图案把人物内心世界形象生动的表现在脸上，是中国戏曲脸谱艺术成熟的重要标志。

2.5 京剧脸谱艺术的发展前景

京剧脸谱艺术是以中国儒学文化为背景，以民间艺术文化相依仗，在中华大地上融合各地文化特色形成的文化结晶，研究传统京剧脸谱艺术成为中国文化发展历史的重要章程。

京剧脸谱作为中国传统戏剧最具代表性的艺术文化形式，受到世界各国人民的喜爱，并广泛运用到各种工艺品和艺术创作中，例如：彩塑、国画、蛋壳、剪纸、邮票等等。

怎样鉴别京剧脸谱艺术作品的收藏价值所在，主要在其艺术价值和收藏价值。京剧脸谱艺术集历史、文学、戏曲、美术等为一体。具有较高的美学价值和收藏价值，得到了人们的关注和喜爱。人类社会的精神财富和社会财富同时发展的今天，相互之间的借鉴和融合越来越多的运用到平时的生活、工作中。许多文化博物馆，京剧脸谱的发展史因其重要的文化地位可以自成一个篇章，供游客观赏、学习。将京剧脸谱做成工艺品或者装饰品供人们挑选，深受中外游客喜爱。中国脸谱艺术因其浓郁的历史背景和悠久的中国文化做支撑，向人们展示其难以令人抗拒的艺术魅力。

无论是中国的京剧脸谱还是国外的脸部装饰艺术，都根据文化的发展而不断发展、成熟的，都能看到其身后浓郁的历史文化气息。京剧脸谱的发展史可以看成是文化发展史的一个小型展示窗，为了表演艺术成功的塑造了各种生动的舞台人物形象。但究其根本，脸谱毕竟是京剧表演的衍生品，是写在脸上的表现艺术。脱离了主体的脸谱艺术就如同脱离大树的落叶，必然枯黄腐烂。只有将脸谱同现实生活中的事物相结合，才能更全面的塑造文化氛围。怎么把脸谱艺术经过艺术再创造，依靠某一种新的表现形式而形成一个新品种，新式样，让这种艺术能和版画、雕塑及其它工艺品等起着同样的社会功能，将是一件有意义的事情。

第3章 京剧脸谱艺术在餐饮空间设计中的表达

3.1 餐饮空间的设计概述

3.1.1 餐饮空间的组成

现代餐饮空间由三个子空间构成——室内空间、室外空间与灰空间。餐厅在装修时，为了吸引顾客，满足顾客的好奇心和思古情绪，将餐厅还原皇宫贵族的豪华享受，感受一次奢华的就餐环境^[29]。中国文化上下五千年，拥有源远流长的历史文化背景。中国古代建筑都可成为设计所要选取的元素，值得我们进一步开发。我们要坚决对那些一味盲目的仿造古代建筑或过于追求样式新颖但不实用的建筑说不，应该学习、研究古代先进的建造技术和想法，融会贯通，取其精华去其糟粕，建造出有时代气息、符合中国地方特色的建筑。地球在逐渐变小，越来越像一个地球村，国与国之间的交往越来越密切，中国餐饮是中国文化的一个重要组成部分，必将和中国瓷器和茶叶一样，带来可观的经济效益和社会效益。餐饮的空间设计是一个比较大的领域，并不是像普通人所想的那样，仅仅是包扩餐厅的整体空间格局和材质，而是包扩像餐厅桌椅材质和摆设位置，灯光的安排设置和光线明亮程度，音乐的种类和播放的时机与音量大小等等各种餐厅的环境因素也要考虑进行来^[30]。需要对“空间”和“环境”进行重新定义，分类研究。营造餐厅环境需要对餐厅的整个界面进行总体设计规划，需要考虑空间的使用功能，这才是设计的最终目的。

3.1.2 餐饮空间的分类

一般人理解的餐饮空间就是简单的餐厅内部与用餐有关的所有空间。所选用的分类标准不同，对餐饮空间的分类也大不相同。按照餐饮空间分类，餐厅分为主题餐厅和大众餐厅；按餐饮的习惯不同，可以分为中餐厅和西餐；按餐饮饮食的不同，可以分为酒吧、咖啡和茶楼等。

举个例子，我们按照餐饮习惯进行分类。西餐厅的用餐习惯和装修风格主体都偏西化，其种类又可细分为欧式、古典和现代等，空间设计一般都包括散座、吧台和包间。整个西餐厅的平面布局比较均衡，整体感比较强，同时也很注意隐私，留有一部分私密空间。为了符合西餐厅的独立而又富有层次感的设计，可以利用吊灯、壁纸和陈设品来突出餐厅的格调和主题。（如图 3.1）

图 3.1 西餐厅散座区

中餐厅在空间设计上，更多借用中国古代的建筑元素，一般包括大厅、迎宾台、散座、普通单间、加大单间，有的还会借用一些古典的餐厅元素，设有表演需要的小型舞台。中餐厅的每个单间一般都有自己的独特的小主题，其中的内部装潢和设计也有所区别（如图 3.2）。

图 3.2 中餐厅散座区、包厢

现如今的餐厅已经不是简单的用餐场所了，更多的担任起了社交、娱乐、聚会的功能，在人们生活中的地位越来越重要。对餐饮的空间进行设计时，现在需要考虑更多的使用功能，全面考虑空间安排的合理性，争取将每一个餐厅的细节设计到完美，都能够合理的利用起来。历史的车轮不断向前滚动，保存至今的脸谱艺术已经成为中国传统文化艺术的瑰宝，如何巧妙的将中国脸谱元素运用到中国餐饮文化中去，已然成为设计师新的设计方向。设计师针对餐厅的主题进行设计时，要兼顾空间设计的主题性和空间的文化性。在采用脸谱餐厅的主题时，要发散思维，不是简单的将京剧脸谱陈设在餐厅墙上或者壁纸上，要进行全新构思，大胆设计，打破原有的单调陈旧的装修方法，抽象、简洁、生动的采用脸谱元素来诠释脸谱这一主题。本文将要探讨如何将中国传统的京剧脸谱艺术运用到餐饮的空间设计中，设计一个以京剧脸谱艺术为主题的文化餐厅。

3.2 餐饮空间设计的载体

3.2.1 空间造型

所谓的空间造型就是以视觉为基础，对客观的世界反映和对形象的构造，利用点、线、面为工具陈述客观事物特征的方法就是造型。脸谱的造型多种多样，不同的造型能够表现出不同的性格特征。空间的造型可以看作是由点和线两个基本元素构成。点能够吸引人们的注意力，起到视觉集中的作用。（如图 3.3）不同大小、或实或虚的点能够产生虚幻的感觉。相比点，线的变化更多，产生的效果更明显。

图 3.3 点、面元素在餐厅中的运用

图 3.4 直线在餐厅中的运用

垂直的线条，比较高冷，难以让人亲近。但是配以红色等鲜明的色彩后，就会产生刚劲有力，挺拔直爽的效果；水平的线条则比较舒缓，很温暖很安静，给人一种沐浴在阳光下暖洋洋的感觉；斜线条则比较灵动，让人有种古灵精怪的错觉，有种活力四射的感觉；曲线有种曲高和寡、清新淡雅的感觉等等。多变的线条能流露出不同的情感，给顾客不同的心里感受。要把握住线条变化的各种特征，将其运用

到自己的设计作品当中，创造出特点鲜明，独具特色的室内环境。空间的重组和分割是整个设计的重点。餐厅的整体造型设计，会影响餐厅的空间设计类型。即使是相同的餐厅内部空间结构，由于内部的设计不一样，对顾客也会产生不同的视觉和感官效果。如果餐厅的整体布局选择比较简洁、明朗的风格，则空间就会显得比较宽敞；内部空间造型多样，层次比较强，但空间就显得很局促，比较紧张。大型餐厅在设计时，就可采用复杂多样的造型设计，使餐厅空间的层次感比较强。

在京剧脸谱主题餐厅的设计中，将京剧脸谱的创意与空间相结合，在满足其功能需求的同时合理的安排空间布局，巧妙地运用围栏、列柱等增加空间的延展性，通过结构的重组使得空间与主题更加的融合。

3.2.2 材料和色彩

材料对与室内设计就像时髦衣服对于美女一样，可以起到很重要的装饰效果。人靠衣装，同样餐厅也需要材料来装扮。装饰材料无论是材质种类还是外形颜色，可选择的范围特别广。如何选择合适的装饰材料种类，其中大有文章，材

料的运用恰当直接关系室内空间的直观感觉。不同属性的材料给人的感觉都不一样，例如装修过程中经常见到的木材，会有一种温暖的亲和力，有种家的感觉。

图 3.5 木材、石材在餐厅的运用

石材比较僵硬，有角有棱的石材会产生一种高端大气上档次的装饰效果。少许的金属材料，则会产生时尚前卫的潮流感觉。木材和石材的合理安排，可以产生意想不到的结果，能够营造出室外花园的效果。（如图 3.5）现在的餐厅为了一味的追求客流量，不顾餐厅的容载量过多的安排了用餐位置，对顾客来说太紧凑太压抑。更别说周围的景观环境了，除了千篇一律的白色墙壁没有其它装饰内容，毫无美感。观察一个成功的主题餐厅你会发现，运用合适的材料营造、美观的景观环境，是这类餐厅受顾客欢迎的重要因素之一。那种虽然满足了顾客用餐空间，但却忽略了餐厅内部空间设计的餐厅，只能称得上小型快餐店，很难像主题餐厅一样有更大的需求市场。适当安排就餐位置，合理安排空间，根据餐厅的主题，设计合适的景观，这样才能使装饰材料得到充分利用，顾客也能心情舒畅、轻松愉悦的用餐。

人们对色彩的敏感度远远大于对使用材料的敏感程度，设计师采用餐厅主色调的色彩时一定要注意，选择的颜色不宜过多，一两种即可（如图 3.6）。

图 3.6 色彩在餐厅的运用

色调在选择时要以暖色、靓丽的为主，暗色系最好不考虑。人是有彩色感知的动物，对色彩有种本能的需求。和谐的暖色系颜色能够使人看后产生欢快、高兴、兴奋、食欲大增的感觉而不和谐的冷色系则会产生相反的效果，让人没有胃口。

3.2.3 光线要素

餐厅的设计与光线也有直接的联系，把采光与造型有机的结合可以创造出风格多样的空间效果。主题餐厅在设计造型时要灵活，根据主题特性，将一切可利用的资源为主题服务。比如餐厅的灯光，不同的颜色和不同的光亮强度的灯光会产生不同的效果。餐馆的主餐厅光线一定要融合、明亮、温暖，从心理学上讲，暖色调的灯光可以使顾客兴奋，增强食欲，促进用餐；相反，冷色调的幽暗光源，能够产生压抑感，抑制大脑兴奋，影响食欲。京剧脸谱主题餐厅的灯光采用多种照明方式相结合的方法，直接照明用来增强重点表现效果的地方，间接照明用来烘托餐厅的氛围。主题餐厅中的灯光不仅仅要满足基本的照明用途，还要考虑如何营造出独特的艺术氛围（如图 3.7）。

图 3.7 光线要素在餐厅中的运用

玻璃作为近代装饰材料，由于其可塑性好，通透性强的特点，在装修时被广泛使用。无论玻璃运用到窗户还是隔断上，都可以扩宽人们视野，达到很好的采光效果。餐厅的光源在考虑灯光的照明效果时，也要考虑自然光。许多顾客特别喜欢在靠近自然光的作为用餐，享受自然光晒到身上暖暖的感觉。

3.2.4 餐厅的家具与摆设

餐厅的面积一般以 $1.85 \text{ m}^2/\text{座}$ 为基准，用餐的使用面积如果小于这个最小基准，就会感到明显的拥挤感觉。如果过大，就会浪费多余空间，增加工作人员工作量。食品供应渠道路线和顾客就餐活动空间是两个单独不同的路线，不应有重叠交叉的部分，可利用隔间、幕墙、镂空隔板、变色玻璃等装饰材料将其隔开。规划不同活动路线时，要留出人体正常活动所需的绿化布置空间。保留的绿化布置空间要同餐厅的格局相匹配，设计的分隔方式应多种多样，分隔的空间大小也不必过于死板，可以根据不同的小主题对不同隔间进行设计，应符合每个小主题的特殊风格^[31]（如图 3.8）。

图 3.8 家具和摆设设在餐厅中的运用

3.3 京剧脸谱特色餐饮空间的设计原则

3.3.1 “主题”式的营造原则

为深刻理解京剧脸谱主题餐厅的概念和特征，首先要明确主题餐厅的概念。现有的文献中关于主题餐厅的定义还没有统一的概念，但总结现如今我们接触到的主题餐厅，根据其特点可以将其分为两大类：一种是体验论。按照顾客特殊的爱好，为的是让顾客能够有一种特殊的、从普通餐厅体会不到的感觉。认为餐厅的功能不是单一的用餐场所，而是一种同时兼顾特殊文化、具有特殊情感寄托的娱乐场所；另一种就是核心论。一般是餐厅的投资商或店主对某种文化情有独钟，将餐厅所有的装修都用来体现这种文化^[32]。此时可以简单的认为，餐厅的所有一切，从饮食到装修，甚至到服务生的衣着打扮和语言习惯，都是这种文化的衍生品。主题餐厅围绕一个或多个主题构建，能够让顾客有独特的体验经历（如图 3.9）。

图 3.9 京剧脸谱主题餐厅的背景墙示意图

京剧脸谱主题特色餐厅就是以京剧脸谱文化为基础的主题特色餐厅，基于对该主题所反映的现实文化进行模仿和复制，将餐厅设计成一个表演的空间，将顾客和服务人员视为表演者，大家参与其中，京剧脸谱主题餐厅的特色就在于将表演空间、观赏空间以及表演者和顾客都融为一体，强调参与融合的过程。顾客对于京剧脸谱主题餐厅的认知不仅仅停留在感官上，还在认知上有一定的了解，所以设计者还要构建出一个真实的舞台文化，使顾客能够深刻的体会到浓重的京剧脸谱艺术气息。

3.3.2 满足不同空间的功能性的原则

在餐厅规划设计前期，就应该考虑餐厅空间不同格局的不同使用功能。一个成功的设计案例，至少需要设计三个使用空间。首先是对餐厅大厅的设计。餐厅大厅是主要用餐群体的主体部分，需要考虑这一部分顾客的心理感受和用餐习惯。这一部分顾客一般就是就近选择环境舒适、食物美味和服务周到的用餐地方^[33]。设计的时候就应根据需求，将大部分散座安装在大厅位置。散座需要考虑桌椅的舒适度，要符合人体工程学，还需要考虑桌椅实际面积、布置形状、相邻之间的走廊距离布置。大厅桌椅布置不能太密集也不能太疏松。过于密集会使顾客产生压迫感，影响就餐心情；过于疏松空间利用率不高，浪费空间，餐厅的容量顾客能力和热闹程度就会大打折扣。这些散客一般是两个人，最多是四五个人，他们一般是享受这种热闹的用餐环境（如图 3.10）。但是还有一部分是一个家庭或者几个人需要私密空间的小团体^[34]。他们一般不希望别外面嘈杂的环境感

染，此时就应设计几个部分隔间，保证用餐环境的私密性，同时也要保证这部分的布局要合理。餐厅的标高也可根据局部空间的不同使用功能，低矮的吊顶给人以安全感，配以柔和的灯光能够增加亲密度。高大的吊顶，配合华丽的吊灯，会产生富贵豪华的感觉。餐厅墙壁、灯光和餐厅音乐，都能影响顾客的用餐感受，都可以成为能够利用的元素。

图 3.10 餐厅的散座示意图

主题餐厅的餐饮空间中融入了浓浓的文化气息，顾客通过餐厅的整体设计和主题特色菜就能知晓餐厅所倡导的文化。在餐厅的几个包厢中装修各类型的瓷砖，配合灯光效果，调节冷暖色调。除此之外，还能根据餐厅实际情况，采用像镜面白钢、有色烤漆玻璃等时尚装修材料进行装修，同时嵌入一些其它形式的音乐元素，与京剧脸谱这一主题相照应，不会使餐厅的主题过于单调和死板，增加更多的时尚单元。在选择京剧脸谱的过程中，要考虑不同材料带来的不同材料质感。材料的特有的物理属性能够使人产生不同的生理属性。比如，材料表面的肌理、色彩、光泽、质地等特性，给人带来粗狂和细腻、温暖和寒冷、华丽和朴素、浑厚和单薄的不同感受。将这些细微的感官变化融入到餐厅的京剧脸谱元素中，会产生微妙的化学变化。

图 3.11 主题餐厅灯光、装饰材料的应用示意图

3.3.3 以人为本的人性化原则

以人为本的设计原则就是在餐厅的设计中，最终的目的都是以为人服务为最终目的。为顾客提供一种理想的就餐环境，使顾客在用餐的过程中得到极大的满足。在设计的过程中首先需要考虑的是适用性，得考虑人的适用空间。餐厅设计的最终产品是面向市场的，最终需要客户来认可它，使用它。这就得实际研究人们用餐、休息和活动所需要的正常活动空间和尺寸^[35]。除了正常的活动空间和尺寸，客户心里空间和尺寸也是必须纳入考虑范围。美国的心里硕士邓肯的研究理论告诉大家，1.2m 是陌生人之间的最安全心里距离。两个陌生人用餐，如果靠的太紧，就会产生莫名的紧张感觉，这势必会影响客人的用餐心情。作为一个成功的餐厅设计产品，要将人体的正常活动空间和心里安全空间全部考虑进来。始终以人为本，不要过于死板的将人和物相分离，将用餐客户融入的餐厅环境当中，使他们始终保持一种快乐的心情^[36]。

第 4 章 京剧脸谱艺术在餐饮空间中的应用

4.1 京剧脸谱主题餐厅的设计理念

提炼京剧脸谱中的创意元素运用的整个餐厅的设计中，结合京剧艺术的特色，创造出充满韵味的京剧脸谱主题餐厅。整个餐厅的设计结合中国传统京剧文化的设计符号，从中国传统的京剧脸谱中吸取精髓，设计元素包括脸谱的变化形式、屏风、脸谱的纹样、色彩等，在主体的选择中选用京剧脸谱的基本色红、黑、黄，辅色加以白、蓝等创造出具有京剧特色的人文空间环境。

京剧脸谱主题餐厅正是基于以上理论，其主要功能有：休闲娱乐、文化传播。它作为饭店的基本职能，其特殊功能有它是我国京剧艺术文化的独特传播方式，展示了作为中国传统艺术的京剧脸谱的来源和发展，又展示了对京剧脸谱是怎样进行继承和发扬的。由此看来，京剧脸谱主题餐厅既具备了博物馆的作用又起到了展览馆的功能。它的设计理念主要是围绕京剧脸谱艺术的发展历史而建造的。

4.1.1 传统京剧脸谱艺术的设计符号的运用

将餐饮空间的氛围与空间感受和京剧脸谱艺术配合在一起，是进行空间设计的第一步。京剧脸谱艺术既包含了脸谱的设计纹样的相互间的联系，又包含了脸谱色彩的象征意义，所以京剧脸谱主题餐厅的餐饮空间中也应表达出这些基调。

图 4.1 脸谱纹样在餐厅的运用

既严谨，又浑然天成；既强调了人工的建筑元素，又不缺少对京剧脸谱艺术的展现。在浓厚的京剧脸谱艺术氛围中，充分利用极具代表性的脸谱艺术符号来强化餐饮空间的京剧脸谱艺术的餐饮主题。

所以餐饮空间意境的应当围绕京剧脸谱艺术特征展开，以京剧脸谱的发展历史文化为主要线索，可将脸谱转化为设计符号，以代表京剧脸谱文化的图案纹样为基调（如图 4.1）。室内公共活动区域中主要通过运用

脸谱的设计纹样来进行空间营造,可以是直接而具体的使用脸谱纹样本身来装饰空间,也可以对其进行抽象的运用,例如运用巧妙适宜的设计手法来表现脸谱纹样的形式、质感等,或将京剧脸谱艺术在室内进行演绎,还可以将脸谱的装饰纹样提取出来作为艺术符号,运用在空间当中;在室内廊道之中按照京剧脸谱的设计纹样来进行空间设计,并以一些特殊的脸谱纹样作为点缀装饰,使人心中不由自主的产生京剧脸谱艺术的即视感;在墙面或贴挂京剧脸谱艺术的人物形象,或采用彰显京剧戏曲的故事传说、历史传记挂屏,或运用戏曲脸谱当中的部分元素进行美化。同时,利用与京剧脸谱相关联的纹样所制作的材料与工艺餐具器皿等陈设家具,能够进一步深化空间的京剧脸谱文化氛围。

点、线、面的提取是构成整个空间的重要元素,按照点、线、面的视觉构成来阐述餐厅的造型特征。对京剧脸谱的局部特征进行重组和改造,例如:将京剧脸谱中的局部图形,用餐厅特色菜的样子来替换。

4.1.2 营造具有特色京剧脸谱文化的餐饮空间

脸谱有红、黄、蓝、黑等颜色区别,根据脸谱的不同主色调分隔不同规格的包间,每个包间的局部空间设计要符合自己的主色调。将菜单名字重新命名,同时选择出每个包间的主打特色菜,编写符合特色菜的情景故事,让顾客参与其中进行互动。顾客可以在享用美食的过程中,几个人可以在服务员的指导下,各自扮演一个角色,一块演绎一个完整的故事或者进行对唱,整个过程都穿着脸谱元素的现代版服装进行用餐,增加顾客表演者的互动性,也可观看专业的演员的表演。主要以饮食为主,参与现代戏曲为辅助,较为独特的饮食体验,带给顾客以传统文化与现代新鲜元素相结合的全新饮食体验。顾客在完成用餐的过程中,也学习了京剧脸谱文化,同时满足了自己的好奇心和表演欲,体现了中华文化“和”的概念,创造了和谐的用餐环境。

4.2 京剧脸谱主题餐厅的设计布局

作为公共空间的主题餐厅的设计要点首先是要满足其使用功能的要求,它具有城市交集的属性,所以在功能空间的划分上交通流线也较为复杂,不同的主题餐厅具有不同的功能空间,其功能划分与组织都具有多样性,既不是单一的内容也不是一成不变的结构。

设计定位就是以京剧脸谱为主题的，室内的设计风格主要以新中式风格为主，暖暖的色调和怀旧家具的装饰营造出一种既复古又新潮的文化氛围。餐厅分为上下两层，展示区和用餐区两大区域，展示区主要分布在入口大厅处、廊道和较为醒目的区域，用餐区域主要分为大厅散座区和包厢，大厅的散座区分布在一层，包厢在一层二层都有分布（如图 4.2, 4.3）。

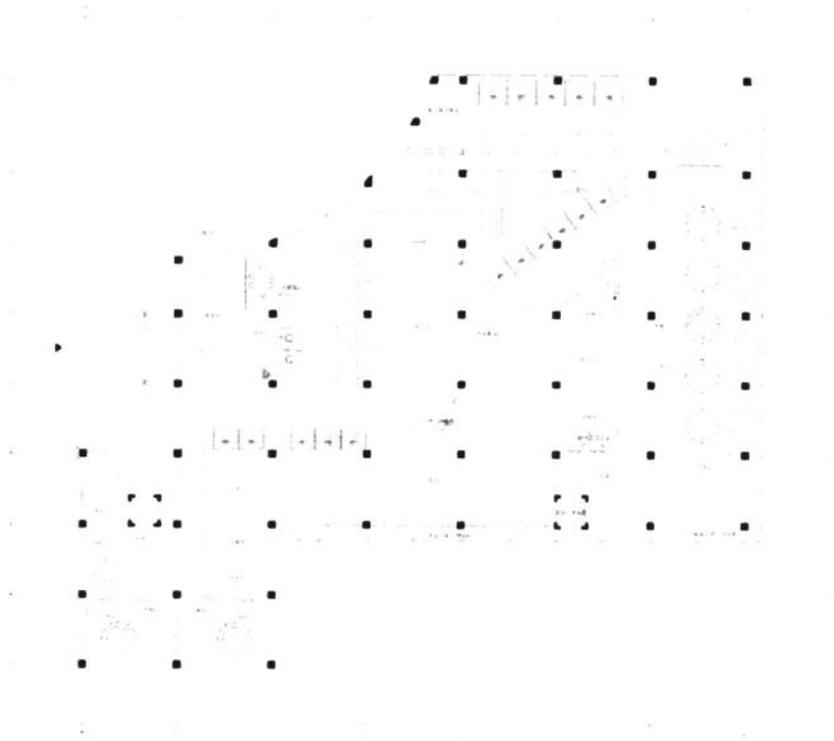

图 4.2 京剧脸谱主题餐厅一层平面

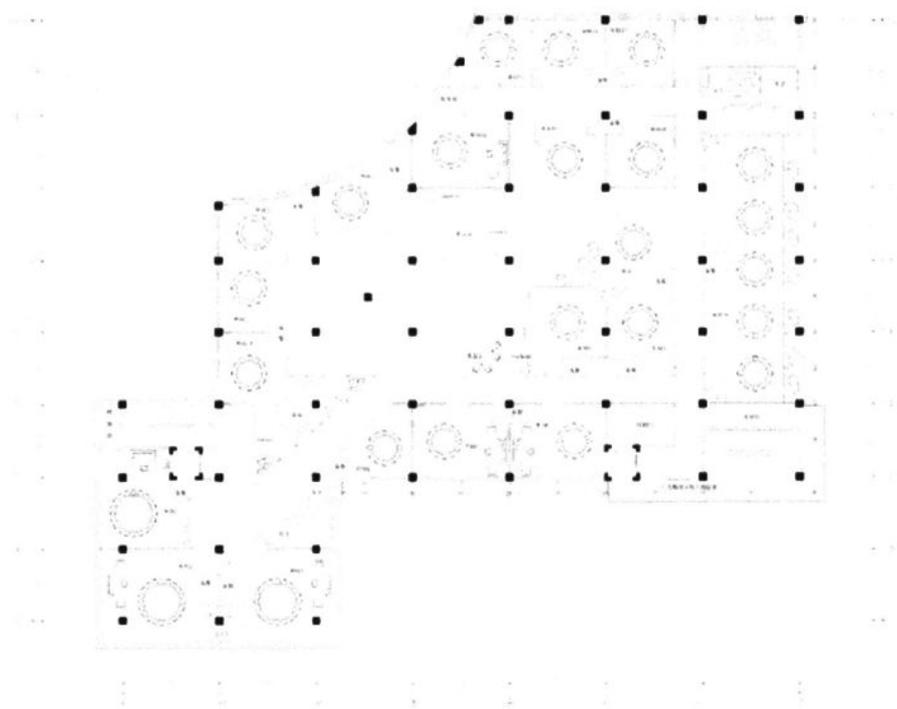

图 4.3 京剧脸谱主题餐厅二层平面

在设计中进行了局部划分和整合等改造，功能分区根据动静相结合的活动区域来划分的，开敞的活动空间例如散座区、大厅区，布置在靠近门厅、交通较为流畅的位置；包房、品茶室、展厅、厨房、卫生间等干扰性较小的半私密性、私密性的空间选在远离门厅和整个餐厅的靠里的位置，使得各功能空间有明确的分工，相互存在，互不干扰，各个空间的存在都围绕京剧脸谱这一主题。（如图 4.4 和图 4.5）

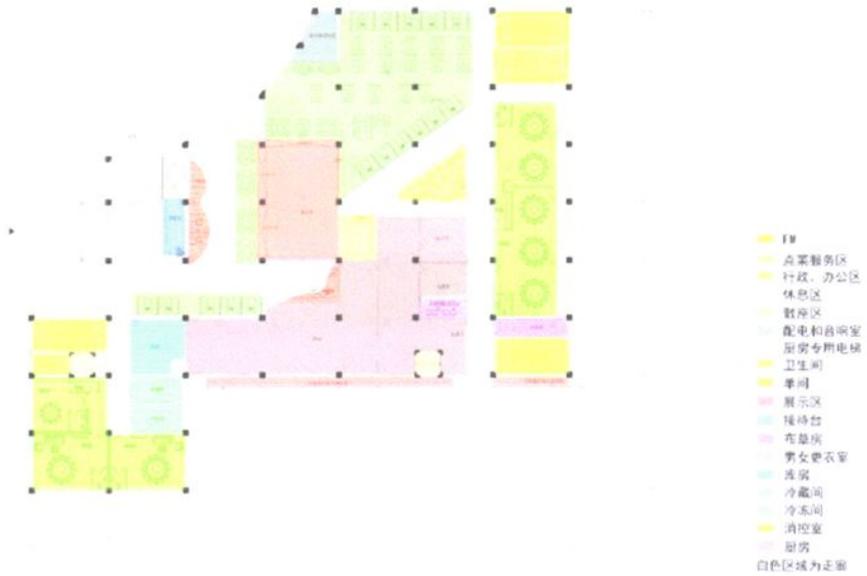

图 4.4 京剧脸谱主题餐厅一层平面功能分区

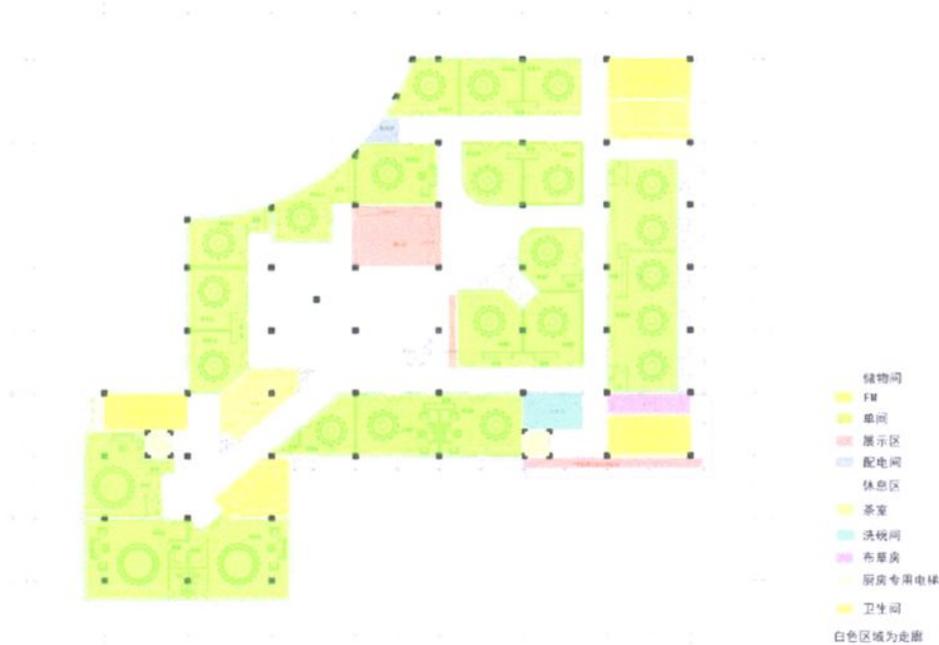

图 4.5 京剧脸谱主题餐厅二层平面功能分区

4.3 室内空间的划分及分析

4.3.1 入口大厅的设计

在餐厅的入口处设有等位区和服务台，入口处是一个室内与室外的过渡空间，服务台有疏散人群和导向的作用，还向顾客提供咨询服务。入口处作为整个餐厅重要的交通集散地，不仅将整个餐厅融会贯通，同时还起到了营造良好的用餐气氛的作用，使顾客进入到餐厅以后能够很快的感受到整个用餐环境的氛围。服务台的背景墙采用了京剧脸谱饰面的装束形式，等位区的墙面也贴有京剧脸谱的剧照和相关的戏剧介绍。珠帘和立柱的竖向设计语言在整个入口处得到了充分的体现，用造出浓厚的京剧脸谱艺术氛围（如图 4.6）。

图 4.6 京剧脸谱主题餐厅入口处意向图

4.3.2 主题餐厅的大厅设计

室内主要采用以京剧脸谱与新中式风格相结合的设计风格，冷暖色调的搭配和富丽的装饰材料所营造出来的浓厚的艺术氛围。以京剧脸谱为主调，注重每一个细节在空间中的展示，地面的理石铺装选取了脸谱的部分纹样，对其进行转化，更显示出京剧脸谱的存在感。大厅的各个角落的墙壁和橱窗分别摆放着较大的，具有纪念意义的各种脸谱和其代表的人物剧目，使人们在用餐的同时感受到京剧的魅力所在（如图 4.7, 4.8）。

图 4.7 京剧脸谱主题餐厅大厅意向图

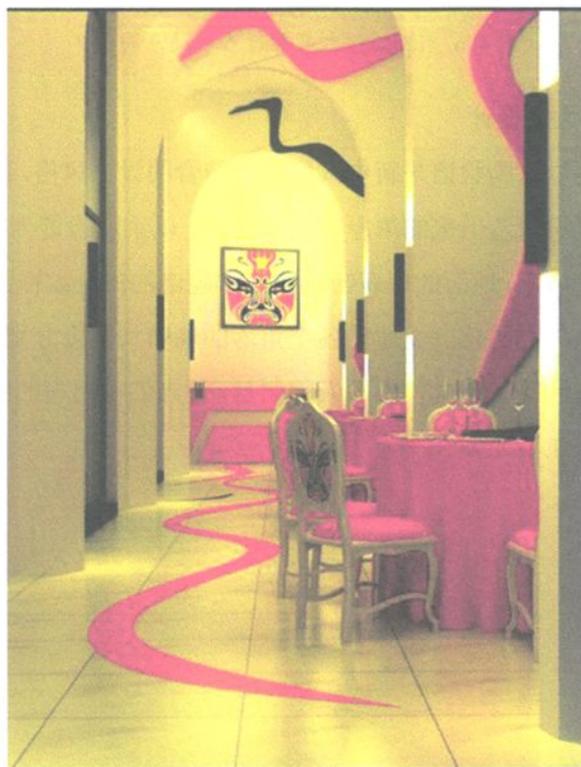

图 4.8 京剧脸谱主题餐厅大厅走廊意向图

大厅的顶棚设计也体现了京剧脸谱，在大厅的入口处上方的顶棚采用了京剧脸谱不同时期的发展历程作为装饰，以《同光名伶十三绝》的形象以灯带的形式为人们展示京剧的艺术氛围，彰显了京剧脸谱这一主题。

4.3.3 主题餐厅的包间设计

包间的设计各有特色，都和京剧脸谱相对应的剧目有关，例如齐天大圣《闹天宫》包间，色彩的搭配以红白调为主，再现齐天大圣在《闹天宫》中的精彩情节，木格展架、顶棚的梁木装饰、各种吊灯和饰品的点缀，充分表现出戏剧的故事情节。其他单间的设计也都是根据大家所熟知的戏剧中所表现出来的，再现戏曲的魅力和京剧脸谱艺术的精髓。例如关羽的《华容道》、包公的《铡美案》、曹操的《群英会》、张飞的《甘露寺》等，利用戏剧中主要的京剧脸谱所命名的包间名字都体现出设计的细节所在。

4.3.4 主题餐厅的展览区域的设计

展览区的设计主要围绕京剧脸谱的发展史和相关的历史，老剧本老剧照的展示，充分利用灯光照明来增加整个空间的层次感，又体现出展品的特点所在。由于展览区的特殊性，为了更好地展示出京剧脸谱，将整个展览区的灯光和色彩都设计的很柔和，减少灯光对人的直射，让人在欣赏展品的时候感觉很舒服，很快的融入到京剧脸谱的文化氛围中。

第 5 章 结论

京剧脸谱作为我国的国粹，现在面临着很多问题，一些青年人对传统的京剧文化不了解导致很多濒临失传的京剧脸谱艺术得不到很好的继承，造成一些优秀的京剧剧目和京剧脸谱的遗失。在复兴中国传统文化的背景下，如何更好的保存和发展中国戏曲这一优秀的传统文化不被人们所遗忘，逐渐得到了人们的重视，如何保护京剧中的京剧脸谱这一优秀的传统文化已经迫在眉睫。京剧脸谱主题餐厅的出现正是缓解了这一问题，人们在用餐的同时进行京剧的文化传播，既能陶冶情操又能广交有着相同爱好的朋友。京剧脸谱主题餐厅将京剧文化和餐饮文化有机的结合起来，不仅为人们提供了一个互相交流的场所，还更好的为京剧文化的传播做出了一些小小的贡献。

京剧脸谱主题餐厅的设计，京剧脸谱艺术是将主题餐厅为载体在新的社会环境下，加入新的设计理念，技术，材料。赋予其更加强大的力量。京剧的演出、餐厅的功能需求和人们的需求联系起来，注重人性化设计，在主题餐厅功能的基础上重视京剧脸谱的艺术价值。通过京剧脸谱主题餐厅为大家营造一个更适合发扬传统京剧文化的平台。

参考文献

- [1]王少良. 对京剧脸谱的认识[J]. 综艺论坛, 2007: 5;
- [2]杨爱华. 重庆市城镇居民体育消费现状分析[J]. 北京体育大学学报, 2003, 26(1): 13-15;
- [3]孙海波. 云南省绿色食品和无公害农产品发展构思[J]. 经济问题探索, 2003(9): 113-114;
- [4]百度百科. 文化 [EB/OL]. <http://user.qqzone.qq.com/1512100808/blog/1391654330>
- [5]杨颜铭. 浅析京剧脸谱元素在现代纤维艺术中创新思路[J]. 艺术科技, 2014: 253 页;
- [6]汤露. 京剧脸谱的视觉符号研究-以“花脸”为例[D]. 湖南: 湖南工业大学, 2012;
- [7]陈骏. 脸谱源流与现代设计[J]. 艺术·生活, 2006;
- [8]周雅婷. 地域文化视角下的餐饮空间设计研究[M]. 山东: 山东建筑大学, 2014;
- [9]蔡飞龙, 彭韧, 于金辉. 京剧脸谱分析与合成[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2009, 21(8): 1092-1097;
- [10]北京国锦轩餐厅 [EB/OL]. <http://www.cool-de.com/article-8320-1.html>
- [11]赵德山. 对中国民族声乐声部建设问题的思考[J]. 乐府新声, 2007(2): 136-141;
- [12]张慧姝. 在移动电话的设计上体现中国文化[A]. 国际工业设计研讨会暨第十届全国工业设计学术年会[C]. 2005: 111-114;
- [13]敏彦. 概说“生旦净末丑”[J]. 老友, 2010: 69;
- [14]李和畅, 孙红娟. 论中国传统动画中戏曲元素的运用[J]. 才智, 2013: 246;
- [15]沙中土. 粉末春秋——中国戏曲文化[J]. 地图, 2006: 102-104;
- [16]钱慧. 让戏曲走进中学生-从一份问卷调查说起[J]. 艺术百家, 2004(2): 9-13;
- [17]余静. 中国京剧脸谱艺术[J]. 体育与艺术, 2009: 160;
- [18]唐湘芸. 观众审美意识与戏曲审美价值的实现 兼谈现代戏曲的改革与途径[J]. 艺术百家, 2003(1): 18-21;
- [19]郑小雅. 论徐渭的戏曲形态[D]. 福建: 福建师范大学, 2002;
- [20]张弘. 丑角漫谈[J]. 剧艺求索, 2006: 72;
- [21]张默. 民族文化元素在动画角色造型设计角色造型中的应用研究[D]. 沈阳: 沈阳师范学院, 2009;
- [22]郑翠霞, 李玲. 京剧脸谱图式的色彩分析[J]. 绘画美学, 2010: 74-75;
- [23]王教庆, 韦凯. 杨家埠木板年画的色彩美感[J]. 西安工程科技学院学报, 2005, 19(4): 429-432;
- [24]郑泽锋, 吴东良, 白晓熠. 中国元素在汽车外观造型设计中的分析及应用[J]. 商场现代化, 2008, 19(4): 429-432;
- [25]左克. 浅谈旬刊: 223;
- [26][英]杰里米·迈尔森. 国际室内设计[M]. 深圳: 辽宁科学技术出版社, 2001;

- [27]荷]亚历山大·楚尼斯, 利亚纳·勒费夫尔. 王丙辰译, 批判性地域主义——全球化世界中的建筑及其特性[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007;
- [28]左克. 浅谈京剧脸谱的层次内蕴[J]. 文化教育(上), 2012: 124-125;
- [29]罗媛媛. 浅谈餐厅空间装饰设计[J]. 青春岁月, 2011, 10月下: 15;
- [30]张静. 中国古代礼仪舞蹈, 浅谈“以舞相属”[J]. 青春岁月, 2012: 14-15;
- [31]郭日情. 浅谈餐饮空间设计[J]. 美术教育研究, 2014: 78;
- [32]蔡晓梅, 朱竑, 刘晨. 顾客对情景主题餐厅表演的感知研究-以广州味道云南食府为例[J]. 人文地理, 2012(1): 119-126;
- [33] 唐建, 宋季蓉. 主题餐厅设计与技巧探讨[J]. 艺术理论, 2009: 215;
- [34]朱丽莉. 上海新天地西餐厅室内装饰风格探讨[D]. 苏州: 苏州大学, 2007;
- [35]沈志敏. 地下空间室内设计的依据和特点[J]. 地下空间, 1993, 15(1): 7-10;
- [36]谢华. 室内系统设计原理简论[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2002;

后记

时光荏苒，三年的研究生生活即将告一段落，心中的不舍难以言表。三年的学习过程中，我得到了来自老师、同学等多方面的指导和帮助，在此表达我深深的谢意。

本文是在导师陈华新的悉心指导下完成的，从论文选题、课题调研、理论分析到论文撰写，无不倾注了导师的心血和汗水。导师科学严谨的治学态度，踏踏实实的工作作风，平易近人、无私奉献的人格魅力深深感染了我，激励着我，使我终生受益。三年的读研生活，导师不仅在学业上，而且生活上也给予我无微不至的关怀和帮助，使我得以顺利完成学业。在此，谨向导师致以衷心的感谢和深深的敬意！

感谢三年来与我同甘共苦的室友赵佳怡、栾昕，林萍萍多年来建立起来了深厚友谊。与他们在学术上的讨论，以及在生活上给予我的帮助，都是对我莫大的激励。我会永远记住我们一起走过的日子！向所有曾经关心和帮助过我的老师、同学和朋友致以诚挚的谢意！

感谢我的父母，感谢他们对我的无私付出、大力支持和关心照顾！

最后衷心的感谢论文的评阅老师、专家和答辩委员会的诸位委员，感谢您所付出的辛勤劳动！

谨以此文献给所有给予我关怀、支持和帮助的人们！

攻读硕士学位期间论文发表及科研情况

[1] 王小璐，第二作者，浅谈莱州传统民居的发展与保护，山东建筑大学学报，ISSN 1673-7644, 2013年12月

[2] 王小璐，第一作者，浅谈莱州传统民居的发展保护，城市建设理论研究，2014年2月，国内统一刊号：CN 11-9313/TU 国际标准刊号：ISSN 2095-2104. 第120页

京剧脸谱艺术在餐饮空间设计中的应用研究

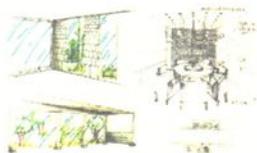
• 大包厢效果图1

京剧脸谱艺术概论

京剧脸谱艺术不仅仅是一种绚丽的脸部装饰艺术,它也是一种独特的艺术语言,表现了京剧人物的个性特征,突破其它戏剧只能用声音和心情传达心情的局限性,将人物的真实内心写在表演者脸上。京剧的表演者在勾画脸谱时从美学的视角出发,选择所要表演人物最鲜明的性格特征,将其描绘在脸上。经过多年的发展,京剧脸谱向观众展现的不仅仅是人物的心里和性格特征,同时把人物的社会地位,甚至所擅长的武器都表现在脸上的图案中。

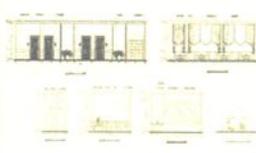
京剧戏曲脸谱艺术是中国特有的一种戏曲化妆手法,主要就是指使用“油色”或“水色”直接涂沫到脸上的一种化妆,以塑造戏中的某个角色的形象,因剧中的每个角色化妆时使用的图案和色彩不同,都有约定俗成的谱式,不能随意更改,故而叫做“脸谱”。什么是“脸谱”?中国戏剧家张庚先生认为,从普通观众的角度来看,戏剧脸谱只是进行舞台戏剧表演时所需要的一种化妆艺术;从美学角度看,脸谱是各种色彩的谱成的一副艺术品;从戏曲本身来看,脸谱是人物性格的具象话。在悠久的历史长河中戏剧脸谱经历了从雏形产生到发展,再到现今的成熟成形的过程,已经形成了自己独特的谱式。

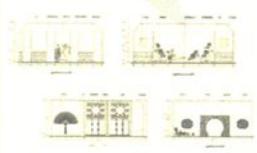
• 方案草图1

• 方案草图2

• 部分立面1

• 部分立面2

家具及陈设

从我国的传统的家具及陈设的造型设计来看,厅中的陈设及家具都是以京剧脸谱艺术的相关元素来进行摆放的。室内摆放的四仙桌或八仙桌都是以“序”来入座的,无论是桌椅还是墙上挂的京剧脸谱字画,都是取京剧脸谱这一主题相对称的。传统的家具材料是以木质为主的,讲究造型典雅,是工匠们精雕细琢的结果,门窗上刻有中式传统图案,表面光滑。

• 小包厢效果图

• 大包厢效果图2

茶室的装饰

茶室的设计是室内设计中的一个重要组成部分,同时也是引人注目的界面,因此,可以通过不同的处理方法,加上配备不同的灯具造型来增强空间的感染力,增强其透视感。

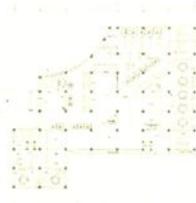
新中式风格在茶室的装饰时重视整体的环境效果,一般来说,室内空间的效果应该是下重上轻,因此,要协调好墙面、顶棚及基面的关系,体现出各自的特色。此外,新中式风格对茶室的装饰具有合理性和安全性。

• 茶室效果图

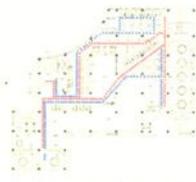
• 茶室效果图

• 一层平面1

• 一层功能分区图

• 一层平面交通流线图

空间营造

传统的中式餐饮空间,是一种围合院落式的布局,一般包含厅堂、包厢、场景三个主要空间区域,整体上讲求礼制的特点。在单个内部空间的营造上,典型的中式空间讲究“隔断”的方式,这种隔断并不是为了要把空间切断,而是一个过渡、一个提醒、一个指示,达到既统一又具有丰富变化的效果。

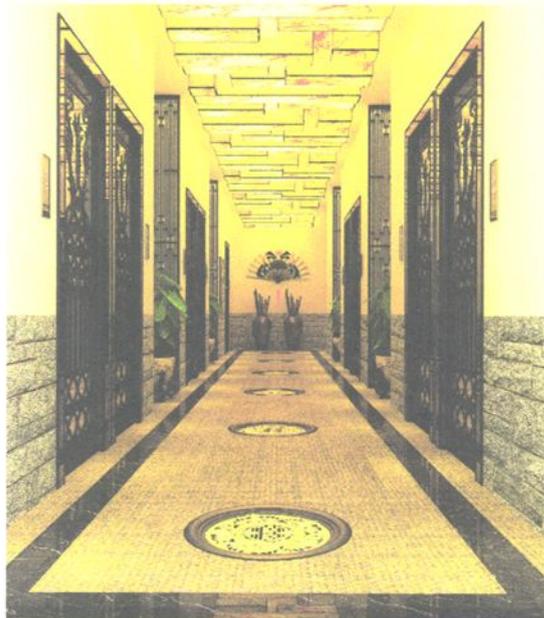

01

02 03

04

• 01大厅效果图-1 • 02大厅效果图-2
• 03大厅效果图-3 • 04大厅效果图-4

• 廊道效果图 1

• 廊道效果图 2

楼地面装饰

室内的空间主要是由地面、墙面及顶面的围合限定而成,装饰的目的是要美观室内环境,使空间富有变化。因此,在楼地面的设计时从以下两个方面入手:

(1) 以京剧脸谱艺术为主题的新中式风格餐厅着重结合地面图案的色彩及质地特征地面图案的设计,主要包括三种情况:强调京剧脸谱图案的连续性和韵律感,大多是应用于走廊、门厅及常用的空间,具有导向性作用;一种是强调图案的独立性,应用于包厢,能产生聚精会神的效果;还有一种是意在强调图案的抽象性,常用于布局比较自由的空间,例如大厅。

(2) 楼地面与整体环境是相互协调的,烘托气氛从空间环境的效果看,楼地面要和室内的墙面、家具及设备相互协调,在保证安全的前提下,基面的各种形式和种类都要同整个京剧脸谱艺术空间环境相一致,从而达到良好的效果。

装饰材料

中式装饰材料以木质为主,注重造型典雅,讲究雕刻精美。对于材料的选择,多采用高档硬木,且用隔窗隔断来分割。用实木做出相应的框架来固定支架,并配有简单古朴的图案。家具陈设讲究对称,重视合理搭配;擅用字画、古玩、盆景等精致的工艺品加以点缀;经过工艺师的精雕细刻,每件作品都是艺术品,让人流连忘返。这显示出京剧脸谱主题餐厅的品位,更体现了中国传统京剧文化的独特魅力和韵味。

• 入口处接待效果图

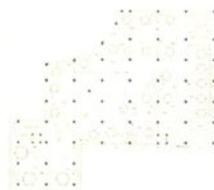
• 入口处接待台效果图

• 二层功能分区图

• 二层平面交通流程图

• 二层平面图

展览区的设计

展览区的设计主要围绕京剧脸谱的发展史和相关的历史,老剧本老剧照的展示,充分利用灯光照明来增加整个空间的层次感,又体现出展品特点所在。由于展览区的特殊性和为了更好地展示出京剧脸谱,将整个展览区的灯光和色彩都设计的很柔和,减少灯光对人的直射,让人在欣赏展品的时候感觉很舒服,很快的融入到京剧脸谱的文化氛围中。

• 展览区1

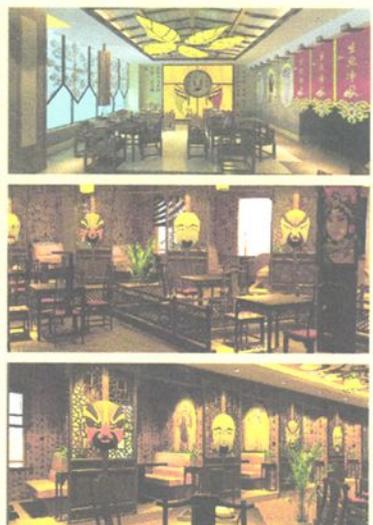
• 展览区2

• 展览区3

• 展览区4

入口处接待设计

在餐厅的入口处设有等候区和前台,入口处是一个室内与室外的过渡空间,前台有疏散人群和导向的作用,还向顾客提供咨询服务。入口处作为整个餐厅的重要的交通集散地,不仅将整个餐厅融会贯通,同时还起到了营造良好的用餐气氛的作用,使顾客进入到餐厅以后能够很快的感受到整个用餐环境的氛围。前台的背景墙采用了京剧脸谱装饰的形式,等候区的墙面也贴有京剧脸谱的剧照和相关的戏剧介绍,营造出浓厚的京剧脸谱艺术氛围。