

APPRECIATIONS OF FACIAL DECORATIVE ART

面形艺术博览

田喜庆 著

辽宁美术出版社

APPRECIATION OF FACIAL DECORATIVE ART

面形艺术博览

田喜庆 著
TIANXIQING

面形艺术博览

APPRECIATIONS OF FACIAL DECORATIVEART

辽宁美术出版社
LIAONING

FINEARTSPUBLISHINGHOUSE

图书在版编目(CIP)数据

面形艺术博览/田喜庆著. —沈阳:辽宁美术出版社,
1997. 4

ISBN 7-5314-1657-3

I. 面… II. 田… III. ①假面具-作品集-世界②戏曲-
脸谱-中国 N. J538. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 02805 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889×1194 毫米 $1/16$ 字数: 80 千字 印张: 18

印数: 1—2 000 册

1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 荣良才	责任校对: 侯俊华
封面设计: 荣良才	版式设计: 荣良才

定价: 190.00 元

作者简介

田喜庆 鲁迅美术学院副教授。1954年6月生于辽宁省庄河县，1977年毕业于鲁迅美术学院装潢系，并留校从事装饰基础课教学和设计工作至今。

出版有《装饰绘画作品集》、《装饰变化》(合作)、《设计基础图案·风景变化》、《设计基础图案·动物变化》、《设计师手册·装潢卷》(合作)等。代表作品有《美人鱼》(壁画)、《东港春色》(壁画)等，其中《东港春色》被编入《全国高等艺术院校艺术作品选》。

目录

前言	8
构成规律与表现形式编	9
夸张变异	10
主观意象的表达	11
组合构成	12
秩序化	16
面形装饰艺术的要素	16
色彩的情感表达	18
面形装饰艺术的表现形式与描绘手段	18
综述编	21
雕刻的用途	22
雕刻与面具的用料与特点	22
面具和祭祀仪式	27
面具和面具的佩戴	30
面具的种类	35
面具的表现性	35
树叶·草编·藤面具编	37
面具艺术编	49
头盔式面具编	89
顶部有雕像面具编	105
印尼巴厘岛面具编	111
中国面形艺术概述编	121
面具	122
脸谱	123
中国面形艺术体系的划分	124
陶器青铜面具编	125
傣面面具体系编	135
傣人戏面具	137
傣堂戏面具	137
地戏面具	138
云南面具	138
广西面具	141
西藏面具体系编	155
社火脸谱体系编	185
社火的表演形式	186
社火的表演内容	186
社火脸谱的艺术形式	186
社火脸谱的格式	187
戏曲脸谱体系编	207
艺曲脸谱的艺术特征	208
戏曲脸谱的历史	212
地方戏脸谱艺术	215
京剧脸谱艺术	217
皮影头茬体系编	243
皮影戏的表现内容与题材	244
皮影脸谱的装饰造型	244
剪纸面形编	265
民间剪纸与民间艺人表现的心理特质	266
民间剪纸的技法	266
木偶头像体系编	275
木偶的种类	276
木偶头部的装饰艺术与雕刻	278
参考书目	288

前言

面形装饰艺术其形成有着悠久的历史，它的演变与发展，与种族宗教的信仰、社会科学文化的发展密切相关。

初时的面形装饰艺术体现在原始歌舞、巫术、图腾崇拜上，由于人们处在蒙昧时代，对自然现象的不理解，而出的一种解脱方式，想从中寻求一种美好的祝愿与慰藉，以达到心理的平衡与寄托。这种观念是非常纯真和愚昧的，正是这种纯真和愚昧而创造了一些单纯而质朴的面形艺术形象，它为后来的面形装饰艺术的形成与发展起到了一个开始的作用。

随着社会的发展，人类的进步，以及地域、种族的差异，面形装饰艺术的形式、风格、种类也出现了千差万别的变化。由于各种艺术流派的差异，各自形成体系：如面具体系，脸谱体系，皮影剪纸体系，美洲、大洋洲、非洲面形装饰艺术体系等，这些体系的材料选用，表达的内容以及形式的表现，区别很大，风格迥异，争奇斗艳。它们在形态与神态的表现上给人们造成的感觉也是多种多样的；如有的怪诞滑稽，有的粗犷奔放，有的邪恶猥亵，有的质朴天真，有的狰狞恐怖等。这些心态与神态的表达，造成一种奇形异状、光怪陆离的面形装饰艺术世界。它们个个好像都具灵性，“神气”十足，超凡脱俗，昂首阔步，跨入神魔世界。这种“神魔化”的创造，无疑是想象创造力的成功。它大大地拓宽了面形装饰艺术领域，极大地丰富了面形装饰艺术的内容，使面形装饰艺术的“形状异化”达到极其完美的表现。

面形装饰艺术表达的内容广泛，形式多样，表现出的形态也是千奇百怪，无所不有。装饰语汇的体现也非常丰富。特别是在象征寓意的运用上，更是登峰造极，使单纯的形态含义深广，如社火脸谱的

造型中“忠良正直画顺眼，吊眼猛烈少年坏，三角细眉奸佞画；凶悍蛮横雌雄眼”；色彩表现上“红色忠勇白为奸，黑为刚直青勇敢，黄色猛烈草莽蓝，绿是侠野粉老年”等象征语言的运用。作者不但直观地把作品的“表象”呈现给观众，而且把作品深层的含义也暗示给观众，同时也给欣赏者一个自由想象的余地。

面形装饰艺术的表现渗透到世界各地，并以不同的方式，向人们述说它们的作用与功绩，给人们的文化生活增添了无穷的樂趣。从而使人们对面形装饰艺术的研究与创作产生了浓厚的兴趣。从墨西哥的“玛雅文化”到非洲的“祖先崇拜”，从印尼巴厘岛的“巴厘斯舞”到中国山西的“社火”，以及中国的皮影、戏曲等，艺术家们创作出数以万计光彩夺目、震撼人心的作品。在艺术表现上，形的变异夸张，色彩的浪漫对比使用，使形与色完全摆脱了生活中的客观规律，求意求神，这些，除了面形装饰艺术自身的发展外，同时也对其他艺术，如现代绘画、影视艺术等，在艺术表现上产生了较大的影响。

今天的面形装饰艺术无论是在生活中，还是大型的艺术活动中都得到了空前的发展和功效。在汉城奥运会以及其他的艺术活动中，面形装饰艺术大放光彩，给人们的文化生活增加了无穷的樂趣和美的享受。正因为这一点，我们应该全面地系统地研究和介绍面形装饰艺术的形成与发展。以及它的形式规律，同时更深一层地认识面形装饰艺术独特的美，了解它的精神内涵以及它对美化生活环境的实用性及装饰性，说明面形装饰艺术既来源于生活，又实用于生活。这就是我写此书的本意。

田喜庆

The background of the entire page is a complex, high-contrast black and white abstract artwork. It features several large, stylized faces with prominent, concentric circular eyes. The faces are framed by intricate, jagged, and geometric patterns that resemble traditional African or tribal art. The overall composition is dense and rhythmic, with a strong sense of verticality.

构成规律与表现形式编

面
形
艺
术
博
览

世上万物都有自己的生存方式和规律,艺术也是如此,无论哪门哪派的艺术都有自己的构成规律或表现形式。面形装饰艺术在造型、构成规律以及形式表现上自成一格,有自己独特的语言。这种独特性主要体现在对形象的夸张变形与装饰。夸张变形是“异形化”的手段,是由客观物象向主观意象转化,是主观意象的强化。这种强化不是客观的再现,而是主观的再创造,即艺术的体现,这种体现就是把个人的好恶和对生活的认识、追求,通过面形艺术间接地表现出来。

面形装饰艺术的装饰造型,注重个性的表现,注重特征的强化,强调形象的装饰变化。它不刻求对客观事物的真实写照,而着重艺术自身表现规律和形式语言的调动;其审美价值不倚重于对象内在深层情感的入理入微的描绘,而更偏向形式美感的视觉效应;它重策划而不重刻画,以强化、夸张、规范、秩序、变异组合和以联想、象征寓意等手段表达独特的审美情趣,因此,它是一种带有强烈主观设计色彩的特殊艺术形式。其表现形式是恰当地运用点、线、面等造型要素,按照均衡、对比、节奏、韵律、多样统一等形式美法则,进行独具匠心的组合,构成形象的新秩序,强化感召力,创造理想化的艺术境界,在新奇中使人振奋,以传达超越自然的审美感受。因此,面形装饰艺术的生命在于立意之新,手法之奇,它能广采民间艺术、远古部族艺术、当代抽象艺术和构成艺术之所长,集悠远的历史艺术遗产和广大地域艺术成就之精华,以当代人的审美思维定势和取向为前提,自由地发挥艺术想象力和创造力,这样具有时代情感和永恒的面形装饰艺术便会日臻完善和成熟。

夸张变异

夸张是艺术创作的一个很重要的手段,无论什么艺术都离不开夸张。不同者只是在形式表现上有所区别,夸张程度有大小而已。

艺术的夸张是为了更好地写形和传神,使形象更集中,特征更突出,因此,夸张必须有生活的基础,并非随心所欲,而是有依据有目的进行夸张,即夸张其感人的部分,使其自然得体,不生硬失调,给形象注入了生命。

夸张是求异,客观物象一旦经过了夸张,就程度不同地改变了原有的面貌,这种夸张变化出的形态异于客观形态,有的具象一些,有的则彻头彻尾地抽象化了。这就导致原貌的“异象化”,这种“异化”表现,则是变形的体现。它加强形象的个性化,理念化,使形象特征与内涵都达到完美的表现。

●整体夸张变形

整体夸张变形,是从整体出发,着重强调大的布局关系,整个面形的五官比例关系改变不大,只有在形上进行简化处理,使五官布局关系组织得更加规整化和条理化。充分体现面形艺术的装饰形式美感(图1)。

图1

●局部夸张变形

局部夸张变形,是抓住物象最突出、最有代表性的特征,进行改变比例、改变结构的夸张,在对五官比例的处理上,有意识地加大或缩小,这样有利于个性的体现和装饰形象的独特性(图2、图3、图4)。一个是重点夸张了鼻子,一个是主要夸张眼睛,另一个重点突出嘴唇。

图2

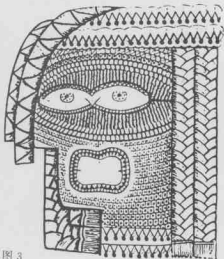

图3

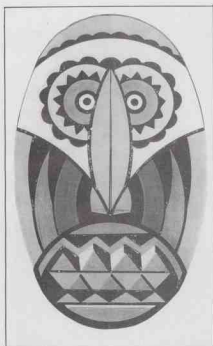

图4

●情感夸张变形

情感夸张变形，主要表现人的喜、怒、哀、乐、忧、恐、惊等诸多情感形态，在夸张变形中，通过一点或几点去刻画人的某一情感形态，有意识地强化它的形状，增加情感力度的表现。图5、图6是一幅怒气冲冲的面相，小眼圆瞪，鼻翼怒张。

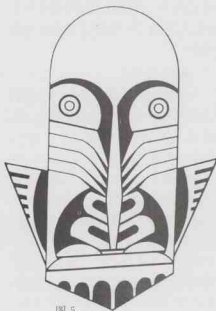

图5

图6

主观意象的表达

面形装饰艺术有它自身的特性，主观意识非常强，其对审美的要求是求神求意不求似，在作品的情感注入上注重造型与人们内心情感的联系和作品的情感传递。它通过艺术作品的内在涵义，间接地表达了人们对美好事物的向往与渴求。这种情感的传递与表达是通过比拟、借喻、借物联想的象征语言去展示的。这种通过媒介物，去引发人们对真、善、美的追求，既净化了人们的思想，又美化人们的生活。

●象征寓意法

面形装饰艺术在表现上，往往不直观地表现人的正直、善良、邪恶与狡诈等诸多神态特征，而是利用象征寓意的语言间接地去表达；如戏曲《十五贯》中的娄阿鼠，为了揭示他偷盗杀人的本质特征，并与其名“阿鼠”相符，在脸谱创作上，作者有意在脸上画一只老鼠，以突出人物的个性；《杨家将》中杨七郎的脸谱，作者为体现他是一员虎将，则把他的眉画成虎形文字，以表现他勇猛过人等。在戏剧表现上，色彩的象征寓意也很强，如“红色忠勇白为奸，黑为刚直青勇敢”等，关羽的红脸，曹操的白脸，包公的黑脸等，明显地体现了色彩的象征属性。这种象征寓意的语言既表达

了形象内心形态，又强化了人物的个性。

●联想寓意法

联想寓意通指一物与它的物、字、音相同而产生的“谐音”联想。而面形装饰艺术包括较多，如“谐音联想、名称联想、品性联想、性

图7

格联想等。谐音联想：如：社火戏《苏武牧羊》中的匈奴王，单于额头画金蟾是借谐音“蟾”、“单”（图7）；名称联想：如孔雀大明王、孔雀宣，头饰孔雀；社火戏《无底洞》中的鼠怪，在脑门中画一老鼠；《老君收七怪》中的白象精，脑门上画一白象头，鹿怪脑门上画一鹿头，虎怪脑门画一虎头等。这些都属于名称联想（图8、9）；品性联想：如图

图8

图 9

10《东周列国志》中的庞涓，心狠手辣，为体现毒如蛇蝎的本性，在脑门上画一蝎子。性格联想：图 11《水浒传》中的秦明，为了体现其性暴烈如火，在脑门上画火纹进行装饰等，这些象征寓意的表达，既增添了情趣，又富有美感。

图 11

图 10

组合构成

面形艺术的装饰组合是多元化的，这是由丰富的表现形式所决定的。面形装饰艺术所要表现的对象众多，形象复杂：英雄豪杰，神魔鬼怪，无所不有。有些是历史中的人物，有些则是传说中凭空想出来的神仙鬼怪，这些，自古以来，就无人见到过，这就给我们造成一个自由想象的余地，根据传说的描述，可以随心所欲地发挥想象力，进行造“神”造“魔”。现代西方科幻片中的众多异形怪状的形象，对面形装饰组合的发展，无疑起到了促进作用。

组合就是将客观的自然形，重新剪接组装。即抛开客观物象的表象，从装饰的角度出发，按照装饰语言，把脸部原有的形状、布局，以多种手法重新组织、编排，使之更具规律性、表现性。

●多物象组合

为了丰富面形形象，使其富有变化和层次感，我们把自然中一些其他物象人为地加工处理，组合到一起，形成多体组合，使形象饱满、丰富。图 12 是社火马勺脸谱，整个

图 12

形象构成组合，是根据脸的自然结构的位置把树的干、枝、叶与火纹、

水纹、云纹进行编排组合。图 13 中的马勺脸谱，也是用多种物象组合

图 13

构成的。如额顶的莲花，眉梢的火纹，鼻头与鼻梁上的仙桃，额面上古铜币与植物的叶饰以及阔口上动物的獠牙。这种组合构成强化了形象的装饰语言，增强了观赏性与趣味性。

●滑稽组合

这种组合，具有荒诞的色彩和讥讽嘲笑意味，其幽默感强。如：图 14 头像的眼、嘴是树叶的形状，头发则用绳索的排列饰以树叶，在三角形的鼻子上则画了一棵落叶的树。图 15 中的形象组合，表现一个自信的贵妇，头上却长满翎毛，两腮长满卷须。又如图 16、图 17，一个头顶饰以树形，一个饰以手与眼的形状，这些组合构成，有的感到很滑稽、幽默，有的则体现了诙谐、讽刺的意味。

图 14

图 15

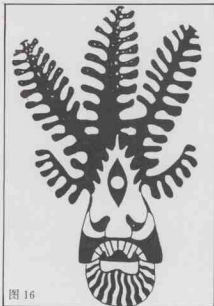

图 16

图 17

● 浪漫组合

浪漫组合是一种超常的思维方式，它以多维空间的组合强化作者的主观意象，以浪漫的手法表现作

图 18

品的深层含义，这种组合构成，既体现了作品的内在喻意，也加强了作品的力度。如图 18《万兽之王》的造型，把人的形象与动物的形象结合到一起，使万兽之王具有超常的能力，体现了人是高级动物，是万物的主宰。图 19《蛇妖》美女的长发变成群蛇，既美又毒，美中含毒，这正是浪漫组合的特性所在。这类

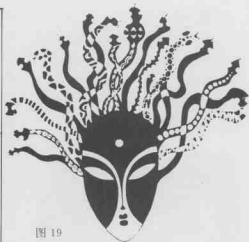

图 19

组合形式比较多，如图 20、21 等。

图 20

图 21

●多视点组合

在艺术创作构思中,运用形式美的法则,对形象进行不同视角的组合构成,加深形象的深度与层次感,使其形成一种具有神秘色彩的感觉(图22、23)。

图 22

图 23

●多面孔组合

多面孔组合是指在整体造型中,重复出现两个或几个面孔的组合形式。这种形式所表现的形象,全部是神魔鬼怪,这种异于常人的畸形,往往产生一种神秘感,进而造成一种法力无边的视觉效应。如图24,神话中天兵天将的先锋“巨灵

神”,在一个头形中画了两个面形形象,合三为一,形容具有二个人以上的智慧与神力。图25 西藏跳神面具《罗刹女王》由上至下,三个头像叠压成一个整体形形象,增加它的狰狞感。图26 皮影戏《封神演义》殷纣王镇殿大将军方相的头茬,是以三个面孔出现的,形容他力大无穷。图27 豫剧《火烧琵琶》中申公豹面具造型是脸谱、面具结合产物。图28 豫剧《无敌旗》中殷郊面具,是三个面孔的横向组合,是一个三头六臂的凶煞恶神。这种造型所形成的感官刺激和新奇感,是其他常规造型艺术所无法比拟的。

图 26

图 25

图 27、24

图 28

图 29

图 30

图 32

图 33

图 31

图 34

●抽象与具象的组合
抽象与具象相互包含，相互交织，相互烘托，形成了虚中有实、实中有虚的既对立又统一的虚实相生的独特的综合艺术形式。

具象和抽象互为限制，又相互创造生存的条件。它们互相穿插、互相渗透成为一个有机体，构成了抽象融合具象的一种独特的图像表现形式。这是一种特殊的形象思维方式，它把对生活的记忆、经验、联想、幻想等一系列印象用一种捉摸不定的视觉形式呈现出来。

抽象和具象之间互为利用又互相联系，使形象增加了厚度，同时也丰富了视觉语言。

抽象与具象的结合是有条件的。这个条件就是抽象的形与线，必须与具象物象的基本形有着内在的联系，服从其具象形的需要。抽象

的形、线的变化与具象形的整体形的原结构有一定的联系。这样才能恰如其分地表现出形象的特质与精神内涵（图 29—34）。

秩序化

在面形艺术的装饰造型中,主观能动的表现抛弃了客观现象对装饰艺术表现所造成的种种障碍,自主地运用装饰艺术的手段,对面形进行加工组织,使造型整齐统一,条理清楚。纹理的上承下接脉络清晰,规律性强,能使形象富有节奏或韵味。如陕西社火中马勺脸谱,线自额、眉、颧面、腮的流动起伏,衔接的非常好,内在联系非常严谨,节奏韵律感强。图 35 在嘴部的刻画上,层次感与秩序化都很强。整个画面的黑、白、灰的体现也比较完美。图 36 在头发与眼圈的组织上,层次、条理清楚,整体感强。图 37、38 这二图是采用画像砖的手段处理的,在线的组织上,无论是条理理性还是层次感处理得很适中,疏密关系安排得非常得体。

图 35

图 36

图 37

图 38

面形装饰艺术的要素

●变中求整

在面形装饰艺术处理中,对脸部的眉、眼、鼻、嘴以及其他纹样的装饰,一定要把握住整体关系。这个整体主要体现在空间的安排、线的疏密组合以及色调的统一性上。力争做到重点突出,主次分明。如图 39 整个形象,上下两部分纹理密

图 39

集,中间的眼部形成一空白,画了一对黑色的圆眼,眼球外部加了两条黑线作为装饰过渡,起到了一个衔接的作用。以密衬疏,主次关系明确,整体划一,形式感强(图 40)。

图 40