

分 类 号: _____

密 级: _____

学校代码: 10414

学 号: 2009010737

江西师范大学

硕士研究生学位论文

京剧脸谱色彩在设计中的应用

**Color Application of The Peking Opera Mask
in the Modern Design**

杨柳青

院 所: 美术学院

导师姓名: 刘赞爱

学科专业: 设计艺术学

研究方向: 视觉传达

二〇一二年四月

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。据我所知，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： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解江西师范大学研究生院有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权江西师范大学研究生院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： 导师签名：

签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日

摘 要

一般来说，中国京剧艺术主要是通过对色彩的运用来塑造人物形象，传达特定的情感与观念。而对于很多欣赏者来说，那些色彩鲜艳、各具神态的脸谱，具有独特的艺术魅力，产生出令人眩目的美感。作为中国独有的造型艺术之一，中国京剧脸谱深受中国传统文化尤其是民间文化的影响。京剧脸谱艺术的出现，主要是借鉴了民间艺术中的装饰手法以及用色原则等，把民间艺术中的各种艺术元素进行提炼和加工，使脸谱艺术成为具有中国传统文化特色的艺术内容。借助于脸谱中的造型、色彩以及图案传达出人物角色的身份以及性格特征。经过漫长的历史积淀，形成约定俗成的文化内容、道德观念以及历史认知，并且折射出中国传统文化的内核与特质。

在当今的全球化时代，中国传统文化的价值正在被全世界所认可与接受。京剧脸谱作为中国传统文化的一部分，探究其色彩语言和视觉符号并深层挖掘其蕴含的传统民族文化内涵，可以使我们找到更多可供现代设计借鉴的内容。京剧脸谱的所蕴含的艺术元素和所承载的文化精神因素，具有积极的意义和启发作用。

本文主要研究中国京剧脸谱艺术，选取京剧艺术中最具艺术美感的脸谱作为研究重点，分析京剧脸谱中色彩的文化内涵，分析京剧脸谱艺术的色彩及其内在规律，总结分析其设计规律，从而深入解读京剧脸谱色彩的艺术价值及其文化内涵，并努力总结京剧脸谱色彩在现代设计艺术中的运用及其价值。

关键词：京剧脸谱；色彩；设计；应用

Abstract

Peking Opera attaches great importance to use color to create atmosphere and to shape characters. The colorful bizarre magic mask have the independent value, which is the famous Chinese and foreign art treasures. As a special makeup and formative art in the Chinese opera, Chinese opera facial makeup has been profoundly influenced and nurtured by traditional Chinese culture and national spirit; it has broadly inherited and absorbed precious nourishments of folk arts. Having boldly drawn on decorative techniques and color using principles from the folk arts, and refined, processed and transformed various kinds of artistic elements, opera facial makeup formed a unique/particular decorative art means and color using design rules with aesthetic and modeling characteristics. Depending on exaggerated modeling as well as abundant colors and patterns, features of opera roles represent such characteristics of loyalty and turpitude, good and evil, beauty and ugliness as well as characters. In the long term social life, people have formed conventional consensus on the facial make-ups, which contain praise and blame and distinguish good from evil. These facial make-ups are full of strong moral evaluation feelings and historical knowledge and meanwhile reflect manifold factors of traditional Chinese culture.

At present, fundamental values of traditional Chinese culture still exist; local cultures are also frequently emphasized in the design. However, design and application of facial make-ups, more often than not, are in a vogue and confused status of “using daily but being unaware”. Exploring modeling rules, color languages, visual symbol language and deeply excavating the connotation of traditional national cultures in the opera facial make-ups, which are part of traditional Chinese culture, enable us to find more content as references of modern design. The artistic elements as well as cultural and spiritual factors contained in the facial make-ups, of positive significance, play an enlightening role and become an inexhaustible treasury in the modern design.

The article will study the colorful clothes and the masks in the opera stage, and explore the art of Peking Opera with characteristics from the perspective of color, and sum up and analyze the color regulation. Specially apply Natural Color System to analyze the color of Peking Opera masks. In order to interpret the principle and origin of the Peking Opera clothing and masks, we will look for the meaning and Inspire on modern color design.

Key words: Peking Opera Masks; Color ; Design; Application

目 录

中文摘要	I
英文摘要	II
目 录	III
引 言	1
1 色彩在设计中的运用	3
1.1 中国人色彩意识的产生及色彩观念的演变	3
1.1.1 史前人类色彩意识的萌芽	3
1.1.2 中国人色彩观念的初步确立	3
1.1.3 色彩观念影响下的古代中国艺术	4
1.2 中国古代色彩的文化内涵	7
1.2.1 儒家思想中的色彩观	7
1.2.2 道家思想中的色彩观	9
1.2.3 佛教思想中的色彩观	11
1.3 传统色彩的文化特征	12
1.3.1 象征性	12
1.3.2 装饰性	14
1.3.3 等级性	15
1.4 色彩对于设计的作用	16
1.4.1 色彩能够吸引人们的注意	16
1.4.2 色彩激发出的情感具有趋同性	17
1.4.3 打破传统的色彩格调	19
2 京剧脸谱的文化内涵	21
2.1 京剧脸谱的概况	21
2.1.1 脸谱的发展情况	21
2.1.2 京剧脸谱的色彩意义	21
2.2 色彩在京剧脸谱中的功能	22
2.2.1 装饰性功能	22
2.2.2 别异性功能	23
2.2.3 寓褒贬功能	24
2.3 京剧脸谱色彩的构成规律	24
2.3.1 京剧脸谱色彩的象征性	24
2.3.2 京剧脸谱色彩的夸张性	25

2.3.3 京剧脸谱色彩的适应性·····	25
2.3.4 京剧脸谱色彩的对比性·····	26
3 京剧脸谱色彩在设计中的运用·····	27
3.1 京剧脸谱色彩在平面设计中的运用·····	27
3.1.1 京剧脸谱色彩在标志中的运用·····	27
3.1.2 京剧脸谱色彩在招贴中的运用·····	29
3.2 京剧脸谱色彩在产品中的应用·····	33
3.2.1 在鞋类设计中的应用·····	33
3.2.2 在箱包设计中的应用·····	33
结 语·····	35
参考文献·····	36
致 谢·····	37
在读期间公开发表论文(著)及科研情况·····	38

引 言

1、课题意义

中国文化源远流长，内容丰富。而京剧显然是中华民族传统文化的重要内容之一。以现代审美视角来审视中国京剧艺术，其重要艺术特点就是将京剧脸谱元素与视觉色彩艺术相结合，并且继承了古老民族文化的重要传统，努力寻求中国传统文化元素符号的寓意和特征，京剧艺术的艺术内涵，对于中国现代艺术设计来说，具有极其重要的启发意义。从某种意义上来说，现代设计艺术的发展，在很大程度上就是对民族传统文化及其观念的继承与创新。中华民族具有悠久的历史，中华民族的祖先们在长期的历史发展中创造出了极其灿烂的文化，这些历史智慧和文化遗产都为当前的设计艺术提供了不可或缺的宝贵资源。

通过对中国色彩观念尤其是京剧脸谱色彩艺术的探讨，我们认为，中华民族的先人在生产和生活的过程中，色彩意识逐步觉醒，并且较早确立起科学的色彩观念体系。中国古人色彩观念的发展和成熟，对于中国传统艺术及文化具有极大的推动作用，并且从中提取具有体现和代表中华民族特征的艺术元素，为当今时代的设计艺术提供丰富的创作资源和重要的艺术观念借鉴。在当今全球化背景下，从民族传统文化中汲取相关艺术元素，借鉴现代西方艺术表现手段，使设计作品既具有浓郁的民族气息，体现鲜明的中华传统，又具有开放性多元化繁荣艺术风格，这对我们领悟中国传统文化的深层内涵推动当代设计艺术的进一步发展具有重要而深远的意义。同时，研究中国京剧脸谱艺术的色彩文化，也有助于我们在设计思维和设计观念上吸收和继承中国传统文化和民间艺术的有益营养，从而创造出更具影响力并体现出中华民族独特意蕴的艺术设计作品。从当今时代设计艺术发展的趋势来看，只有把民族传统文化的血脉注入到现代设计艺术之中，同时广泛吸收西方文化的有益成分，并将其不断地注入中国民族文化的血液之中，才能创造出富有中国韵味的民族设计艺术作品，从而推动中国当代设计艺术的快速发展，奠定中华文化在世界文化版图中的重要地位。

2、国内外研究综述

通过查阅相关文献资料，我们认为，关于中国传统文化的研究已经引起学者们的关注和思考，应且已经产生出一定的研究成果。具体来说，目前学术界关于中国传统色彩观念尤其是京剧脸谱的研究文献主要包括以下方面和内容：

（1）关于中国戏曲艺术中脸谱文化特征的研究。例如，很多学者提出中国

传统脸谱具有程式化、装饰性、象征性以及审美性等特征，是中国传统文化的重要组成部分。但是，这类研究主要是从具体的角度来探讨的，分析不够深入，缺乏理论深度。

(2) 关于中国戏曲脸谱的文化普及尤其是脸谱的类型和欣赏价值的研究。部分学者关注到戏曲脸谱承载的文化意义，通过对戏曲脸谱的图片等相关信息进行整理和介绍，并附上简单的文字进行扼要介绍说明和系统展示。在这方面，有影响性的著作主要包括四川民族出版社出版的《幻化大千：川剧艺术脸谱》、傅学斌的《脸谱钩奇》和郭金洲的《中国装饰脸谱》以及其他作品或文章。

(3) 关于对中国戏曲脸谱的发展进行纵向研究及其发展规律的进行分析和阐述。其中，以黄殿祺的《中国戏曲脸谱》为代表，对中国脸谱艺术的起源、形成和发展等演变情况进行研究，尤其是脸谱在各个历史阶段的内容和表现做了详尽归纳。也有部分学者借用西方哲学和艺术研究方法对中国脸谱进行研究，例如栾冠桦在《角色符号——中国戏曲脸谱》中主要借用西方符号学理论来分析中国戏曲脸谱的文化内涵，在他看来，戏曲脸谱是中华民族悠久历史文化的重要载体。

(4) 关于京剧脸谱及其在设计领域的影响研究。很多学者认识到，京剧脸谱是中华民族传统文化的重要内容之一，其创作规律对于中国当代设计具有重要的启发意义。例如，武陆峰等人在《论京剧脸谱中的招贴设计思想》（《艺术与设计》2010年第12期）中提出，京剧脸谱具有丰富的美学特征和深刻的设计思想，当代的招贴设计应该深入吸收其营养。而张永敢《简论中国京剧脸谱的色彩文化蕴意》（《文艺生活》2011年第4期）分析了中国京剧脸谱中体现出来的中国传统色彩观，认为京剧脸谱吸收了中国传统绘画中的用色特点，通过颜色来体现和传达人物性格，体现了传统审美观，符合中华民族的欣赏习惯。

综上所述，我们认为，当前学术界关于中国戏曲脸谱尤其是京剧脸谱的研究，主要侧重于从脸谱纵向的历史发展演变的角度进行探讨。虽然涉及到京剧脸谱色彩的分析 and 论述，但是成果相对较少，尤其是将京剧脸谱色彩及其在设计中的应用研究还比较缺乏。

3、本研究拟解决的问题

本文将京剧脸谱作为中国传统文化的一个重要载体，分析脸谱中的色彩元素并努力挖掘其背后的文化内涵和民族意识。我们认为，京剧脸谱及其色彩艺术是现代设计的重要资源，对于设计艺术的发展具有重要的价值。我们认为，关于京剧脸谱色彩的研究，对于京剧脸谱色彩文化在当今设计中的应用具有重要的价值。设计的发展启示我们，要重视民族审美意识和审美心理的把握，从脸谱色彩等方面采取具象化或抽象化处理方式，从而提炼出彰显中华民族特色。

1 色彩在设计中的运用

1.1 中国人色彩意识的产生及色彩观念的演变

1.1.1 史前人类色彩意识的萌芽

原始人类在长期的生产和生活过程中,与周围的环境和自然界不断发生广泛的联系,自然界的色彩对原始人的客观行为和精神世界产生出重要的影响。史前人类的祖先在接触自然认识自然把握自然的同时,开始注意到自然界中色彩的变化并发生兴趣,然后有意识观察并分析色彩的差异及其内在特性。在此基础上,原始人开始借助色彩来传递信息和交流情感,并且在广泛的实践过程中对色彩进行了科学研究并形成了关于色彩的审美意识和文化内涵。

据有关资料显示,当原始人类实现了最基本的物质生活需求满足之后,就产生了精神文化的需求。在这一过程中,色彩作为重要的装饰技术和美化手段,开始在人类的生活世界中被广泛运用。大量考古发现,原始人通过从植物中提取或者直接使用矿物质染料来涂抹全身,并学会借助动物羽毛、兽皮或者打磨各种形状的石器、贝壳等各类器物来美化自身或修饰自己的生活环境。

现代考古及大量材料证实,在史前人类社会形成的相当长时间内,人类祖先对于色彩把握是初浅的,不成系统,更谈不上科学性或者文化内涵。在早期主要是单色的运用,后来随着人类意识的发展和进步,渐渐形成和过渡到色彩感觉的多样化。大量考古证据表明,随着人类社会的逐步发展,人类的祖先在使用自然界中的矿物质等来美化自身或者装饰居住环境的过程中,开始有意识对色彩进行选择并有意识开展研究,进而形成对于自然色彩的本质及其规律的早期认识和判断。有学者明确指出,原始人“从涂画自身到着色外部表现出人类不自觉地扩展了原始生命需要的色彩范围”。^①随着历史的发展和人类社会的进步,特别是随着生产技术的提高,出现了人类早期的农业,而以彩陶的出现为标志,就意味着人类社会开始进入到一个新的文明阶段,在这一时期,人类已经能够熟练运用色彩来传达特定的信息。人类用色彩对陶器进行深度加工,显然在一定程度上提高了器物的美感。大量考古资料显示,在我国西安半坡、河南仰韶文化遗迹以及甘肃马家窑文化等同时期文化遗址出土的大量彩陶上都出现了由各种色彩组成的图案,这些图案色彩鲜艳,造型独特,显示出中华民族的祖先们对于色彩的运用达到非常熟练的程度。这些考古成果表明,中华民族的先人们在大约一万年

^① 窦勤军. 浅谈中国古代色彩艺术的形成与发展[J]. 徐州师范大学学报(哲学社会科学版), 2003(3): 162-164.

然色彩的认识和规律的把握就非常深入，他们对于色彩的运用也非常熟练，技艺高超，令人叹为观止。同时，也表明随着人类社会的发展，人们的色彩观念已经开始明晰起来。

1.1.2 中国人色彩观念的初步确立

随着历史的车轮缓缓走进先秦时代，中华民族关于色彩的观念在这一阶段逐步确立起来。先秦时期，是中国文明形成的关键时期。在这样一个特殊的历史时期，由于战争等因素的影响，整个社会处于动荡之中，传统的思想意识遭到破坏并逐步解体，出现了诸子百家等各种思想流派，各种不同文化意识的交流传播对于中国文化的形成产生出重要影响。在这一时期，中国人开始关注色彩，对色彩本质及其规律进行系统研究，并将色彩与文化结合起来，思考色彩的文化涵义，把色彩看作是人类文化的重要组成部分和精神世界的重要领域。正是在这样一个特殊的历史阶段，中国人关于色彩的认识初步确立下来。

关于古人对于色彩内容及色彩装饰技术的探讨，在当时的典籍和资料中已有大量的记载。例如，《考工记》中就有“设色之工”的说法，“画、绩、钟……，杂五色……”。尤其是还有关于色彩规律的基本判断：“青与白相次也，赤与黑相次也，玄与黄相次也。”《老子》中指出：“五色令人目盲”，“五色乱目，使目不明。”从这些典籍中，我们看到，有很多都论述到“五色”。什么是“五色”呢？据有关学者考证，古人关于“五色”的说法，主要指的是青、赤、黄、白、黑这五种色彩。“五色”观的产生和确立，体现出中国古人对于色彩的认识已经进入到一个新的历史阶段，也表明中国人的色彩观念初步确立起来。在西周时期，也有“正色”和“间色”的概念。南朝梁皇侃明确指出，在古代人的意识中，青色、赤色、白色、黑色以及黄色被看作是正色，而正色则带有强烈的象征性意义，被认为是尊贵的色彩，具有非常重要的地位和影响。这种意识的出现，是伴随人类在生产和生活劳动的过程中形成的，并经过大量生活实践得到强化并固定下来，成为影响中国人的重要认识和判断标准。青色、赤色、白色、黑色以及黄色，这是自然界最常见的色彩，其他颜色就是在这五种色彩的组合并发展起来的，五种色彩之间的互相融合与搭配，使得人类生活的世界变得如此丰富多彩绚烂多姿。“五色”观念以及“正色”与“间色”之间关系的探讨，表明中国人对于色彩的认识和研究在进一步拓展，也表明中国人的色彩观念得到初步确立，为后人关于色彩的深入研究提供了重要条件。

1.1.3 色彩观念影响下的古代中国艺术

随着社会历史的发展，中国古代色彩观念在五色论的基础上进一步丰富，并且推动了艺术的发展。在中国的不同历史时期，由于色彩观念的发展和深刻影响，艺术的各个领域，包括绘画、建筑、手工制品等，艺术家们都创作出优秀的艺术作品，并且取得了很高的艺术成就，确立了中国艺术在世界艺术史中的价值和意

义。尤其是唐代的绘画艺术，画家们在继承中华民族色彩观念的基础上，更加自觉注重对于色彩精神内涵的探索，通过对于色彩的巧妙运用来展示个人独特的艺术个性和风格。

实际上，中国色彩观的产生和成熟经历了一个历史的过程。具体来说，经过先秦阶段的百家争鸣之后，在诸多社会因素的推动下，艺术家的色彩观得到进一步发展。先秦一直延续到了汉代，彩陶是当时中国最具有代表性的艺术类型，取得了很高的艺术成就。这一时期的彩陶构思巧妙，造型独特，体现出创作者的高度智慧，并且这些彩陶色彩生动自然，体现出独特的美感和艺术韵味。尤其是在汉代，在色彩观念的推动下，人们制作生产出由各种色彩装饰的瓷器，色彩鲜艳，具有很高的艺术价值。到了魏晋南北朝时期，受当时色彩观念的影响，以谢赫在书画领域提出“随类赋彩”等六法论为代表，学术研究者提出“畅神”、“传神”等观念，体现出色彩的观念在当时已经得到深入研究，将色彩与人们的精神世界结合起来，推动了艺术的繁荣。

而到了唐代，陶器的表现内容更加广泛，色彩装饰逐步达到空前的辉煌的局面。其中以唐三彩为代表，体现出中国的色彩艺术发展到了一个非常重要的历史阶段。在这一时期，以唐三彩为代表的中国色彩艺术创造的艺术价值得到了广泛认可，在中西方文化交流过程中产生出积极的社会影响，奠定了中国艺术在世界艺术史上的重要地位。

唐 三彩骆驼奏乐俑

而宋代最具有代表性的艺术是瓷器，因此宋代被很多学者称为“瓷的时代”。宋瓷主要以定、钧、汝、官和哥等五大名窑的艺术类型为代表，色彩鲜艳，造型独特，具有极高的历史地位和艺术价值，在海内外众多研究者中产生出广泛的影响。尤其是宋瓷的釉色，色彩优雅自然，且富于变化，具有色彩优美丰富的特点，产生出摄人心魄的艺术魅力，激发起人们无限的美感。

在明清时期，随着社会生产力的逐步发展和科学技术的进步，传统的生产方式发生变化，中外文化交流得到发展，中外艺术联系进一步加深，中国的传统艺术在其他国家得到传播，中国艺术作品的价值得到逐步认可和广泛接受。与此同时，西方世界中的各种思潮和观念也被逐渐引入国内，并在国内传播开来。在这些思想观念的影响下，中国传统的文化艺术吸收了西方文化的有益成分，色彩观念进一步丰富，艺术表现力得到提高，这一时期的中国艺术在很多领域都取得了灿烂辉煌的成就。据有关科技资料记载，在明清时期中国的染织品生产过程中，仅用于染色的植物种类就达数十种，而染色的方法超过二十种，可见这一时期中国色彩艺术所取得的艺术成就，凸显出色彩在中国传统文化中占有极其重要的地位。

通过对于中国色彩观念演变过程及其对古代中国艺术影响的梳理，我们认识到，中国人对于色彩的认识和把握是一个逐步深入的过程，随着人们对色彩认识的逐步加深，在艺术领域也取得了灿烂辉煌的成就。在色彩认识演变过程中，那些具有生命力和文化涵义的色彩及其元素，都推动了中国艺术和文化观念的发展和进步。而在这一过程中，人们通过大量艺术创作实践，努力把握色彩的文化内涵和艺术特征，从而推动了中国人关于色彩本质的研究及其文化内涵的准确把握。

1.2 中国古代色彩的文化内涵

在人们关于色彩的把握和研究过程中，我们发现，色彩不仅仅是文化的组成部分，而且承载着重要的文化内容。有研究者明确指出，“色彩已经转换成一个逻辑推理方式和思想认知图式，大千世界的五颜六色被蕴涵了特殊的意义，并通过对物象的视觉转换成一种对内视心象的文化反思，人们对色彩的运用成为一种主观的符号和图式，并被赋予了特殊的情感和文化理念。”^①我们认为，中国文化的历史演变和色彩艺术发展是一个缓慢的过程，在这一过程中，受到了很多社会因素的影响和哲学思想的制约。其中，以儒家、道家以及外来的佛教思想等的影响最为突出。

1.2.1 儒家思想中的色彩观

^① 曾晓云. 中国传统色彩观的传承与发展[J]. 包装工程, 2005(4):178-181.

以孔孟为代表的儒家“祖述尧舜，宪章(效法)文武”，强调“礼乐”思想，倡导“仁义”之政，呼吁人们遵从“中庸之道”。儒家在一个动乱的时代，大兴礼乐，希望通过制定严格的礼仪规范来引导人们的思想和行为方式，从而维护社会的稳定和生活秩序，统一人们的思想，舒缓社会矛盾。例如，《礼记》反映的是先秦时期的礼仪规范，而《祭统》侧重于国家政治生活中的重要礼仪和规范；《丧服大记》讲丧礼；《曲礼》和《内则》中的内容同样宣扬人们在社会生活中必须遵守的规则和制度。

儒家色彩观念最为突出的一个特点，就是强调“礼”在人们日常生活中的规范价值，希望构建一个以“仁”为道德基础的社会，并要求遵守从古代社会中流传下的一系列制度和规则。儒家把“五色”看作是正色，而把其它颜色看作是间色，同时分析并指出了色彩内在的文化涵义和象征性特征。在儒家看来，不同色彩代表着不同的社会阶层，具有不同的政治意义和社会地位。从这一角度出发，儒家认为，色彩具有强烈的指示功能，色彩的使用要符合一定的要求，否则会引起社会的动荡。孔子指责齐恒公“恶紫夺朱”，其本质在于，认为作为间色的紫色影响正色赤色的地位，违背了礼制规范。关于儒家色彩观的记载很多，例如董仲舒在《春秋繁露·服制》中说：“度爵而制服，量禄而用才，饮食有量，衣服有制，宫室有度……虽有贤才美体，无其爵不敢服其服。”儒家色彩观，体现出色彩与社会制度及礼仪规范之间的紧密联系。据《论语》中记载，子夏问曰：“‘巧笑倩兮，美目盼兮，素以为绚兮。’何谓也？子曰：‘绘事后素。’”有学者指出，“素”的本义是衣服用色的规范性要求，可见色彩传达出来的是社会规范以及礼仪要求等内容。^①显然，很多学者都强调，孔子重视的是色彩的“礼”性，强调的是色彩的使用一定要遵守社会的礼仪和规范。“孔子看中的不是色彩的空间方位，也不是视觉印象，更不是情感表现，而是色彩的象征意义，是人伦现象界合于‘礼’的象征色，它象征着德行、尊卑、等级、秩序等伦理内容。”^②儒家的这种色彩观，对于中国古代绘画中色彩的基本观念产生出重要影响。

儒家不仅发现并认可色彩与社会制度伦理规范等之间具有密切的联系，同时明确了色彩与艺术以及人的感官体验之间的内在关系。例如，《吕氏春秋》就有记载：“目之情欲色，心弗乐，五色在前弗视。乐之弗乐之者，心也”，“树五色，施五彩，列文章养目之道也”。孔子在《论语·雍也》中论述：“质胜文则野，文胜质则史，文质彬彬，然后君子。”所谓“文质彬彬”，“文”强调的是对象外部的装饰的形式美，而“质”注重的是对象内部的精神内容美。孔子，必须准确平衡“文”与“质”之间的关系。在他看来，不能过于强调事物外部的装饰，否则有些哗众取宠之嫌，造成人们名不符实的后果，而如果不做任何的装饰，事物又

^① 陈绶祥. 国画指要——色相第九[J]. 美术观察, 2004(9):90-91.

^② 王文娟. 论儒家色彩观[J]. 美术观察, 2004(10):89-92.

会显得平淡无味，使人们失去兴趣。孔子认为，色彩作为对象外部的一种装饰，必须与对象的内容相符合，并且要遵守一定的规则和要求。同样，“比德”的思想也同样是儒家色彩观的重要内容。“德”，简单来说，是关于德行、品格等方面的内容和要求。而“比”，就是从不同的角度观察和分析对象的特征，从而发现自然和人的内在精神世界之间体现出来的一致性。因此，儒家提出的“比德”思想，就是观察自然生活现象，发现其与人的道德精神世界之间的一致性。所谓“知者乐水，仁者乐山”就是强调人内在精神气质通过山水之美传达出来，例如《荀子·宥坐》中记载孔子与子贡的一段对话，就是关于水、玉之美德的讨论。从儒家色彩的观念来说，有些色彩之所以能够使人们产生美的感受，就在于这些色彩在一定程度上体现出人们的道德和品行，通过器物外部装饰着的色彩，我们可以发现和感受人物内在的气质和道德品行。儒家的“比德”观念，突出强调了中国特色色彩艺术的文化内涵，对中国艺术的发展产生出重要影响。同时，儒家的“比德”思想不仅影响到中国人的艺术观念，同样影响到中国人的民族心理和民族性格，例如，中国人喜爱红色，因为在中国人看来，红色是喜庆的色彩，具有吉祥、热烈、高贵的涵义。古代称美丽女子为“红颜”；女子闺房为“红房”、“红楼”；相传神农氏为炎帝，炎者红也……由此可见，“红色”在中国人心目中的重要地位，具有深刻的民族文化内涵，体现出中华民族的文化品性。具体到我国京剧脸谱中，不同的造型和色彩同样被赋予特定的涵义和象征性意义，并且展示出不同人物的性格特征。例如，在中国京剧脸谱艺术中，红色表示着这一人物具有勇猛直爽的性格，而黄色显示出这类人物勇敢而刚毅，而黑色的脸谱以包公为代表，具有刚直不阿的性格，而白色则显示出该人物性格狡诈而阴险，是奸佞之人的典型代表。

儒家思想中的色彩观念，明确指出色彩具有深刻的社会内容和文化涵义，奠定了中国传统文化艺术的色彩理论基础，确立起色彩在中国艺术发展史上的地位及价值。

1.2.2 道家思想中的色彩观

道家是以老子和庄子等人为代表创立的建立在“道”的基础上形成的一个哲学派别。其中，老子被认为是道家的创始人，庄子是在老子思想的基础上进一步发展了道家学派的理论和观念。道家思想以老庄的自然哲学观为核心，强调“无为而治”，倡导“绝仁弃义”，同时要求人们要服从“道”的规律。关于“道”的理解，老子说：“有物混成，先天地生……吾不知其名，字之曰道。”在老子看来，道就是宇宙万物的本源，是世界的本体。“道”先于天地万物而存在，并化生了天地万物。老子认为，宇宙和世界万物就是以“道”为依据和基础来演变和运行的。

道家关于艺术的认识和理解，与儒家思想具有根本的区别。儒家学者们将艺术与礼乐结合起来，肯定艺术具有积极的社会功能，而道家与儒家在这一问题上

的观点极为对立，他们坚决否定艺术，反对艺术的社会功能和教育意义。例如，老子甚至把社会的纷争和动乱归咎于以五音、五色、五味等为内容的艺术活动与精神享受。在老子看来，艺术不仅没有任何积极意义，而且在某种程度上导致人们身体功能的退化，扰乱了人的天性，使人们丧失了本真的感受机能，破坏了人们内心世界原本的纯洁，进而给整个社会和人类生活的世界造成了巨大的灾难。因此，老庄等人竭力倡导“无为”、“无欲”、“无知”的生活方式，他们认为只有抛弃音乐等艺术活动，抛弃文章彩绘等艺术方式，才能恢复人们的天性，从而实现他们所追求的盛世理想。尽管道家的思想和艺术观具有消极的一面，然而却对后世的中国传统艺术及艺术观念产生了极为深远的影响，特别是老庄等人关于审美和艺术等非常精辟的见解，对中国传统艺术的发展产生出积极而深远的影响。

而道家的色彩观是道家思想的重要组成部分，受到道家思想的深刻影响。老子认为：“天得一以清；地得一以宁；神得一以灵；谷得一以盈；万物得一以生。”而“得一”实质就是“得道”，凡得一者则得道，“道”生“一”，“一立”，一必生二，二生三，三生万物。“道”与“一”都有是指规律，事物如果遵循一定的规律发展演变，必然能获得“清”、“宁”、“灵”、“生”等等的状态和境界，其中，“色者，白立而五色成矣”完全符合道家的哲学思想。这里的“白”为“无色，无形”，它与“五色”中的青、黄、赤、白、黑中的“白”有不同的哲学内涵。在道家看来，天地之间一切事物的发展变化都是有和无的统一。而白色也就是“无色”，是“五色”之一，和“五色”应该是统一的，并且可以相互转化。

道家在现实生活上倡导“无为而治”的观念，反映到色彩上，就是提出“无色而五色成焉”，“澹然夫极而众美从之”的观点。具体来说，就是认为艺术表现中的那种无美之感才是真正的美，并且是最美的，这就是所谓“至音不叫”、“至言不文”、“大音稀声”、“大象无形”、“大巧若拙”之类的说法。道家崇尚自然，反对人为因素的参与，同样反对五彩。道家的这种色彩观对中国传统绘画艺术，尤其是对文人画家的用色观念产生出重要而积极的影响。

具体来说，在五色之中，道家主张“玄学”，黑色在道家思想中占有极其重要的地位。老子曰：“玄之又玄，众妙之门”，所谓“玄”，也就是黑色，这是道家极为尊崇的色彩。天色为玄，所以在道家思想中，“黑色”就产生出滋生万物的作用和功能，被看作是世界的母体。因此，道家将黑色看作是居于所有色彩的首位，并将黑色作为道的象征色彩。我们可以看到，在道家的相关建筑以及服饰上广泛选用了黑色。道家对黑色的偏好及其对黑色的审美认知直接影响到中国传统绘画艺术，并对中国人的色彩观念产生出重要影响。从中国人类早期创作的彩陶纹饰到出土的战国时期的帛画等早期艺术作品来看，黑色已经成为中华民族艺术发展史上重要的表现形式之一。尤其是在唐代及五代时期的美术作品中，我们看到，当时的很多画家对于黑色的运用非常娴熟。唐王维云：“画道之中水墨为

上”，唐代张彦远云：“夫阴阳陶蒸万象错布……是故运墨而五色具，谓之得意。意在五色，则物象乖矣。”可见，受道家思想影响下的中国绘画艺术理论对于黑色的高度关注。所以，在中国绘画从重色彩到重水墨的转变过程中，道家推崇黑色的色彩观念具有重要的推动作用。

在中国的绘画发展史上，中国文人画对色彩的选用明显受到道家色彩观念的制约和影响。由于文人画家的一个共同特征就是因为政治失意，为了躲避战争，逃避社会现实，在生活方式上提倡归隐山林，超然物外，因此对墨色产生出强烈的情感认知，在艺术上主张“不施丹青，光彩照人”，希望通过对墨色的巧妙运用凸显出艺术的神韵和灵动。“以孔孟为代表的儒家色彩观和以老庄为代表的道家色彩观始终贯穿于中华民族色彩审美意识之中，并对中国绘画、工艺美术以及建筑装饰艺术等诸方面的色彩应用及其色彩审美观念产生巨大的影响。”^①在中国历史上，首先接受道家思想影响的，就是魏晋时期玄学思想的兴起。以“竹林七贤”为代表的哲人和艺术家归隐于山林之中，沉于老庄，迷于谈玄。“魏晋玄学崇尚‘三玄’：《老子》、《庄子》、《周易》。魏晋玄学对美学发展的影响，在很大程度上就是老子、庄子、《周易》的影响，特别是老子、庄子的影响。”产生了“简约玄澹，超然绝俗的哲学的美(宗白华语)”^②这种沉溺于老庄哲学的魏晋玄学盛行，在一定程度上体现出中国艺术精神的自觉追求，其精神内核就是追求超凡脱俗的艺术人生，畅神于恬淡宁静的自然山水之间。这种“清的人生”、“清的哲学”落实到中国艺术上便出现了谢灵运和陶渊明的山水田园诗。^③所以，我们看到，老庄的色彩观念对于中国传统的画家及艺术家产生出重要影响。

1.2.3 佛教思想中色彩观

在隋唐之前，中国绘画艺术在用色上强调“随类赋彩”，色彩在画家绘画过程中并不占有重要位置。这种观念显然是在儒家伦理观念影响下产生的。而到了隋唐时期，以青绿山水为特征的绘画风格开始逐步在中国画坛上占据主导地位。而这种绘画中用色风格的出现，显然不是出于中国的文化传统，而是与印度佛教思想的传入具有密切的联系。

从历史上来看，佛教首先传入中原是从东汉时期开始的。在南北朝时期，佛教思想开始在中国内地迅速传播并产生出广泛的社会影响，尤其是在中国北方，佛教思想及其观念深入人心。随着佛教在中国的广泛传播，受佛教教义影响并为了佛教思想的佛传艺术也开始在这些地区流行起来。据考证，在魏晋末期包括隋唐时期很多反映印度佛教思想的雕塑壁画集中出现，这些壁画采用的主要色彩是青绿等重彩，注重装饰特征，在效果上产生出极其强烈的视觉冲击力。随着佛教

^① 黄国松. 儒家和道家的色彩观[J]. 苏州丝绸工学院学报, 2001 (4): 105-109.

^② 叶朗. 中国美学史大纲[M]. 上海: 上海人民出版社, 1982: 185.

^③ 徐复观. 中国艺术精神[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2001: 269.

在中原大地上的传播，并广泛深入人心，佛教思想与中国的本土文化开始深入融合，在当时制作的很多洞窟壁画上，我们看到一个重要的特征就是，佛及菩萨等形象都已完全脱离印度佛教艺术的造型模式和特点，明显具有中华文化的鲜明特征。

敦煌莫高窟壁画 狩猎图

佛教艺术形式对中国绘画色彩的影响，除了洞窟壁画外，还体现在青绿山水风格的表现技法的出先。在隋唐时期，青绿山水这种色彩表现手法逐步走向成熟的阶段，其对于色彩的认识主要来自于当时的佛教壁画。关于这一点，我们可以从当时的洞窟壁画中找到答案。有学者明确指出，“在敦煌 249 窟《狩猎图》、285 窟西魏壁画《战争图》、257 窟北魏壁画《九色鹿本生》和新疆克孜尔千佛洞 14 窟等壁画作品中都出现了以绿色、蓝色为主，色彩厚重浓艳的山峦形象，与青绿山水色系接近，而在 249 窟画面中山峦形象所使用的颜色的阶梯变化，突出了山头重色，将石青色从山头渐次淡化，再在山的底部着以他色。其方法已与后世青绿山水画的渲染罩色十分相似。”^②到隋代时，莫高窟壁画中“一种主调赭黄色，与北魏时期的用色相接近。另一种以深棕色为底，画以大量的石青色，间以青绿，为北魏时期所没有。再一种以粉壁(白色)作底，用色清淡，配上墨绿，间以青、绿、朱色和淡赭。有的还添加了赤金的点染。这种种用色表明，隋代画风正在变化中。”而到了唐代，“壁画的用色已经完全不像北朝时代那样的粗犷与单调。表现富丽堂皇，用色既明净、调和，又和谐悦目。”^③这种着色方式的出现以及山水艺术结合起来，在当时的画坛上产生出重要影响，甚至一度成为很多绘画大师们极为喜爱的表现技法。

^② 吴秋野. 青绿山水的产生与佛教美术及异域文化[J]. 美术观察, 2004(11):32-35.

^③ 王伯敏. 中国绘画史[M]. 上海:上海人民美术出版社, 1982:134-P187.

同时，佛教色彩观也推动了花鸟画和人物画等画种艺术表现技法走向成熟。唐代是一个开放的国度，在首都长安，东西文化相互碰撞、相互融合，当时的中原大地呈现出开放、多元和烂漫的色彩风格和时代特征。在服饰上，唐朝既吸收儒家传统，又对异国服饰兼收并蓄，尤其是女装，大胆吸收外来服饰的特点，创造了一些奇异多姿的特色服饰，这使得唐代服饰丰富多彩、富丽堂皇。^①而在当时的绘画艺术上，唐代的人物画色彩不再以红色和黑色为主，而表现出雍容华贵、色彩鲜艳的特点。

隋唐时期绘画中青绿色彩风格的出现，迎合了当时社会大众的审美需求，以这种风格创作出来的绘画作品在这一时期深受欢迎，在绘画艺术史上留下了一笔。

1.3 传统色彩的文化特征

自从早期人类学会从自然世界中提炼出色彩颜料之始，色彩就开始影响到人们的日常生活和人类的精神活动。大量考古发掘的证据表明，史前洞窟壁画中的色彩主要是出于原始部落举行祭祀等仪式的需要，具有特殊的目的和实用功能。可见，关于色彩的运用，在人类早期阶段就已经开始了。甚至有学者指出，在对色彩的应用上，公元前 3000 年时的古埃及人已经把红色、黄色、蓝色、绿色、紫色和白色等看作是具有宗教意义的色彩。^②在中华民族的生产生活及精神活动发展中，色彩往往具有很多文化意义及象征性涵义，承载着重要的社会内容和审美文化意味。

1.3.1 象征性

在现实生活中，当人们看到某种色彩的时候，往往会自然唤起特殊的情感内容并联想到某些具体的事物，这种联想是与这一种族的文化观念和情感意识联系在一起的。例如：当人们看见蓝色的时候，心中会自然联想到海洋、天空等，并且会产生清凉、冷静、辽阔等的感觉体验。而红色则让人联想到太阳和烈火等事物，并且唤起人们内在的热烈、欢愉等感受。

在原始社会时期，人们对自然、对周围的世界包括自身的理解都是很模糊的，但是同样对人类未来的命运怀有真诚期待和友好情感，因而进行虔诚祈祷与膜拜。例如，在人类早期的观念世界中，太阳、月亮以及山川、河流等自然物象就承载着人类重要的情感，是人类美好愿望的象征物，所以人们对自然充满崇敬之情，自然成为人们赞颂与讴歌的对象，并因此衍生出很多特定含义。在这一过程中，人类头脑中的色彩意识逐步清晰起来，并且具有重要的文化涵义和情感价值。

在古代人的观念中，色彩的内涵与特征总是和人们周围的自然事物之间存在

^① 高格. 细说中国服饰[M]. 北京: 光明日报出版社, 2005: 99.

^② 姚尔畅. 绘画颜料与色彩指南[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2004: 12.

着密切联系。例如，在甲骨文中，“幽(黑)”、“白”、“赤”、“黄”等词汇，在当时代表的是牲畜，通过色彩传达出动物的数量及神态等信息。随着社会的发展和历史的进步，人类对于生活的热爱和对于精神世界的追求使得艺术逐步向前发展，色彩更加丰富，它所代表的事物也更加广泛，色彩的文化意义和情感价值也更加鲜明与突出，并且更具有表现力，显示出日益丰富的文化内涵。例如，由于受到一定文化观念的影响，在封建社会中，统治者崇尚黄色，因为根据传统的五行观念，黄色代表土，因而象征着皇权和统治的权力以及地位，因此，我国古代的帝王总是以黄色作为至高无上权力的象征，黄色成为帝王专属色彩。

而在艺术世界中，对于色彩的运用同样具有明显的象征性特征。例如，在作为中国民族文化遗产并深受人们喜爱的皮影戏中，这些人物的道具、服装及其图案就借鉴了中国传统戏曲中的服饰艺术，在其色彩运用中，主要是红、黄、蓝、绿和黑等，生动活泼，韵味深远。在中国古人的观念中，红色、绿色被视为正色，尤其是红色，在人们的思想意识中，有喜庆、吉祥等含义。可见，在中国文化中，通过借助色彩的象征性意义，表现出丰富的社会内容，传达出浓厚的装饰风格。

1.3.2 装饰性

装饰性是中国传统色彩观的又一个重要特征。在中国传统艺术中，艺术家们高度关注艺术作品表现出的色彩、结构与造型等形式因素，在创作中极力表现出鲜艳生动的视觉冲击力量。例如，中国民间艺术中常见的玩具布老虎，其小小的躯体上用各种鲜艳的色彩进行美化和装饰，显得特别喜庆与可爱。装饰性是中国艺术传统的重要特征，在那些多姿多彩的年画、精美的刺绣以及民间剪纸上，广泛运用了各种强烈而明显的色彩进行搭配，从而体现出自然和谐的意境，带给人们丰富的视觉体验。

民间手工艺制作 玩具布老虎

中国传统美术的这种装饰性的色彩观念同样体现在手工艺制作上。大自然丰富的物象影响和制约着人们的物质生活世界和情感精神世界，但同时也为人们提供了丰富的思想灵感和艺术启发，推动和激发了当代艺术的发展。以中国传统的麦秸画为例，现在人们对民间传统工艺进行现代化改造，通过染色等独特工艺对麦秸等原材料进行处理，在运用剪、刻等艺术方法的基础上，创造出独特的艺术风格，既体现出古香古色的传统特征，又具有时尚现代的艺术效果。

1.3.3 等级性

在中国文化的发展过程中，色彩具有明显的文化内涵和民族特征。我们看到，在中国人的文化视野中，色彩还具有明显的等级性特征。例如，在“天人合德”等中国传统儒家思想的影响下，黄色和红色成为中华民族崇尚的重要颜色。黄色被看作是汉民族的象征，主要是因为汉族文化的发展历史上，黄色长期被古代皇帝所拥有，黄色代表至高无上的权力和无比尊贵的地位。而从色彩的发展史来看，黄色被视为帝王之色，是从汉武帝时期开始的，并且在当时的社会阶段，黄色的使用还没有形成严格的限制，也没有特殊的禁忌。但是到了唐代之后，黄色开始被封建社会的帝王所占用，普通的臣民禁止使用黄色。可见，在中国传统文化中，色彩具有鲜明的等级特征和阶级性内容。

由于受到中国传统等级制度文化的影响，甚至色彩词本身就具有等级观念的特征，成为等级制度的重要标识。中国人主要把色彩词汇分为正色和间色两种类型，其中青、赤、黄、白、黑等五色被看作是正色，而绿、红、碧、紫、驹黄五色被视为间色。古人认为，正色是自然界本身固有的色彩，而间色是在正色的基础上增添一定的颜色或者组合而形成的。因此，人们认为，正色是尊贵的色彩，而间色则相对低贱。

在中国的封建社会中，色彩是服装中的重要构成要素，并且传达出穿着者社会身份及所属阶层等信息。虽然各朝代之间相互更替，而且在不同时期对于色彩的偏好有一定区别，但是从总体上来说，黄色长期被尊为“帝王之色”，具有崇高、尊严、辉煌等至高无上等的涵义。而与历代皇帝钟爱的黄色相对应，“朱、紫、青、绿”被看作是官阶之色，白色则被看作是平民之色。在中国封建统治时期，古代官员衣着服饰有着极为严格的规范。自南北朝以来，紫衣是高官贵族们的公服，唐代统治者规定，朝廷命官三品以上穿戴紫色衣服，五品以上官员穿戴朱色衣服，朱紫代表了封建官僚体系中地位较高的官员。另外，在有些朝代，还明确要求六品、七品官员要穿绿色衣服，而“青衫”则是七品官员以下及普通人衣服上的主要色彩。可见，青、绿代表着官员在统治阶级中的地位相对较低。如白居易在《琵琶行》中有“座中泣下谁最多，江州司马青衫湿”的诗句，就传达

出在封建时代普通官吏内心的苦闷怨恨等情绪。

所以,我们看到,色彩与等级制度,与阶层所处的社会地位具有紧密的联系。有学者明确指出,“森严有序的社会等级制度因而成为汉民族传统心理文化的重要组成部分,色彩词的等级化,正是这种文化制度的折射。”^①

1.4 色彩对于设计的作用

色彩是人们现实生活之中重要的构成要素,也是人类所创造文化世界的重要内容和存在形式,对人们的生活产生出深刻而重要的影响。我们认为,在现代设计艺术领域中,通过对色彩的灵活运用,可以产生明显的艺术效果。

1.4.1 色彩能够吸引人们的注意

我们认为,在现代设计中,色彩所起到的最为突出的作用,就是能够引起人们的注意,进而对人们的判断力和思想意识产生重要影响。设计史中的大量事实证明,优秀的设计作品,往往能够迅速引起欣赏者的注意,给人以极其强烈的视觉感受,并且能够在瞬间呈现出作品及其符号所承载的文化内容和商业信息,使人们迅速获得认同感和接受。

有大量科学资料显示,在现实生活尤其是艺术欣赏过程中,色彩所起到的作用非常明显,所传达和展示的艺术魅力更为深远,因而具有先声夺人的冲击力。在现代设计界中,设计师们认为色彩是艺术设计中的重要内容和极其重要的组成部分,并且高度重视色彩在设计构思及其作品中的运用。随着社会的发展,人们的物质生活质量有了极大的改善和提高,在这种情况下,人们开始逐步重视精神世界需求的满足,因此,人们开始注重艺术作品的形式与美感,色彩就成为影响人们日常生活和情感满足的重要内容受之一。所以,在现实生活中,我们看到,设计师们将色彩的艺术功能广泛运用于设计作品中,并突出强调色彩所具有的特

定情感和文化内涵。

而在这些设计作品中,设计师对于色彩的选用,主要目的就是充分发挥色彩自身具有的视觉冲击力,从而迅速引起观赏者的注意和思考,使观赏者获得深刻的情感体验。所以,在现代设计作品中,设计师们大量运用色彩,就是为了发挥色彩本身的特性,从而引起人们的关注,引导观赏者对作品产生浓厚的兴趣。如何借助简单的线条以及丰富的色彩等要素来展示产品的性能及特征等信息,已经成为当今众多设计师们苦苦思索的重要课题之一。因此,我们认为,要解决这一问题,中国传统美术中关于色彩特性的探讨,提供了一个非常重要的启发。例如民间剪纸工艺,这些民间艺人最突出的技艺在于首先要选择合适的色彩,在此基础上进行深入加工和艺术创作,比如根据现实生活中具体的客观的对象的某一特

^① 林秀君. 汉民族色彩崇拜意识与色彩词的等级观念浅探[J]. 汕头大学学报(人文社会科学版) 2006(3): 39-40.

征开展艺术创造，从而塑造出能够传达设计师和民间艺人内在意志、情感内容并具有鲜明民族特征的理想化艺术作品。所以，我们认为，中国传统民间艺术对于色彩本质的把握与巧妙运用，对于现代设计来说具有积极的启示和重要的借鉴意义。如何准确寻找到这种相似性，并且把民族传统色彩观的成果运用到现代设计中，促进中国当代设计艺术的快速发展，并且体现和传达出鲜明的民族意味，这是当今时代设计师们必须思考并且要学会解决的重要问题。我们看到，很多当代著名的设计大师们已经进行了积极的探索，并且创作出很多优秀的艺术作品。如下图，我们可以看到，这些设计作品的突出特征，就是在鲜艳的红色与隆重的黑色之间构成强烈的反差与明显的对比。作品在这种对比之中，带给欣赏者以突出影响，使欣赏者不由自主产生思考的兴趣和静下心来探究的情感愿望，这就设计师的意图得到体现。一个成熟的优秀的设计师就是能够善于运用恰当的色彩准确传达作品所要表达的内容。如日本的平面设计师田中一光的作品，往往使用颜色并不多，但是作品的色彩感却非常强烈，能够达到明显而深刻的艺术效果。他的作品《Amnesty International》(1977年)，如图，以编绳为表现对象，用不规则的曲线和规则的直线构成书面，大红的底色，绿色的编绳的上部被剖开，露出纯白的芯，整个画面用红色和绿色两种对比强烈的颜色，只有少许白色和黑色，这就给人以强烈的视觉冲击力，从而引起观赏者的注意力，使观赏者看到这幅作品之后不由自主开始思考其背后的内容和深义。由此可见，在现代设计中，设计师们对于色彩的合理运用，能够有效调动欣赏者的注意力，从而有效实现设计师们的设计意图。

Amnesty International

1.4.2 色彩激发出的情感具有趋同性

在中国人的观念中，红色是代表吉祥和喜庆含义的色彩，这种关于红色的观念在艺术作品中有非常深刻的体现。在中国人的思想观念中，红色代表着活力、热情与喜悦，红色这种色彩充满着强烈的情感与动力。在人们的生活世界中，狂乱的速度与狂放的情感，激烈的竞争与猛烈的进攻等等都可以通过红色传达出来。红色，同时也代表着刺激和内心世界的不安宁状态。由于红色具有激动不安的特征，因而很容易引起人们的注意，所以被广泛运用到社会生活中的各个领域，不仅能够引起人们的注意和思考之外，更被用来传达活力、积极和热情等价值观和意义。在很多场合，红色被用在展示蓬勃发展的企业形象和积极进取的精神状态。在现代设计中，一般用大红来传达重要的信息，如红色的旗帜等。同时，设计师们通常会用深红色作衬托，因为深红色代表着深沉热烈的情绪。在很多设计实践中，人们发现红色与色彩较淡的黄色似乎比较搭配，而那些色彩特别艳丽的红色与绿色等色彩放在一起往往会出现对比度比较强烈的情况。可见，不同的色彩能够激发起人们内在的不同情感和认知。人们除了喜爱红色之外，蓝色也能唤起人们积极的内在体验。在大部分人看来，蓝色孕育着生命，是生命、勤劳以及幸福等情感的象征。因为是人类生活世界中常见的色彩，所以蓝色与白色之间的搭配则显得和谐适中。例如，在中国传统文化中常见的蓝色印花布以及青花瓷等图案等都是对色彩文化情感和民族观念的合理运用，这些手工艺品和图案就体现出色彩与中国民间文化之间的紧密联系。在人们看来，生活中的蓝色代表着海洋和蓝天，能够激发起人们内心中的阔大、开放以及自由的情感与认知，而白色则代表着宁静、平和与洁白等的含义与内容。随着全球化时代的来临，人们每天都会置身于车水马龙的现代都市之中，享受着现代文明日益丰富的物质成果，却在内心深处渴求一份宁静、自由与从容的心境。当人们无意之中看到现实生活中那散发出简单、纯净而又质朴的色彩时，内心深处会油然而生出一种难得的喜悦与惊喜情感，并且在精神上获得了极大的满足。现代科学实验表明，蓝色是现代人喜爱的色彩之一，我们看到，很多国家的国旗中就使用了蓝色，蓝色是人们心目中非常重要的色彩。由此可见，蓝色具有强烈的象征意义，能够唤起人们精神世界健康积极的心理效应，例如友谊、忠诚、渴望等高贵的品德与精神。在日常生活中，我们可以看到，很多人都选择蓝色的服装。为什么呢？尽管蓝色的衣服能够激发起人们内心中的喜悦性的情感，唤起人们心底中积极的情绪，因此，蓝色衣服的装扮能够广泛适于许多场合，并且也能够取得不错的效果。

在现实生活中，我们发现，如果没有特殊的原因，人们在一般情况下都会喜爱简单而纯粹的色彩。其原因在于，人们认为纯粹的色彩比较合乎人的原始本能。如在下图中国传统的民间艺术——木版年画中，我们可以明显看出，这些作品中出现的主要色彩是红色、黄色、紫色以及黑色等，并且各种色彩的选择和使用呈

现出一定的规律。从整体上来说，这些作品在色彩上构成对比鲜明的艺术效果，能够很好传达出色彩的文化内涵，体现出明显的艺术效果。在充满对比特征的绘画结构中，传达出中国传统文化的英勇阳刚的气质。如果将这件作品与用其它色彩绘制的同样内容的作品进行比较，它同样会使那些不清晰的色彩语言显得黯淡无光。在中国传统艺术尤其是民间艺术中，艺术家通过对于色彩特性的深刻把握以及灵活运用，能够使艺术作品产生出强烈的感染性力量，激发起人们内心深处的情感体验。中国传统美术作品通过对于色彩的合理选择和有效运用，能够唤起人们丰富的情感体验，这对于现代设计师们来说，具有重要的启发和借鉴价值。

木版年画

1. 4. 3打破传统的色彩格调

在对色彩的选择和使用过程中，为体现出一定的特色，对色彩的运用就必须表现出适当的创新。很多设计作品之所以能够脱颖而出，获得广泛的赞誉，更主要的原因就是通过把握色彩特性的基础上，打破传统的色彩格调，创造出一种崭新的风格或式样，从而唤起人们内心的新奇感，这样就给欣赏者留下深刻的印象。因此，在设计世界中，对于设计师来说，色彩的创新，是一件非常重要的事情。如韩国的某著名的休闲运动鞋品牌，在设计上以黑色为主要颜色，其整个品牌的创意，都采用这种比较固定的特色非常鲜明而项目的黑色和白色系。从效果来看，这种黑白色彩的搭配展示非常具有冲击力度，使得产品的宣传和营销都获得了较好的业绩。所以，我们认为，在当代设计作品中，设计师对于色彩的应用要学会打破常规的思维定势，将色彩进行格调上的创新和大胆改变，从而使整体色彩呈

现出一种新的视觉效果和心理感受。比如M&M在为他们的巧克力豆设计的广告中，用色彩鲜艳的巧克力豆取代传统的棕色的巧克。这种色彩的改变，不仅借助鲜艳的颜色使广告产生出强烈的影响力，而且这种处理方式使得巧克力豆具有了活泼、动人并且生动可爱的形象。这些色彩鲜艳的设计作品，不仅吸引了众多成年人，更重要的是设计作品所传达出来的那些具有丰富的想象力，也引起了许多儿童的注意。鲜艳的颜色，大胆突破传统色彩观念的制约，是M&M巧克力豆设计广告的成功之道。

对于一个成功的设计师来说，在进行设计创作的时候，需要对产品的内容和特性进行细致的观察，并最终通过一定的艺术手段将其准确传达出来，从而激发起消费者购买的欲望。但是，一件产品的设计，必须要通过艺术的加工才能取得强烈的感染力。而在这一过程中，对于色彩语言的合理运用，将会直接影响到受众对于商品的认知态度。在很多设计作品中，我们看到设计师在进行设计的过程中，通过夸张、幽默等各种方式来展开艺术创意和情感表现，借助色彩的力量来强化产品的影响力和感染效果，从而从心理与视觉等方面牢牢抓住受众，进而将商品的相关信息传达出来。因此，我们认为，色彩在设计的过程中，就具有极为重要的地位，在传达和展示产品的信息方面会发挥重要的作用。可以说，对于色彩能够恰当应用的，是一个设计者能否设计出优秀作品的关键所在。所以，在设计的过程中，设计师需要把握色彩的文化涵义和情感价值，在准确传达出产品的内容和特征的同时，使自己的设计作品能够唤起欣赏者的美感。

M&M巧克力豆设计广告

2 京剧脸谱的文化内涵

2.1 京剧脸谱的概况

2.1.1 脸谱的发展情况

中国戏曲脸谱的产生时代比较久远。很多学者分析指出，脸谱的出现与原始人在祭祀以及宗教活动中使用的面具有关。简单来说，脸谱实际上是人们将图形或色彩直接画在脸上，而面具则是把图形等画在或浇铸到其他材料或者物品上。然后根据需要戴在脸上。根据古代典籍的记载，早期人类的祭祀活动分为有巫舞和傩舞，在祭祀活动中，舞者常常带有面具。在“三星堆”出土的文物中，有很多青铜制成的面具，考古显示，这些是距今4000年前的古蜀王举行祭祀礼仪的用品。史书中关于脸谱或面具的记载很多，例如有史料记载，北齐兰陵王长恭，武功高强，孔武有力，但是相貌英俊，经常为人们误认为是一个女子，为了在战场上产生出强大的气势，他就经常带上面具。这些都是关于戏剧脸谱的起源。脸谱艺术已经成为中华民族的重要遗产之一，同时也传达出中华民族精神内涵和艺术品质。

2.1.2 京剧脸谱的色彩意义

从世界范围内来看，脸谱是中国戏曲中特有的表现形式，也是在舞台表演中使用的表现方式之一。其中，京剧脸谱被看作是中国戏曲艺术的重要体现。据记载，在清朝同治以及光绪年间，在当时的京剧表演中，脸谱艺术已经出现。随着中国京剧艺术的发展，到了新的时代，京剧艺术家辈出，京剧艺术呈现出流派纷呈，蔚为壮观的景象，京剧脸谱也出现了多样化发展的局面。

纵观中国京剧的发展，我们认为，中国京剧脸谱是戏曲人物造型手段之一，其目的是通过规范而统一的视觉符号，向观众准确传达出戏曲人物的性格、年龄以及忠奸善恶等与人品道德等有关信息，以角色人物面具为载体，通过这些视觉符号传达出特定的信息和认知。所以，我们看到，中国京剧脸谱艺术实际上又折射出中国传统文化中深刻的道德观念以及非善即恶的价值判断。

因此，京剧脸谱艺术发展到现代阶段，我们不能单从纯粹艺术形式的角度来欣赏其艺术表现，而应该分析其所包涵的性格寓意，探寻其视觉符号所承载的文化内容及其与中国传统文化之间的内在联系。

京剧脸谱 关羽

一般说来，京剧脸谱在传达角色人物的身份、性格等信息时，具有明确的指向和特定的含义。有学者指出，“京剧脸谱的基本颜色为红、紫、黑、白、蓝、绿、黄、粉、灰及金银色。最早的时候，颜色只是用来渲染和强阔人物的本来肤色，后来才被赋予各种象征意义。红色代表忠诚和勇气，黑色代表忠诚和美德，白色代表贱暴、忘恩负义、野心勃勃和飞扬跋扈。”^①在京剧表演艺术家们看来，如果凭借演员们自身不能完全打出角色人物的特征及性格时，必须要借助一定的道具来实现。同时，为了满足人们在欣赏京剧过程中的情感需要，艺术家们就通过人物的脸谱借助于色彩的巧妙运用，以加深和强化欣赏者对于京剧人物的认知。只有这样，才能把人物的个性揭示出来。“在固定视觉符号系统的衬托下，脸谱不仅仅只是表现出人物身体及生理特征，更主要的是还能表现出人物的社会特征。”^②通过这种方式，京剧脸谱能让观众一目了然地判断出脸谱后面的人物角色的忠奸善恶。例如，包公、关云长、张飞等演员人物一登场，人们就知道他们是好人，而扮演高俅、董卓和严嵩等的演员一露脸，人们就判断出他们是奸佞之人。

2.2 色彩在京剧脸谱中的功能

在中国京剧的剧目中，通过对京剧服装尤其脸谱在造型及色彩上的设计与安排，不仅提高了京剧艺术中人物的表现力，而且具有明确的指示功能，为观众的欣赏活动提供了重要启示。色彩是京剧艺术的重要组成部分，具有展示人物性格传达人物内心世界调动欣赏者积极参与的重要作用。

2.2.1 色彩的装饰性功能

根据日常生活经验，人的眼睛能够快速接收和迅速处理进入人类视野的多种

^① 钟勇. 红脸、黑脸、白脸、元宝脸和变脸[M]. 天津: 天津社会科学出版社, 2004: 6-8.

^② 同上.

色彩信息。在现实生活中，由于能够在较短的时间内接收和识别色彩信息，人们对于具有刺激性的色彩比较敏感，并且随之产生愉悦的情绪。从这个角度来说，我们认为，色彩具有非常明显的装饰性功能。

在京剧表演艺术中，艺术家们穿着的服装具有鲜艳的色彩，其功能首先就是饰美娱目。例如，我们看到，在表演艺术中，有些戏剧人物总会穿上白色的水袖，这种服装在现实生活中是很难见到的，同时，这种舞台上的着装也没有特殊的涵义。水袖在戏剧表演服装中的出现，是为了营造出一种独特的舞台效果，充分展示出独特的艺术氛围，从而激发起观众的情感体验和艺术认知。从色彩的角度来说，白色的水袖，与表演者的服装及舞台上的其他色彩构成强烈的冲突与对立，这种色彩上的区分，就会引起观众的思考和注意，引导欣赏者进入到对戏剧内容与情节的体验过程之中。可见，京剧表演艺术非常重视通过色彩来展示和美化形象，脸谱的色彩同样如此。正如梅兰芳所说：“圆脆的贴直一点，就可以使脆型变得长一些，而贴弯点，就可以使脸型显得圆一些。”^①在京剧艺术中，我们看到，很多角色人物会选择黑色来进行面部的修饰，以突出这类人物的性格、身份以及其他行为特征。所以，我们认为，色彩在京剧脸谱中具有突出的装饰性功能。

2.2.2 色彩的别异性功能

在戏剧艺术中，表演人员可以分为不同的行当。例如，京剧艺术中就有生、旦、净、丑等行当的区分，而每一行当又可以继续进行划分，如生这一行当还可以细分为老生、小生以及武生等。在京剧艺术中，每一个行当都有一定的表演规范，也有一定的程式要求，包括服装的式样、颜色以及表演者的面部色彩等。在表演过程中，观众能够借助演员的着装及其颜色就可以迅速判断出戏剧人物的身份、性格及行为方式等内容。具体来说，净行的突出特征是“满脸涂污”，也就是在演员的面部勾画出脸谱图案，由于这些图案使用的色彩有所不同，所以这一行当又分为不同的类型。另外，在戏剧中，那些鼻梁上抹有白粉的一般来说就是丑角。通过色彩，不仅可以区分演员的性格、身份等内容，而且还可以辨识出人物的社会地位等信息。例如，京剧艺术中，演员的服装是极为重要的内容，在京剧艺术的发展过程中产生着重要影响，而演员服装的区别就包括色彩选择上的不同。例如，在京剧表演艺术中，帝王的表演者一般会穿着黄色的服装，而一般臣子根据各自的品级分别穿着红色、黑色等不同色彩的服装。所以，我们看到，衣服色彩的不同，传达出人物身份及社会地位的不同。即使同样是帝王，但是其着装色彩还是会有所区分。除了帝王服装色彩上有严格要求，一般官员衣服也有色彩上的区分，不同的色彩代表着不同的官阶和品级，一般来说，紫色、红色的官服所代表的级别是最高的，而蓝色和黑色衣服则代表官员职位较低。除了官员衣服色彩有区别之外，不同社会阶层的人所穿衣服的色彩也同样有所差异，达官贵

^①梅兰芳. 中国京剧的表演艺术, 梅兰芳文集[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 1962: 26.

人穿的衣服色彩鲜艳，而普通百姓穿着色彩灰暗的衣服：“穷书生、目不识丁的粗人、门官、奴仆、家院等皆穿青袍。”^②社会地位“卑贱”的人，一般就穿着色彩暗淡、质地较差的衣服。

2.2.2 色彩的寓褒贬功能

在中国传统戏曲艺术的表演过程中，往往会借助一定的方式，把人物的性格特征表现出来。其中，借助色彩的作用，是一个非常重要的途径。梅兰芳说，戏曲人物一出场，就要给观众一个明确的人品概念——正直的，或奸邪的，善良的，或丑恶的，一望而知。^③脸谱就具有这种显示人物性格的作用，通过脸谱上的不同色彩，我们能够认识和判断人们对于戏曲人物的情感判断。

一般来说，在京剧艺术中，脸谱中的颜色具有明确的指示功能，显示出人物的个性与品行。通过借用一定的色彩，京剧脸谱能够准确揭示出人物的社会、身份及其性格等信息。具体来说，紫色的脸谱表示人物性格耿直，处事刚毅、稳重，因此，在很多京剧故事中英勇的武将，其脸谱上会涂上紫色等色彩，代表性的如《破宁国》中的常遇春等人物。而红色在中国人的观念中代表着喜庆、吉祥以及热烈等涵义，脸谱中使用红色，则代表着人物具有忠贞、节义等品行。例如，在传统京剧《战长沙》中的红脸的关羽，《杨家将》中的孟良，其脸谱上最明显的特点就是脑门上有一个倒挂的红颜色的葫芦造型等。在京剧艺术中，脸谱中的色彩具有重要的作用，用来指示人物的性格、身份及命运等内容和信息。而黑色，则代表着威武、勇猛以及鲁莽等性格，有的时候又显示出人物的刚直不阿的性格特征，例如在民间故事中家喻户晓的包拯，其京剧脸谱被整个涂成黑色，代表着不畏强暴，不媚权贵的个性。京剧脸谱中的蓝色代表着人物性格具有粗犷、阴险、桀骜不驯的一面。如《连环套》中的窦尔墩，其京剧脸谱被称作“兰花三块瓦”，蓝色显示出人物刚烈勇猛等性格。

由此可见，在京剧艺术中，脸谱中的色彩具有重要的功能，通过选择不同的色彩，能够传达出人们对于人物性格品行的评价和判断。

2.3 京剧脸谱色彩的构成规律

2.3.1 京剧脸谱色彩构成的象征性。色彩具有一定的象征性文化涵义，这是京剧表演艺术中体现出来的极为重要的内容。在京剧脸谱艺术中，通过选择一定的色彩，借助色彩所包含的文化内容和心理感受等涵义，从而使京剧脸谱具有强烈的象征性内容。在中华民族的历史发展演变过程中，色彩就被寄予了丰富的文化内涵和情感意义。借助于色彩的这种文化性意义，京剧脸谱能够准确传达出人物的性格特征和情感判断。对于京剧脸谱中色彩的文化含义，人们总结出了很多规律，如“红忠白奸，蓝威猛，绿多怪，金粉表神仙”之类的说法。在京剧脸谱

^② 焦菊隐. 今日之中国戏剧, 焦菊隐戏剧散论[M]. 北京: 中国戏剧出版社. 1985: 345.

^③ 梅兰芳. 中国京剧的表演艺术, 梅兰芳文集[M]北京: 中国戏剧出版社 1962: 23-24.

中，我们看到，关羽脸谱中的红色代表着其具有正义忠诚的品行，曹操的白脸代表着其多疑狡诈却又不失其英雄本色的个性，而包拯脸谱上的黑色显示出其性格中公正无私的特性。色彩的文化含义是京剧脸谱的重要内容，由于京剧脸谱艺术高度重视色彩的文化意义及其情感内容，所以借助于京剧脸谱上的颜色，我们能够迅速判断出人物的性格及其行为特征。

2.3.2 京剧脸谱色彩构成的夸张性。京剧脸谱来源于现实生活，其创作素材主要是民间故事、演义小说以及民间说唱艺术等，同时，又进行了一定的放大、夸张和艺术性加工，从而以传神形象的特征来展示和传达人物的内心世界及性格内核。所以，我们在京剧表演过程中可以看到，脸谱在充分借鉴色彩文化内涵的基础上，适当运用对比及夸张的艺术手法，努力从一个特殊的角度，全面而深刻揭示出戏剧人物的性格特征与精神气质。如三国故事中关羽这一人物在舞台上的脸谱形象，主要就是以文学作品中“面如重枣”这一细节刻画为色彩构成的基本规范要求，通过恰当运用红色等色彩，生动而传神地刻画出这一历史传说人物的性格特征。

2.3.3 京剧脸谱色彩构成的适应性。京剧脸谱的用色与京剧中人物的性格、品行、社会地位等内容密切相关。通过脸谱中色彩的巧妙运用，从而准确传达出人物的特征。在京剧脸谱中，京剧脸谱的用色要充分考虑到很多人物之间的内在联系。例如京剧中人物之间的血缘关系，既要表现人物血缘上的相似性，还要展示出个体之间的差异。例如，在京剧《水浒》中，高俅与高登是父子关系，也都是奸滑小人，在京剧舞台上，作为儿子的高登，其脸谱既要表现出与高俅之间的相似的一面，同时也要展示出与高俅不同的身份和性格等内容。所以，我们看到，在舞台上，高俅和高登的脸谱在保持基本色彩相同的情况下，高俅用水白色来勾脸，以传达出其作为文人的奸诈性格，而高登的脸谱主要是通过油白来勾画，这就代表着他凶狠残暴的性格。这种在脸谱设计上，既保持脸谱上主要色彩上的一致性，又传达出个性之间在性格和身份上的独特性，就是脸谱色彩适应性的重要体现。

京剧脸谱色彩运用中的适应性原则，不仅可以展示出舞台人物之间的血缘关系，而且准确传达出人物之间在身份、社会地位以及性格等方面的不同。通过这种方法的运用，以直观鲜明的色彩上的区分，准确而生动地传达出特定的信息，在中国的艺术史上具有重要的价值和意义。

2.3.4 京剧脸谱色彩构成的对比性。京剧脸谱在用色上的一个重要特征，就是强调色彩的之间的对比，从而传达出重要的信息。其中，黑色和白色之间的对比是京剧脸谱中常见的表现方式。在脸谱中，黑色经常被用在人物的眼窝这一位置。例如，在京剧人物包拯这一角色的脸谱中，整个面部都被涂上黑色，而眉毛位置却勾出白色，并且在额头上留下一个的白色月形图案，这就产生出一种黑白

对比关系。

同时，在京剧脸谱用色中，不仅注重同一张脸谱中的色彩之间的对比，而且还强调在舞台上不同人物脸谱之间的搭配关系。在京剧表演过程中，在同一舞台上，出现了很多人物。为了舞台表演和观赏的需要，在舞台上在同一时间出场的人物脸谱中，色彩之间有着明显的对比关系，从而表现出人物之间的独特性。例如，在京剧《长坂坡》剧目中，曹操军营中的张辽等八位将军脸谱中的主要色彩各有区分。例如文聘是红脸，而夏侯惇确实蓝色脸，其他将军的脸谱色彩同样有着明显的不同。这主要是因为各个人物其性格、角色乃至地位都有区别，但同时这种色彩之间的对比，也是为了舞台表现的需要，以传达出醒目和美观的艺术效果。

3 京剧脸谱色彩在设计中的运用

京剧脸谱中色彩的运用，与中华民族的文化性格密切相关，可以传达出社会的、文化的以及历史的等各种信息。在现代设计艺术中，对于色彩的运用具有重要的价值和意义。从某种意义上来说，色彩是现代艺术设计中的重要元素和组成部分，巧妙而灵活的运用色彩，可以极大提升设计作品的艺术魅力和价值。

在京剧表演艺术中，色彩既是舞台表现中不可或缺的一种道具，又是具有独立审美价值的艺术内容。因此，京剧脸谱中的色彩就与现代艺术设计之间存在这一内在的联系。

所以，我们认为，现代社会中的色彩设计应该继承京剧脸谱色彩中的文化内涵和民族意识，并将其与当今时代的需要结合起来，不断推动中国当代设计艺术的深入发展。

3.1 京剧脸谱色彩在平面设计中的运用

脸谱是中国传统文化中特有的造型艺术，具有深刻的图案性和性格化的特点。中国京剧脸谱以夸张的色彩、奇幻的线条为人物增添了强烈的审美效果。现今平面设计在造型上，利用京剧脸谱中的色彩元素开展设计创意，结合脸谱艺术在形式、色彩、旋律等视觉的形式规律，从中吸取有益营养，并运用在设计当中，体现出中华民族深厚的文化底蕴，散发出优美的艺术魅力。

3.1.1 京剧脸谱色彩在标志中的运用

中用脸谱元素图案与现代标志设计的融合。不仅仅要对传统脸谱形式进行借鉴，而且也是对中国文化精神的继承。设计师通过对脸谱中元素进行提炼，逐步

认识和了解脸谱元素的文化韵味，并将它与现代标志设计元素完美结合起来，从而使设计作品焕有生命力，并且表现出独特的审美价值。

标志设计就是借助一定的图形和色彩来传达特定的信息，设计的图案一般简洁、生动，易于识别，含义深刻。在现代标志设计中，我们经常被会发现可以京剧脸谱中的图案或色彩为元素创作出来的作品。

“品牌中国产业联盟”标志设计

如“品牌中国产业联盟”（BCIU）就选择“中国脸”（China Face）来作为品牌标志的主要构成元素。“品牌中国产业联盟”的标志设计整体造型就如同一个京剧脸谱。在这一标识上，红色部分就如同一个“品”字，强调的是人品和品质，极具中国特色的脸谱造型诠释了品牌中国产业联盟（BCIU）作为中国自主品牌代言人的定位。从色彩上来说，该标志选用中国京剧脸谱中饱和的红色和黑色。其中，红色代表着忠贞和英勇的文化含义，而黑色则传达出正直、刚直不阿等内涵，这与品牌中国所代表的博大精深的意义高度契合。这一标志以简洁的造型，流畅的线条，鲜明的色彩，通过现代设计语言传递着品牌中国的包容与自信，传达出中国品牌与世界加强融合交流、不断进取的美好心愿，展现出品牌中国的活力和魅力。此标志使用了京剧脸谱常见的传统流动线条形式，曲线极富动感，反映出传统文化和现代设计的完美结合。

中国国家京剧院标志

中国国家京剧院的标志也充分体现出京剧艺术的特征和文化含义。该标志以京剧中旦角面部的局部特作为造型基础，通过艺术夸张，在似与不似之间传达出独特的艺术境界，体现出中国戏剧及中国文化的悠久历史和深厚的文化底蕴。在色彩上，该标志采用京剧脸谱中基本元素五色中的黑、白、红三色为色调，体现出优雅的审美格调。该标志从总体上来看，如同一个技艺高超的京剧演员，正以饱满的热情投入到艺术表演之中。周围的五朵花瓣，象征着京剧艺术中手眼身法步、生旦净末丑、喜怒哀乐惊、红黄蓝白黑、宫商角徵羽。该设计在充分借鉴中国京剧脸谱中色彩的基础上，沟通构建出充满流动气韵的中国京剧院标志。

再比如“中国足球协会超级联赛”的标志灵感同样来源于京剧脸谱。中国足球协会超级联赛的标志如同一个挥舞的火球，火球中间是一个像京剧脸谱似的抽象图案，其中暗藏着 CSL 三个字母(中国超级联赛的缩写)。此标志运用了传统红黄黑色彩，红黄之间有慢慢的过渡，色彩看上去单纯明快融为一体，使图形兼具浓郁的传统语占强烈的现代审美。

3.1.2 京剧脸谱色彩在招贴中的运用

中国京剧是中国传统文化的有效载体和表现形式。京剧脸谱中鲜明的色彩、简约的造型，传达出深远的艺术境界。京剧脸谱艺术与招贴设计中的融合，把京剧脸谱中特有的色彩元素具有独特的视觉效果和文化底蕴，对当今的招贴设计有着深刻的启迪和借鉴意义，并成为当代设计师创意的重要源泉。

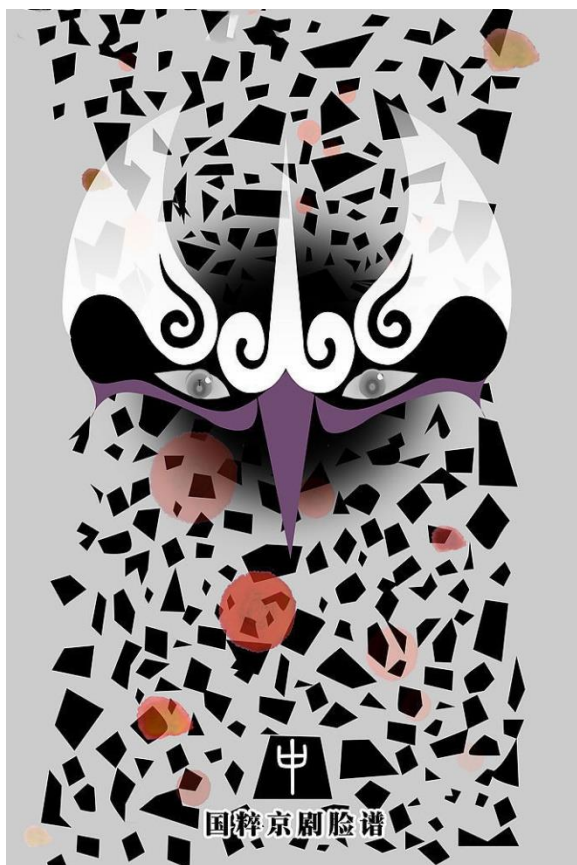
在当代招贴设计中，脸谱符号出现在招贴设计作品中，以抽象的形式传达深刻的文化内涵，并体现出独特的装饰性，充分体现了独特的视觉效果和文化底蕴，对招贴设计有着深刻的启迪和借鉴作用。

2008年北京奥运招贴

自2008年北京奥运之后，国内设计界产生出许多以传统京剧脸谱为元素的招贴设计作品。很多招贴设计以极具中国特色的京剧脸谱面具组合成变形图案，将奥运精神与脸谱文化结合在一起。该招贴设计巧妙使用了京剧脸谱用色上的绿色、橙色和红色等色彩，突出中国奥运的人文奥运，绿色奥运和科技奥运的主题，不仅传达出奥运精神，而且体现出中华民族独特的文化价值和审美内涵。

很多招贴设计就广泛吸收了京剧脸谱中的文化元素，传达出深刻的社会价值和现实思考。如《国粹》这幅招贴设计，以零乱破碎的京剧脸谱为重要内容，主要的黑色的块状元素和其他色彩组合在一起，产生出强烈的视觉冲击力，启示人们关注中国京剧以及中国传统文化在现代社会中所面临的生存危机。

《国粹》

可见，在平面设计中，设计者在深入分析和把握京剧脸谱文化及其色彩内涵的基础上，熟练运用现代设计的表现手段来表现特定的设计主题。把京剧脸谱中的色彩元素运用到平面设计过程中，通过简洁的符号传达出深刻的文化内涵。

3.2 京剧脸谱色彩在产品中的应用

脸谱艺术是前人留给我们的宝贵遗产，与戏曲艺术一样，是我们中华民族文化的瑰宝。具有中国文化的脸谱元素对于现代人的生活产生出重要的影响，并且在产品设计中也得到了广泛的应用。

对于产品设计来说，京剧脸谱中的色彩元素中蕴含着深厚的中国传统文化，在设计中通过合理运用脸谱中的色彩，可以取得较好的视觉效果，提升产品的文化品味。例如，为迎接2008年北京奥运会某汽车公司推出一款红黑色相间的公交车辆，车身被设计成京剧脸谱造型，而车头部分则采用半透明的抽象的京剧花脸脸谱图案。以京剧脸谱造型和色彩作为公交车的车体设计，把中国传统文化与北京奥运会“人文奥运”这一主题结合起来，形式活泼，意境深远。所以，脸谱艺术在设计中的应用不是各种元素的简单叠加，而是从色彩、图案等各方面进行构

思，从而提炼出彰显中国脸谱特色的元素符号，并进行合理应用，使其能够达到完美融合的程度，不尽取得较好的艺术效果，而且凸显出中国历史的源远流长和文化的博大精深。

奥运公交车

京剧脸谱色彩元素除了公交汽车上得到运用之外，在其他很多产品设计中也有体现。例如，阿尔卡特OT—C651款手机被认为是将脸谱文化与产品设计进行结合的典范。该手机最大特点是在手机机壳色彩图案设计中融入了京剧脸谱艺术中常见的红色、白色和黑色。这一手机设计将脸谱图案中常见的红、白、黑三种色进行灵活应用，构思巧妙，内涵深厚，使人们能够从简单的色彩线条中感受到中国民族传统文化的韵味和突出意境。

阿尔卡特OT—C651手机

3.2.1在鞋类设计中的应用

在现代设计中，设计师将中国京剧脸谱中的色彩意蕴与时尚运动融合起来，产生出新的文化内涵。例如，Newbalance公司在2008年推出极具创意的运动鞋系列。该款鞋类设计的灵感就是来自于京剧脸谱，设计师巧妙借用了京剧脸谱的图案，尤其是以红、绿、橙、黑、白等色彩展示出“变”这一独特的个性，色彩与运动鞋的实用功能的完美应用体现出浓郁的传统风貌与现代感。

New Balance 576 中国脸谱系列

3.2.2在箱包设计中的应用

随着现代社会的发展，中国文化在世界范围内得到了广泛的认可与接受，中国传统民族文化也吸引了众多国内外消费者的兴趣，在很多时尚设计领域，设计师们越来越重视对于中国传统文化的借鉴与吸收。中国戏曲脸谱作为中国传统戏曲的重要组成部分，其鲜明的色彩受到国际时尚界的欢迎，吸引了众多消费者的目光，并以强烈的视觉表现力激发起消费者购买的强烈愿望。例如，日本设计师爱尼森在时尚箱包的设计中独具匠心地融入了京剧脸谱中的色彩元素，不仅充分展现了中国艺术中“以形写神”的传统审美意味，而且适应了当今时代对于中国文化和风尚的需求，以独特的艺术设计理念谱写出崭新的时尚篇章。

时尚杂志精选 FANTASY in FASHION

Unknown to most of the stars, I like to when not going out, she walked very slowly. I can clearly see veins on her face. I think of the essence of herself perhaps finally.

40x33x18 (cm)

精美印花图案，风格全球中国风韵味。独特的制作工艺，无限想像空间。

花はFの時代でおよび様式がはやる

流行热卖款

低い価格人気の商品

脸谱是国粹京剧中特殊的化妆造型艺术，爱尼森独具匠心地在此包设计中融入京剧脸谱元素，不仅体现了日益盛行的中国风尚。

也寓意着博大精深的中国传统文化艺术将在全球范围内谱写出崭新的时尚篇章！中大都加入了诸多京剧的元素，甚至选用了一些没有任何京剧表演工地的京剧演员形象。

吸纳了中国京剧的精华，充分展现了其“以脸写谱”的韵味。将中国戏曲精髓通过脸谱形式进行提炼与演绎。

爱尼森“脸谱”包

结 语

中国京剧脸谱是独一无二的瑰宝，是以现实生活为基础，经过想象和夸张的表现手法概括、定型创造的。它将形、色、神、意融为一体，将真善美与假恶丑形象化的表现在戏曲人物的面部化妆中，寓意褒贬与爱憎。作为中国特有的舞台化妆艺术，脸谱是程式化，类型化的，为的是表现人物身份及其性格特征并且通过它折射出中国文化的多方面。中国京剧脸谱是“写意”的，所谓“写意”，并不单指抽象的精神，而是高于现实的形神兼备的形象。而国外的脸谱则是“写实”或略作夸张的，是以伪装真面目为目的的。

京剧脸谱中色彩的运用不仅符合中国戏曲艺术的构成规律，也体现出中华民族的审美意识。脸谱色彩中的夸张造型，深刻的美学意蕴，以及符号化、象征性的艺术形式，传达出深刻的历史内容和鲜明的人物性格，传达出中华民族追求圆满、崇尚道德的美学特质。

随着全球化时代的来临，如今的京剧脸谱不再只是用在戏曲角色的面部化妆上，而且作为具有中国民族特色的艺术品。色彩在漫长的历史发展过程中，承载着中华民族优秀的文化内涵和优秀品质。通过对京剧脸谱色彩中各种艺术元素的提炼和加工，可以将其转化为当代设计中的重要构成元素，同时积极吸收京剧脸谱中的艺术手法和色彩表现规律，对于现代艺术设计来说具有极为重要的意义。

参考文献

- [1] 《老戏曲年画》 张道一 编著 上海 上海画报出版社 1999
- [2] 《角色符号 中国戏曲脸谱》 栾冠华 著 三联书店 2005
- [3] 《中国戏曲脸谱》 黄殿祺 著 北京工艺美术出版社 2001. 6
- [4] 《翁偶虹戏曲论文集》 翁偶虹 著 上海文艺出版社 1985
- [5] 《说剧—中国戏剧史专题研究论文集》 董每勘 著 人民文学出版社 1983
- [6] 《脸谱》 齐如山 著 松竹梅商店 1934
- [7] 《戏曲艺术论》 张庚 著 中国戏剧出版社 1980
- [8] 《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》 中国大百科全书出版社 1983
- [9] 《南村辍耕录》 [元] 陶宗仪 著 中华书局 1959
- [10] 《梦中缘 序》（《中国古典戏曲序跋汇编》三） 徐孝常 著 齐鲁书社 1989
- [11] 《文艺论丛》第 12 辑 上海文艺出版社 1981
- [12] 《中国京剧的表演艺术》《梅兰芳文集》 梅兰芳 著 中国戏剧出版社 1962
- [13] 《艺术与宗教》 [苏] 乌格里诺维奇 著 三联书店 1987
- [14] 《齐如山全集》（6） 齐如山 著 台北联经出版事业公司 1979
- [15] 《脸谱谭思》 李孟明 著 天津 南开大学出版社 2003. 5
- [16] 《中国戏曲志·福建卷》 文化艺术出版社 1993
- [17] 《郝寿臣脸谱集》 中国戏剧出版社 1962
- [18] 《马克思恩格斯选集》 人民出版社 1960
- [19] 《古画品录》 谢赫 著 上海古籍出版社 1991
- [20] 《民俗学概论》 钟敬文 著 上海文艺出版社 1998
- [21] 《中西戏剧美学思想比较研究》 彭修银 著 武汉出版社 1994
- [22] 《中国装饰脸谱》 郭金洲 宋炳武 编著 西安 陕西人民美术出版社 2005. 10
- [23] 《国粹：中国京剧》 易边 编 北京 外文出版社 2005. 5
- [24] 《中国戏曲精华史》 金登才 著 四川 四川文艺出版社 2005. 1
- [25] 《图说中国戏曲史》 刘彦君 著 杭州 浙江出版社 2001. 1
- [26] 《装饰与民间艺术》 王琥 著 重庆 重庆出版社 2003. 3
- [27] 《世界面具艺术》 李继渊 李芳 编著 杭州 浙江人民出版社 2004. 8
- [28] 《中国巫傩面具艺术》 薛若鄰 主编 南昌 江西美术出版社 1996. 7
- [29] 《中国面具史》 顾朴光 著 贵阳 贵州民族出版社 1996. 1
- [30] 《设计师谈配色艺术》 （韩）李在万 著 周钦华 译 北京 电子工业出版社 2007. 5

- [31] 《华夏文化与汉英翻译（第二部）》 卢红梅 编著 武汉 武汉大学出版社
2008. 8
- [32] 《中国戏出年画》 王树村 著 北京 北京工艺美术出版社 2006. 1

致 谢

由于对京剧脸谱色彩艺术的兴趣与关注，一直想以此作为我的硕士毕业论文主题，但一直未找到较好的切入点。在导师刘赞爱教授的悉心指导下，我最终选择以京剧脸谱色彩艺术与中国设计艺术的结合来研究中国传统与现代艺术的汇合。也是因为他们的支持与鼓励，让我能够顺利完成我的硕士毕业论文，并坚持对此课题进行今后更加深入的继续研究。在此之际，我要向刘赞爱教授表示我最诚挚的感谢！另外，还要感谢 XXX 博士，在我撰写论文的过程中，无论是在论文的选题、构思，还是在论文的成文定稿方面，都给予了我很大的指导与帮助。特别是他们广博的学识、深厚的学术素养、严谨的治学精神和一丝不苟的工作作风使我终生受益，在此对他们也表示真诚地感谢和深深的谢意！

最后，向在百忙中抽出时间对本文进行评审并提出宝贵意见的各位专家表示衷心地感谢！

在读期间公开发表论文（著）及科研情况

1. 绿色设计——可持续发展在设计中的体现. 科教导刊, 核心期刊. 2009, (21): 111.
2. 浅谈绘画艺术. 科教导刊, 核心期刊. 2009, (24): 119