

京剧脸谱元素在服装设计中的应用

陈国强

(江西服装学院,江西 南昌 330201)

摘要:中国风服饰蕴含着中华民族的历史文化,受到广大消费者的好评。京剧作为我国国粹在其元素中脸谱又是一个比较具有代表性的特征。通过分析京剧脸谱元素,阐述其在服装设计中的具体运用,为中国风的服装设计提供参考依据,同时更好地实现京剧脸谱艺术的传承与发展。

关键词:京剧脸谱;服装设计;应用

中图分类号:TS941.71

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2015)07-0043-03

当今社会在市场作用力的影响下,无论什么都要讲究创新,而服装这个美丽象征的代言人更应该具备创新的思想。京剧脸谱有着非常直观的视觉语言,那些具有冲击力的色彩让服装的视觉效果更加吸引大众的眼球,其本身就具备着深厚的历史文化理念,这种理念无疑为服装融入了一种文化色彩。

1 京剧脸谱的视觉特点

京剧讲究的是一种整体美,从服装到道具只要有一项不完善就会使其失去本身应有的美丽。在京剧的各项美中,脸谱的视觉效果最为突出,它作为京剧演员的一种化妆形式,每一种色彩都有着其特有的意义,忠奸善恶使人一目了然。脸谱的色彩鲜明,本身具有的内在意义也是相当明确,这就给人一种鲜明的直观视觉,善恶美丑不夹杂丝毫掩饰^[1]。脸谱的色彩语言与现代服装的艺术理念存在着一定的共性,视觉表现力是其次,最主要的还是艺术与人文的理念,深入人心,给予人们心灵上的冲击,如图1所示。

2 京剧脸谱元素在服装设计中的综合解析

京剧脸谱在京剧舞台上直接表露了人物的所有特征,是人物心灵的一种诠释。设计师们可以根据服装不同造型,设计出各种各样反映人们内心的服饰。一个人的性格、喜好以及他在社会中扮演的角色等都可以透过身上的服饰表现出来。所以我们可以把服装的表现手法看作一种语言,京剧脸谱的直观特征也能当作京剧舞台演员的心灵语言。京剧脸谱与服装的结合

其实就是两种语言的碰撞,是两种艺术形式的升华。

图1 京剧脸谱图案

2.1 视觉效果

通常鉴定一件衣服,我们都是从上到下进行审视,在这过程中,人们的眼球就会被某些亮点所吸引,这些所谓的亮点也就是整个服装的画龙点睛之笔。服装中的亮点一旦步入人们视线,它将会把观察者的注意力全部集中起来,这些亮点也就成了人们的视觉中心^[2]。脸谱元素融入服装当中后,那些色彩突出而又有特色的图案自然会成为服装的一种亮点,吸引人们眼球。

把脸谱元素运用到服装设计中前,我们必须清楚的了解一个概念那就是视错觉,也就是常说的错觉。我们肉眼所见的东西并不是完全真实的,这个观点已经成了一个公认的事实。外在客观事物的大小、颜色与形状在欺骗人们的眼睛时它本身并不具备美的意义,但是它却能很好的把美进行强化。脸谱本身的颜色特征恰好具备了一些能让人产生错觉的条件。脸谱具有很好的色彩对比,其诱导色的领域比较大,被诱导的面积比较小,色彩对比显得格外的明显。同时它的色彩空间分离比较小,色彩对比的程度也因此变得更明显。想要把脸谱元素合理运用在服装设计中,我们

收稿日期:2015-09-19

基金项目:江西省高等学校教改课题项目(JXJG-14-26-5)

作者简介:陈国强(1985-),男,山东潍坊人,讲师,硕士,主要研究方向为服装设计与服装品牌研究,E-mail:ch-guoqiang@163.com。

必须要考虑的一个问题就是人们的视觉感知,只有把服装的视觉效果做好了,才是设计好一件服饰的第一步。

其实服装整体中的亮点不仅仅限于视觉直观接受的信息,直观的视觉信息也仅限于色彩与图案这些物理特征。内心情感的变化一样对人们视觉中心所关注的亮点产生影响,也就是利用视觉去刺激人们内心的变化。京剧脸谱具有丰富的中国风韵味,是我国历史文化的代表,如果将其放入服装当中,将会激起观察者内心的情感变化,以达到成为视觉中心的目的,如图2(a)所示。

(a)

(b)

图2 京剧脸谱服装设计应用案例

2.2 具体应用

脸谱图案在服装设计时可以完全的移植过来,或者也可以通过诸多的变化使其更加适合服装的风格。我们把脸谱图案应用到服装设计上时,可以把脸谱图案分布到服装的某一部分或者全部。当脸谱被布局到服装的整体上时,我们可以选择让其停留在服装开襟处或者是整个后背,以轴对称的形式分布,这样会给予服装一种个性化的气息。当脸谱被布局到服装的某一个小位置时,我们可以选择裤脚、袖口或者领子等位置,这样服装的局部便会出现视觉的两点,起到了一个视觉中心的作用^[3]。

如果想要合理的把脸谱图案应用到服装设计中,我们一定要注意两者的布局关系。例如在局部分布脸谱图案的时候,我们要注意一个近似性原则,大小与颜色要合理搭配,如果大小与颜色相似的两个图案组合到一起,其相似的一部分就会给予人们视觉的冲击力,如图2(b)所示。

当脸谱图案作为一种素材出现在服装上的时候,它传递的将会是一种风格的韵味,无声无息中就能反

馈出人们的内心情感。具有中国风的脸谱所传递的不仅仅是视觉效果,人内心对古典的崇尚也表露无遗。当脸谱图案以其完整原始的形态呈露在服装中时,就会给予人们一种真实的感觉,这种真实不乏一种庄严与凝重。

现今有许多设计师在利用脸谱元素应用到服装上时,会将脸部的整体造型扩大化解到服装当中。这种分解与重组的过程中,会将传统的脸谱风格进行多样化的变异,创造出更加具有特色的服饰。当脸谱的图案被抽象化,作为一种独立或者连续图案,比较常见的连续如二方连续和边缘连续等都能形成一种具有特色的图案,给予人们一种惊喜感。

2.3 脸谱元素中的点、线和面在服装中的运用

2.3.1 点的运用

我们常说的点仅仅是表现一个具体的位置,但是如果把点放在服装中它代表的并不仅仅是一个具体的位置,它还包括着一种形状或者是某一实例的大小。点虽然仅仅是服装的一种微小构成元素,不能独立成为一种形象,但是它们之间不同的排列分布所形成不同的视觉面,或者是视觉在两点之间所游走的区域,在视觉的构成美上都发挥着及其重要的作用^[4]。服装上的点一般都是非常突出醒目,能有效吸引人们的目光。在脸谱中,我们可以把整个脸谱凝聚成一个点,也可以把脸谱图案中某个部分分离成一个点,从而构成服装中的微量元素,起到一个局部醒目的作用。

服装中的纽扣就是一个典型点的样例,如果做一个大胆的尝试,我们可以把脸谱图案融入到纽扣当中,这样一定能增强服装的整体效果与艺术美感。同时脸谱中的线条配合着纽扣的纹理,也会呈现出一种视觉的动感,很好的分割服装的模块。

2.3.2 线的运用

线条可谓是服装中最生动同时最具有艺术形象的一种组成元素。由于线条具有一定的灵活性,它可以任意组成不同的样式。脸谱中线的元素可谓丰富至极,能很好引领人们的视觉走向。在脸谱内线比点更具有深层的情感,例如水平线就会给予人们直率与简洁的感觉。线条的存在形式是相当丰富的,除了那些最基本的曲线、直线和斜线外,还有什么软线、硬线和粗线细线等。正是这些丰富的线条给了脸谱多彩的情感,但是我们要知道线条本身是不带任何情感色彩,经过历史的沉淀它在人们内心便产生了一种思维的定式,让人感受到脸谱所带来的情感也是这些思维定式

的功劳^[5]。

如果要把脸谱元素中的线提炼到服装当中,我们一定要注意线所排列的位置。由于我们的体形基本属于垂直的,所以把脸谱元素中的垂直线运用到服装当中就会给人一种修长清新的感觉。同时横向线有一种分割的感觉,应该格外注意其布局,如图3(a)所示。

2.3.3 面的运用

面在脸谱之中具有鲜明的表现力,直线型的面会给人一种顽强稳定的感觉;几何曲线形成的面具有一种柔软的感觉,让人感受到一种柔和的美。可以说面是点与线的集合,它本身可以具备这二者的优点,同时也有着自身显著的特点,如图3(b)所示。

(a)

(b)

图3 京剧脸谱元素点、线、面服装设计应用

脸谱面的特点,我们可以大致将其分类为自由曲线形成的面、几何形构成的面和偶然型构成的面^[6]。自由曲线型的面运用到服装中时,就会给人一种自由

奔放的感觉,运用在女性服装中效果尤其明显,可以让女性魅力发挥的淋漓尽致。如果要想把几何型的面运用到服装中,我们可以选择比较正规一点的服饰,给人一种庄重和平稳的感觉。偶然型的面是比较随意和洒脱的,在服装风格上能够很好的进行搭配。

3 结语

京剧脸谱元素与服装设计的结合,不仅满足了人们对服装的基本需要,也在艺术层面上达到了一定的效果。京剧脸谱是我国历史文化的精髓,承载着民族的灵魂,是我们民族宝贵的财富。京剧脸谱元素在应用到服装设计的过程中,不仅给予服饰一种文化灵魂与艺术美感,同时服装作为载体,也会将京剧脸谱艺术文化更好的传承与发展下去。

参考文献:

- [1] 倪丹.京剧脸谱艺术中的图案建构和色彩视觉分析[J].现代装饰(理论),2015,(1):214-215.
- [2] 杭珊珊.论京剧脸谱元素在时装设计中的应用[D].杭州:浙江理工大学,2014.
- [3] 杜菁菁.点、线、面设计元素在京剧脸谱化妆中的运用[J].黄河之声,2014,(18):106-108.
- [4] 谭征.京剧服装与脸谱的色彩研究[D].北京:北京服装学院,2008.
- [5] 刘珊珊.京剧脸谱元素与平面设计的融合分析[J].美术教育研究,2013,(3):98-99.
- [6] 陈金怡,蔡阳勇.服装专题设计[M].北京:北京大学出版社,2015.

Application of Peking Opera Elements in Clothing Design

CHEN Guo-qiang

(Jiangxi Institute of Fashion Technology, Nanchang 330201, China)

Abstract: Chinese style dress contained the history and culture of Chinese nation and received by the consumers. Peking Opera was the quintessence of our country. As an element of the quintessence, faceprock was a quite typical characteristic and provided certain reference basis for Chinese style clothing design. By analysis of the concrete application of Peking Opera in the fashion design, the inheritance and development of Peking Opera art were effectively achieved.

Key words: Peking Opera; fashion design; application

欢迎投稿 欢迎订阅 欢迎刊登广告