

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2016.04.011

中国戏剧脸谱在平面设计中的应用

赵丽霞

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 中国戏剧脸谱是重要的戏剧角色造型手段之一, 其通过规范而统一的视觉符号, 向观众传递出戏曲人物的性格、年龄以及忠、奸、善、恶等直观信息, 成为了中国传统文化的重要载体。中国戏剧脸谱独特的造型、绚丽的色彩以及夸张的表现是具有民族特色的符号, 当代平面设计可利用这一特点, 在包装设计中可借鉴脸谱艺术中的色彩寓意、图案造型、形色搭配, 在标志设计中可直接或间接应用脸谱艺术元素, 在招贴设计中可对脸谱艺术中蕴藏的传统文加以提炼, 从而创作出优秀的作品。

关键词: 戏剧脸谱; 视觉符号; 平面设计

中图分类号: J524

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2016)04-0055-05

Chinese Drama Mask Applications in Graphic Design

ZHAO Lixia

(School of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: Chinese drama mask is one of the most important role models in drama. Through standard and unified visual symbols, the character's personality, age and other perceptual messages such as loyalty, treachery, the good and the evil were delivered to the audience directly, the drama mask has become an important carrier of Chinese traditional culture. The unique shape, beautiful colors and exaggerated expression of the Chinese drama mask are symbols of national characteristic, which could be used in contemporary graphic design by taking reference from drama mask art in color metaphor, pattern structure, matching of form and color. In logo design, through direct or indirect application of mask art, excellent works could be created by condensing the hidden traditional culture into post design.

Key words: drama masks; visual sign; graphic design

1 戏剧脸谱概述

中华民族传统文化博大精深、源远流长。戏剧是中华民族传统文化中最重要的组成部分之一, 是平面设计可以利用的宝贵资源, 因此不能只将它作为舞台表现欣赏的对象, 更应当从现代审美视角出发, 去发现戏剧中蕴含的独特艺术元素。脸谱是戏剧中

极具表现力的艺术元素, 将戏剧脸谱中的元素与平面设计相结合, 吸收古老戏剧艺术中的营养成分, 无论是对于戏剧艺术的传承, 还是对于平面设计的创新来说, 都是大有裨益的。

中国戏剧是在传统文化中孕育成长的。戏剧脸谱(如图1所示, 图片来源: <http://www.ooopic.com/>)

收稿日期: 2016-03-22

作者简介: 赵丽霞(1989-), 女, 河南焦作人, 湖南工业大学硕士生, 主要研究方向为设计理论与文化,

E-mail: 350377317@qq.com

pic_741255.html) 是我国汉族传统戏曲所独有的化妆造型艺术。脸谱表演最早可追溯到北齐时期产生的歌舞戏剧《兰陵王入阵曲》，此时的脸谱被称之为“代面”^[1]。这种戴面具的表演经过多次更名，到唐代被叫做“傀儡戏”。清朝中期，戏剧脸谱有了很大的发展，逐渐形成稳定的体系，对脸谱细节的勾勒也更为细腻。

图1 戏剧脸谱
Fig. 1 Drama mask

在中国传统戏剧表演中，脸谱是戏剧表演中人物个性和地位的直接表现，脸谱设计不仅仅为了美观和增强舞台效果，更多的是为了突出表现人物的性格特征、身份地位等。因此，脸谱不仅有美化舞台的效果，而且还有对戏曲内容进行补充说明的作用。京剧作为我国的国粹，其戏剧脸谱艺术与整个国家的社会文化形成了一种包容和渗透的关系。有一段时间，传统戏剧失去了昔日的荣光与辉煌，渐渐脱离了人们的日常生活，淡出了大众的视线。如今，人们重新燃起了对包括戏剧在内的传统文化的热度，开始追求精神文化上的返璞归真。人们逐渐认识到“越是民族的，越是世界的”^[2]。越来越多的人开始着手对传统文化进行保存和传承，这使得戏剧脸谱迎来了“第二春”。

中国戏剧脸谱是戏曲人物造型手段之一，是中国古典戏剧特有的化妆艺术，其目的是通过规范而统一的视觉符号，向观众传递出戏曲人物的性格、年龄和忠、奸、善、恶等直观信息^[3]。脸谱以人脸作为主要的艺术载体和材料进行创作，使之成为一种特殊的艺术样式。戏剧表演的这种特殊性决定戏剧脸谱艺术具有较强的观赏价值和实用价值。

中国传统戏剧脸谱的设计制作方式独特且大胆夸张，运用了变形和富有冲击力的色彩搭配。在人脸上表现出丰富的内涵，反映了传统戏剧脸谱制作者独特的思维方式。不得不承认就是这种完全“离谱”的、毫无规律可言的思维方式，为后世留下了一件件经典之作，让今天的艺术研究者为之惊叹。在人脸这个小小的空间上进行艺术创作，大量运用抽象的表现手法，同时又要让观众理解，着实不是件简单的事。脸谱中的艺术元素不仅为现代艺术创作增添了风采，而且还成为了现代艺术创作灵感的重要来源。

传统戏剧脸谱突出了中国传统的文化元素，所以现代设计师可提炼出对现代平面设计有启发作用

的元素，根据需要对脸谱进行结构重组以及抽象化、线条化、色块化等处理。将富含中国传统文化的戏剧脸谱元素运用在包装设计、标志设计和招贴设计中，是对中华传统文化的继承和发展的重要方式。中国的产品应当体现中华民族的特色，设计师将中国传统文化元素与现代设计结合起来，不仅可以提高设计作品的内涵，而且能增强设计产品的时代特征和民族特征。

2 戏剧脸谱在包装设计中的应用

2.1 色彩寓意的应用

包装设计是一门视觉艺术，同时也是一门由多种艺术手段相互组合而形成的边缘学科。包装设计师可直接运用色彩体现作品的核心观念，因此，设计师可依据产品的适用人群和功能进行包装色彩设计，这就与脸谱极具象征意义的配色艺术有异曲同工之处，不同的色彩代表了不同的人物性格。

戏剧脸谱艺术中的色彩非常美。红脸一般用于表现有血性的人物；黄脸多表现暴戾的人物或者是骁勇善战的武将；黑脸多用来表现公正、铁面无私或者粗鲁莽撞的人；白脸又可分为油白脸和水白脸，水白脸多用来表现诡计多端且地位显赫、善用心计的角色，油白脸表现的多是高傲冷漠、刚愎自用的武夫。在利用戏剧脸谱进行包装设计时，要考虑不同地域使用人群的心理需求，考虑不同人群对色彩的喜好和禁忌。如图2（图片来源：<http://image.baidu.com/search>）所示为四川著名土特产张飞牛肉的包装设计，该设计利用了戏剧脸谱色彩元素，不仅体现了中国百姓对传统色彩的喜好，而且牛肉经过加工变成肉干后呈现出外黑内红的特点，因而用张飞脸谱红黑相间的色彩来表现，非常形象生动^[4]。

图2 张飞牛肉礼盒包装

Fig. 2 Zhang Fei beef gift box packaging

2.2 图案造型的应用

图形是传递视觉信息的载体，是视觉信息的传递媒介^[5]。造型是戏剧艺术表达思想的主要载体，

戏剧艺术中形形色色的脸谱形象基本上源于现实生活,是在现实的基础上或夸张或简化所创造出来的。戏剧脸谱中最典型的图案造型表现形式便是对称,对称能达到典雅、庄重、协调、自然的效果,因而从古至今中国的传统造型艺术都沿袭了这种表现形式。

脸谱艺术运用在包装设计中有它约定俗成的含义。如图3(图片来源:<http://news.sina.com.cn/c/2008-02-13/034213402240s.shtml>)所示为一款名为“锦绣中华‘瓶’我秀”的饮料瓶设计,该作品的设计师将脸谱元素运用在瓶身设计中,使脸谱与瓶子融为一体,瓶身下半部分充当着戏剧人物的胡须。在造型处理上,设计师采用重构、打散、变异、互称和共用等表现形式,将戏剧脸谱这一民族传统艺术与现代造型艺术相结合,从传统出发,运用具有时代感的艺术表现手法,以全新的角度解读民族传统艺术,从而使得这款饮料瓶具有较强的装饰性和设计美感。这款饮料瓶不仅造型精致优美,而且具有历史内涵。

图3 锦绣中华“瓶”我秀
Fig.3 Splendid China
“bottle” my show

2.3 形色搭配的应用

中国的戏剧脸谱有其固有的“形”与“色”,这就是戏剧所特有的所谓形式化。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。脸谱艺术就是利用“形”与“色”的完美结合以体现出戏剧的神韵。因此,任何一种传统艺术文化元素在今天的设计师眼中都是艺术设计的源泉,都能为今天的艺术设计提供帮助。

维氏瑞士军刀中有一款以中国京剧脸谱为设计元素的包装,其如图4(图片来源:<http://www.hardwareinfo.cn/commerce/cv-403254-2087128.html>)所示。瑞士军刀与战斗、勇者等特质相联系,而这些特质不难与中国戏剧中红脸关公的角色联系起来,因此利用红脸关公的戏剧脸谱作为该包装的设计元素成为了首选。该包装盒以明亮的大红色作为底色,盒形上没有过多的装饰,仅以京剧的红脸进行装饰,因而抓住了中国戏剧文化的神韵,给人一种威武霸气之感。

图4 维氏军刀脸谱包装

Fig.4 Victorinox army knife mask series packaging

研究戏剧脸谱与包装设计的关系,不能仅仅停留在肤浅的表面上,必须将包装设计与传统文化紧密结合,让包装设计传达出脸谱艺术的“神”,演绎出传统文化的内涵与精髓。与此同时,设计师应当致力于对脸谱文化寓意的挖掘和整理,既要设计出与传统文化相关联的优秀包装设计,又要在设计中体现出对传统文化的传承。

3 戏剧脸谱在标志设计中的应用

3.1 对脸谱元素的直接应用

标志(logo)是具有象征性的大众传播符号,其以精炼的符号表达特定的信息。一个好的标志设计应该简单、易记、张扬个性。对于标志设计师来说,做好标志设计相当不易,因要在方寸之间见功力,这与脸谱艺术需要在第一眼就有高辨识度的要求极为相似,故而两者可以结合起来。戏剧脸谱艺术是传统文化的一种,因而在现代标志设计中弘扬脸谱艺术具有深远的意义。在现实生活中,我们常常会发现大量的以戏剧脸谱的图案或色彩为元素创作出来的现代标志作品。值得注意的是,在现代标志设计与戏剧脸谱艺术的融合过程中,设计师不仅要体现出对戏剧脸谱元素的借鉴,而且还要融入中华传统文化的精神。

图5(图片来源:<http://www.southbeauty.com/>)所示为俏江南股份有限公司(以下简称“俏江南”)的标志设计,该标志设计直接运用了戏剧脸谱。其符号与字体设计的灵感均来源于四川变脸艺术所表现的历史人物刘宗敏。刘宗敏是当年李自成手下一员将领,勇猛彪悍,机智过人,故被民间百姓誉为“武财神”。经后代民间艺人的不断演绎,在人们心中,“武财神”便具有了招财进宝、驱恶辟邪的寓意。而“俏江南”的标志设计旨在运用时代精神传承中国5 000 a悠久的美食文化,并传达“俏江南”在成长过程中通过智慧、勇气、意志力努力为中国餐饮行

业打造世界品牌的决心。在许多民族的传统文化中,红色是力量、进取、创造力的象征,用红色作为该标志的主要色彩,表现出了“俏江南”的勇气与挑战精神,寓意着“俏江南”人在遇到困难时永不妥协的坚强意志,同时还向世人宣示:“俏江南”是一个具有强大生命力的团队^[5-6]。在中国传统文化中,黑色不但具有个性,而且还代表着尊贵,既代表现代又表示古典,因而黑色的应用体现了“俏江南”的尊贵与时尚^[7]。白色代表了理性与理想,代表着“俏江南”永远在不断地追求完美、创造完美。黄色象征着收获,代表着“俏江南”将引领“俏江南”人创造丰富的物质财富。

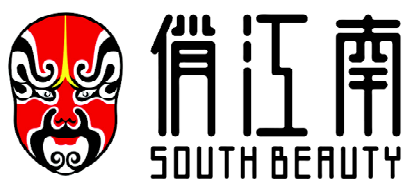

图5 俏江南标志

Fig. 5 South beauty logo

3.2 对脸谱元素的间接应用

在现代标志设计中间接应用戏剧脸谱元素就是在标志设计中融入一定的戏剧脸谱元素。与直接应用戏剧脸谱进行设计不同,间接应用戏剧脸谱元素旨在借鉴戏剧脸谱文化中的某一要素以传达企业的文化特征。因此,间接应用戏剧脸谱艺术进行标志设计不仅仅是对传统艺术元素的借鉴,更是对民族精神的弘扬,需要设计师不断对传统文化元素进行提炼,深入了解和改造脸谱元素,并使其成为标志设计的创新点,使标志设计与脸谱艺术完美地融合在一起,从而产生1+1>2的效果。在将戏剧脸谱元素运用到标志设计中时,要特别注意“形”的提取,在发现脸谱“形”之美后对其进行提炼衍生,然后加以运用。

图6(图片来源:<http://mp.weixin.qq.com/profile?src=3×tamp=1467706319&ver=1&signature=n4CgEPqUr5pLDbMkfM6dNRoWIKNI94b-cBFjq7XTHygtHKz4DXueRQOW17AN0xy1L-XIISgauvmpAz-3Ag3uuA==>)所示为“品牌中国”的标志。“品牌中国”是推进“中国产业品牌化,品牌中国产业化”的民间联盟组织,其致力于为中国的中小企业打造知名品牌服务,为知名企业创建

图6 品牌中国标志

Fig. 6 China Face brand logo

世界品牌服务,已成为中外品牌交流与合作的重要平台。“品牌中国”的标志名为“中国脸(china face)”。该标志上半部分是汉字“品”的变形,整体上则是一个抽象的京剧脸谱造型。古语有云:“言之不足,歌之咏之;歌咏之不足,舞之蹈之。”“中国脸”看起来好似一个舞姿行云流水的舞者,用灵动的舞蹈展现出品牌中国的魅力与活力。

在京剧中,红色代表忠贞、勇武,黑色则代表刚正无私、刚直不阿。“中国脸”恰恰选用经典饱和的黑色和红色,这也和“品牌中国”热情奔放、博大精深的形象高度契合。“中国脸”以其简洁的造型、流畅的线条,表达出品牌中国“没有边界”的丰富内涵,传达了全世界都能了解品牌中国的理念,表达了品牌中国愿意与世界和谐共处、融合交流的美好愿望。“中国脸”能为世界接受,也就意味着中国自主品牌将被全世界关注。

4 戏剧脸谱在招贴设计中的应用

在中国,如果单纯地将戏剧脸谱看作是符号,那么人们随处可见脸谱应用于招贴中。但仔细观察和研究之后,就不难发现,其中多数是将脸谱图案直接生搬硬套在画面上。然而,成功的艺术作品的内涵一般以抽象的形式传递出来,让旧元素产生出新的组合。因此,设计师如果想在招贴设计中成功应用戏剧脸谱元素,就必须对脸谱艺术中的装饰性元素具有较高的敏感度,同时其自身必须具备深厚的传统文化底蕴。

近些年来,人们可以在招贴设计中发现中国传统戏剧脸谱元素的身影,其中许多招贴作品不仅能体现设计的中国特色,而且能起到促进设计文化传播与交流的作用。如图7(图片来源:http://rb.lzbs.com.cn/html/2012-12/30/content_421047.htm)所示的中西脸谱结合魔方招贴设计不愧为成功的招贴设计作品。魔方是一个有着广大群众基础的玩具,其丰富的变数使人在玩的过程中感受到一种创造性的乐趣。该魔方设计把中国脸谱和西方小丑形象重组,既有中国的优秀传统文化,又表现了西方的优秀文化,很好地体现出中

图7 中西脸谱结合魔方
Fig. 7 Integration of Chinese and Western masks in Rubik's cube

西合璧的设计风格,并使古典艺术与现代生活结合在一起,能将脸谱艺术融入每个玩者的心中,并使之着迷。这类设计要求设计师们能够找到中西文化的相同之处并对其进行融合,使之为中国乃至为全世界所认同。

为了弘扬和传承京剧艺术,北京市举办了“椿树杯”北京市社区京剧票友大赛,大赛设计的宣传海报如图8(图片来源:<http://www.zcool.com.cn/work/ZMTQ4NTU2OA==.html>)所示。这幅招贴以雄鹰为剪影,将脸谱图案运用其中,雄鹰与脸谱组合,象征京剧艺术如雄鹰展翅飞翔。该招贴设计恰当地运用了雄鹰与脸谱的象征意义,对招贴图案进行抽象化处理,以简单的形式传递出丰富的内涵。

图8 椿树杯北京市社区京剧票友大赛招贴

Fig. 8 Poster of Peking opera fan's ChunShu Awards contest, Beijing community

5 结语

目前,平面设计作品充斥着人们的视野,平面设计完全可以也应该成为传统文化的载体。文化是平面设计个性特征的体现,也是平面设计的灵魂,因此,平面设计必须根植于本民族文化中,设计师必须忠于自己的民族本色,其作品必须包含中华民族的DNA^[8]。

在此背景下,运用戏剧脸谱元素进行平面设计已成为许多设计师的选择,许多邮票、瓷器、明信片、服饰以及工艺品设计有戏剧脸谱元素,各种广告及装饰亦有戏剧脸谱元素,更有许多年代悠久或是做工精良、寓意深远的脸谱造型艺术品已经进入收藏市场或被人们收藏在家中^[9]。中国戏剧脸谱独特的造型、绚丽的色彩以及夸张的表现形式是具有民族特色的符号,也是设计师可以利用的元素。为了使包含民族文化的设计作品迸发魅力,设计师要深入了解传统元素背后的民族精神,使脸谱艺术在现代设计中得以发展和传承。

参考文献:

- [1] 左国华,谢 鹤. 戏剧脸谱艺术特征与价值研究[J]. 戏剧之家(上半月), 2014(3): 31-32.
ZUO Guohua, XIE Ge. Research on the Characteristics and Research Value of the Peking Opera[J]. Home Drama (The First Half), 2014(3): 31-32.
- [2] 黄艳敏. 中国文化遗产京剧脸谱[J]. 戏剧之家, 2014(13): 31.
HUANG Yanmin. Peking Opera of Chinese Cultural Heritage [J]. Home Drama, 2014(13): 31.
- [3] 张蓝图. 脸谱的装饰构图特色及其艺术价值[J]. 艺术与设计(理论), 2011(1): 255-256.
ZHANG Lantu. On Characteristics of the Composition of Facial Makeup and Their Artistic Value[J]. Art and Design (Theory), 2011(1): 255-256.
- [4] 袁恩培,周 韵. 戏剧脸谱文化元素在土特产包装中的应用[J]. 包装工程, 2010, 31(10): 43-46.
YUAN Enpei, ZHOU Yun. Application of Theatrical Masks Cultural Elements on Native Products Packaging[J]. Packaging Engineering, 2010, 31(10): 43-46.
- [5] 程宇宁. 从京剧脸谱看中国传统文化的视觉符号意义[J]. 湖南社会科学, 2004(3): 137-138.
CHENG Yuning. The Visual Symbol of Chinese Traditional Culture from the Peking Opera[J]. Hunan Social Sciences, 2004(3): 137-138.
- [6] 刘金艳,刘 涛. 论百威啤酒的广告文化策略[J]. 包装学报, 2016, 8(2): 88-91.
LIU Jinyan, LIU Tao. The Culture Strategy of Budweiser Advertisement[J]. Packaging Journal, 2016, 8(2): 88-91.
- [7] 欧亚利,姜夏旺. 闽南古厝趟瓜筒装饰解读[J]. 包装学报, 2015, 7(4): 57-61.
OU Yali, JIANG Xiawang. Interpretation of Molding Decoration of Minnan Suoguatong in Old-Age Houses[J]. Packaging Journal, 2015, 7(4): 57-61.
- [8] 孙许方,付小莉. 设计中的传统文化传承[J]. 包装工程, 2008, 29(12): 227-229.
SUN Xufang, FU Xiaoli. Traditional Cultural Inheriting in Design[J]. Packaging Engineering, 2008, 29(12): 227-229.
- [9] 郭 彦. 中国戏曲脸谱图案在包装设计中的应用[J]. 中国包装工业, 2013(8): 49-50.
GUO Yan. Application on Chinese Opera Mask Pattern in the Packaging Design[J]. China Packaging Industry, 2013 (8): 49-50.

(责任编辑:蔡燕飞)