

轻艺术
丛书

东方 之粹

京剧文化与现代设计

苏珂 著

中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

东方 之粹

京剧文化与现代设计

苏珂 著

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东方之粹：京剧文化与现代设计 / 苏珂著 . — 北京：
中国轻工业出版社，2019.3

ISBN 978-7-5184-2158-9

I . ①东… II . ①苏… III . ①京剧—基本知识
IV . ①J821

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 249035 号

责任编辑：罗 洁 责任终审：孟寿萱
策划编辑：王 淳 罗 洁 责任校对：吴大鹏 责任监印：张 可

出版发行：中国轻工业出版社（北京东长安街6号，邮编：100740）

印 刷：北京富诚彩色印刷有限公司

经 销：各地新华书店

版 次：2019年3月第1版第1次印刷

开 本：710×1000 1/16 印张：7.5

字 数：236千字

书 号：ISBN 978-7-5184-2158-9 定价：58.00元

邮购电话：010-65241695

发行电话：010-85119835 传真：85113293

网 址：<http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请与我社邮购联系调换

181022W2X101HBW

前言

独树一帜的京剧艺术根植于博大精深的中华文化之林，堪称中国传统文化最集中、最深刻、最有魅力的具象化显示之一。京剧文化体现着源远流长的民族文化心理，彰显着民族特色的文化活动，阐扬着民族核心价值观。京剧不仅仅是一种表演艺术，更是一项影响世界的文化遗产，推广京剧，推广京剧文化以及衍生品是一种文化使命和文化责任，对于增强民族自信以及自豪感具有重要意义。

本书将凸显京剧文化特色的脸谱、服饰、云肩、舞台提取出来，对其演变历史和构成特点进行了清晰的阐述，分析解读京剧元素在设计中的应用及创新延伸，整合前人在京剧领域的设计经验，收录优秀京剧元素作品，希望为设计师提供传统文化元素之于现代创作的支撑。一件展现京剧文化与现代设计相融合的作品成型离不开设计师的精心设计，还脱胎于对京剧文化的深入探究。我们希望在京剧领域探索的设计师并非只是创作“形”，更多的是将脱胎于古代人民传统娱乐的京剧艺术引入现代生活并为现代人所欣赏。这样的设计才可重新唤起京剧这种已远离现代生活多时的传统艺术的生命力，重构京剧文化的现代魅力。

本书作者苏珂为齐鲁工业大学（山东省科学院）副教授。在本书的撰写过程中，由郭盼负责整理京剧脸谱历史发展变化以及应用脸谱元素的优秀设计产品；由张贺收集已有京剧服饰的演变历程以及京剧服饰元素在设计中的应用；由代书琪、张贺和郭盼共同完成京剧云肩

部分现有资料的收集与整理。本书在撰写过程中还得到其他朋友的热心帮助，在此向给予本书指导与帮助的朋友们一并表示感谢！本书中引用的个别案例因取自互联网而无从查证出处，希望作者见书后与我们联系，并向他们表达我们诚挚的歉意！

本书得到国家自然科学基金青年基金（51405252）、教育部人文社科基金青年基金（14YJCZH131）、山东省专业学位研究生教学案例库《产品创新设计》案例库（SDYAL17048）的联合资助，在此表示感谢！

苏珂

2018年9月18日

于济南长清大学科技园

目录

第1章 京剧脸谱演变史	001
1.1 前世今生，源远流长	002
1.2 脸谱色彩，激荡人心	006
1.3 一勾一描尽显韵味	009
第2章 京剧服饰发展史	015
2.1 由古至今道是如何化形	016
2.2 京剧点翠追古溯今	035
2.3 一变一化总多形	036
第3章 京剧舞台衍生史	047
3.1 京剧之“气”	048
3.2 “一桌二椅”的传承	050
3.3 “反串”的魅力	053
第4章 云肩变化史	055
4.1 云肩发展史	056
4.2 天人合一的意境美	066
4.3 行走的艺术	069

第5章 京剧元素设计作品欣赏	073
5.1 京剧之于平面设计	074
5.2 京剧之于产品设计	079
5.3 京剧之于包装设计	106
参考文献	110

1

京剧脸谱演变史

1.1 前世今生，源远流长

1.2 脸谱色彩，激荡人心

1.3 一勾一描尽显韵味

第1章 京剧脸谱演变史

脸谱的起源可追溯至上古时期，历经数千年，顺应各个时代的宗教、经济、文化、政治等逐渐统一成为系统，其中沉淀了中国数千年的传统文化艺术。京剧脸谱蕴含的色彩观和构图规律在数千年中不断发展，已经成为中国传统文化艺术的标志。京剧脸谱经得起时间的沉淀也经得起未来的挑战。京剧脸谱的色彩、谱式、眉眼花纹等元素在现代设计中应用广泛，并对近现代设计产生了积极的影响。

1.1 前世今生，源远流长

伶人粉墨人生，脸谱异彩纷呈。戏曲理论学家翁偶虹曾撰文说：“中国戏曲脸谱胚胎于上古的图腾，滥觞于春秋的傩祭，孳乳为汉、唐的代面，发展为宋、元的涂面，形成为明、清的脸谱。”

1.1.1 胚胎于上古的图腾

上古时期，图腾（图 1-1）是人们所崇拜的充满神秘感的图案，主要作用是解释神话、记载古典、民俗和民风，是崇拜大自然的产物，是记载神的灵魂的载体，常被用

作某氏族的符号，具有重要的意义。图腾在每个地区、氏族都不同，比如中国图腾为龙，而俄罗斯图腾为熊。

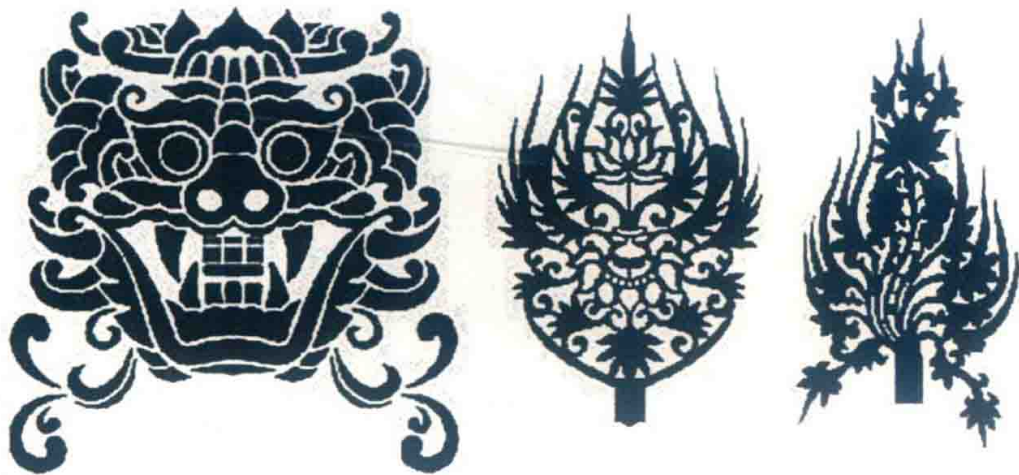

图1-1 古代图腾图案

1.1.2 滥觞于春秋的傩祭

傩祭面具（图 1-2）上的图案是对上古图腾的初步设计，特征明显，或写实、或抽象，将平面的图案转变为三维的脸部装饰物。傩祭面具彩绘用色大胆，造型夸张，是神灵的象征和载体，被赋予神秘的宗教与民俗含义，也是京剧脸谱开始发展的象征。

图1-2 雉祭面具

1.1.3 摹乳为汉、唐的代面

《旧唐书·音乐志》云：“代面出于北齐。北齐兰陵王长恭，才武而面美，常著假面以对敌。尝击周市金墉城下，勇冠三军，齐人壮之，为此舞以效其指挥击刺之容，谓之《兰陵王入阵曲》。”其描述为北齐兰陵王面戴着凶恶面具英勇善战的事迹，古人为表敬佩之情而编排了《兰陵王入阵曲》，这是我国历史上记载的最早的戏剧，是一种“假面歌舞”，也被叫作大面、代面。“假面歌舞”便可视为京剧脸谱的鼻祖。

1.1.4 发展为宋、元的涂面

宋金时期，傩祭吸收文人散文、杂剧、绘画等元素，在表演形式、脸部装饰上有了更多的设计。具体表现为傩祭表演人士开始直接用黑、白两色在脸上勾勒图案并填充颜色，被称为“粉墨化妆”。元杂剧时的勾脸化妆开创了后世戏曲脸谱中整脸谱式的先河，脸谱逐渐走向成熟。

1.1.5 形成为明、清的脸谱

“中国戏曲，粉墨登场，元明已然，至清代而蔚为大观。”清代戏曲脸谱已经极具特色，逐渐成为了一种具有中华民族特色的、用人面部的图案表现人物特点的图案艺术。京剧脸谱的发展史也可以被称为面部图案艺术的设计史，结合当代的文化、经济、信仰、宗教等不断地发展，针对当时时代要求进行设计。

脸谱为净、丑所用，净行俗称花脸，表现粗犷、豪迈的男性人物。丑角的角色范围广泛，文武老少、富贵贫贱都可扮演，将其细分为正净、副净和武净。丑角多扮演喜剧的角色，如演伶俐幽默或者阴险狡猾的人物。丑行大多在鼻梁处涂抹白色粉块，所以又被称为“小花

脸” “三花脸”（图 1-3）。

图 1-3 脸谱图鉴 齐鲁工业大学郭盼绘制 指导老师：苏珂

1.2 脸谱色彩，激荡人心

1.2.1 脸谱主色调——寓褒贬，别善恶

中国的传统色彩观在历史的沉淀下显得别具一格，将“白、青、黄、赤、黑”视为正五色，凝聚了最具中

国审美意蕴的色彩系统与文化内涵。古代正五色走过历史漫漫长河，偶遇京剧脸谱，两者不谋而合，京剧脸谱中将古代正五色“红、黄、绿、白、黑”视为自己的“知己”，在京剧脸谱的身边总是看到其“知己”大放异彩。

一张脸谱中颜色众多，但主色调只有一种。脸谱的主色调体现出人物的性格特点，人物的忠奸善恶全都蕴藏在脸谱的颜色中，无处遁形（表 1-1）。

表1-1 脸谱颜色赏析

脸谱主色调及性格特点	脸谱代表
红色代表忠贞、英勇	关羽
蓝色代表刚正、骁勇、有心计	窦尔敦
白色代表阴险狡诈、富有心计	曹操

续表

脸谱主色调及性格特点	脸谱代表
紫色代表沉稳干练	<p>徐延昭</p>
绿色代表顽强、干练	<p>程咬金</p>
黑色代表正直无私、刚正不阿	<p>张飞</p>
黄色代表骁勇、凶猛	<p>英布</p>
金、银代表各种鬼怪	<p>二郎神</p>

1.3 一勾一描尽显韵味

1.3.1 一人一谱传真情

戏曲脸谱是地道的类型化符号，类型，就是戏曲界常说的“谱式”。在《角色符号》一书中，将京剧脸谱谱式分为“整脸”“三块瓦脸”“十字门脸”“六分脸”“元宝脸”“碎脸”“歪脸”“象形脸”“白块脸”几种形式（表1-2）。

表1-2 谱式赏析

谱式	脸谱代表
<p>整脸：以面部整个颜色为主，再用其他颜色勾勒眉眼和纹路，如赵匡胤</p>	
<p>三块瓦脸：指在眉、眼、鼻处重点刻画，像是三块瓦覆盖于脸上，如窦尔墩</p>	
<p>十字门脸：“三块瓦脸”基础上演化而来，主色缩小成一个细条，从脑门贯穿上唇，主色条与眼窝在构图上形成一个十字，如张飞</p>	

续表

谱式	脸谱代表
<p>碎脸：在“三块瓦脸”基础上突出表现性格粗犷的勇士，线条变化细碎，如李逵</p>	
<p>歪脸：类似于“碎花脸”“三块瓦脸”，只是图案线条不对称，使五官不对称，表示相貌丑陋嘴眼歪斜的坏人，如秦琪、郑恩、李七</p>	
<p>六分脸：指主色占整个面部十分之六，额头白色占十分之四，也称“老脸”，多用于忠勇的老臣和老将，如尉迟恭</p>	
<p>白块脸：主要用于丑角，明显的特征是鼻眼部分涂白色块，如夏侯婴</p>	
<p>象形脸：指转化动物的形象成为图案勾勒于脸上，如孙悟空</p>	