

湘西傩面具的艺术特征及其设计应用研究

王帆, 孟燕

湖南工业大学包装设计艺术学院, 湖南 株洲

收稿日期: 2023年4月25日; 录用日期: 2023年6月18日; 发布日期: 2023年6月25日

摘要

湘西傩面具作为我国众多的非物质文化遗产之一, 既具有古朴独特的造型外观, 也蕴藏着丰厚的文化底蕴, 同时具有对于现代设计非常有帮助的文化价值与内涵。为了探索湘西傩面具与文化设计的结合方式以及未来在各种设计领域的发展方向, 通过研究分析湘西傩面具的基本特征与内在意义来对未来设计中湘西傩面具的应用方向提供思路。

关键词

湘西, 傩面具, 文化设计, 研究

Research on the Artistic Characteristics and Design Application of Xiangxi Nuo Mask

Fan Wang, Yan Meng

School of Packaging Design Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan

Received: Apr. 25th, 2023; accepted: Jun. 18th, 2023; published: Jun. 25th, 2023

Abstract

As one of the numerous intangible cultural heritages in China, Xiangxi Nuo masks not only have a simple and unique appearance, but also contain rich cultural heritage. At the same time, they have cultural value and connotation that are very helpful for modern design. In order to explore the combination of Xiangxi Nuo masks and cultural design, as well as the future development direction in various design fields, this study analyzes the basic characteristics and internal significance of Xiangxi Nuo masks to provide ideas for the application direction of Xiangxi Nuo masks in future design.

文章引用: 王帆, 孟燕. 湘西傩面具的艺术特征及其设计应用研究[J]. 设计, 2023, 8(2): 505-509.

DOI: 10.12677/design.2023.82065

Keywords

Xiangxi, Nuo Mask, Cultural Design, Research

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 湘西傩面具的艺术起源

傩戏是湘西地区一种历史非常悠久的祭祀活动, 傩戏起源于商周时期的方相氏驱傩活动, 自汉代以后, 逐渐演变为具有浓厚娱人色彩和戏乐成分的礼仪祀典。当地也称为还傩愿、傩堂戏。每年的农历八月十五到第二年的正月十五这段时间[1], 人们为了祭神降鬼、驱瘟避疫, 一般当地人会请专业的傩坛班子来演出傩戏。在傩戏的表演形式中, 主要的化妆手段就是佩戴傩面具。一句“无面不成傩”成为了界定傩祭和傩戏艺术的重要特征。

湘西向来就有巫术信仰, 再加上秀丽的自然景观与浓厚的少数民族文化氛围促进了傩面具艺术的发展, 形成了其独特的艺术特征。同时湘西傩面具的起源也与巫术有着千丝万缕的联系。

湘西傩面具是一种较为原始的面具造型, 是原始的图腾再现, 也是祛灾纳祥的吉祥象征, 更是自远古时代以来人们的重要精神力量。傩面具主要源于先民受到宗教观念与传统巫术思想的影响下对于神灵与图腾等超自然力量的崇拜, 先民们希望通过傩面具来建立与神灵的联系以及借助神灵的力量, 比如在狩猎时可以更顺利捕到猎物同时避免自己受到伤害, 以及在祭祀时通过戴上傩面具来建立与神灵沟通的桥梁, 并且希望傩面具的力量能保佑生活幸福美满还有在遇到不可战胜的疾病与自然灾害时希望通过傩面具来发挥神灵的力量, 这些都是傩面具起源的组成部分。

由于傩面具通过其惟妙惟肖的造型与鲜艳亮丽的颜色以及丰富变化的装饰纹样来表现每一个面具所代表的人物性格特征, 不同角色的善恶美丑都通过这些元素表现得淋漓尽致。在信仰者的心目中, 傩面具就是与神灵交流的媒介, 仿佛在傩祭与傩戏中的表演者戴上傩面具的那一刻起就与神灵有了沟通交流, 并且在远古时期面对解决不了的天灾人祸时, 就需要这些手段来达到一个驱灾辟邪的心理寄托。湘西傩面具是当地民族文化中非常重要的一部分, 也是在当地巫术文化影响下发展起来的艺术形式, 伴随着当地人走过了曾经艰难的岁月, 面对不可战胜的困难时给予了人们心灵上的力量, 同时也体现了中国传统文化中强大的精神属性。

2. 湘西傩面具的艺术特征

2.1. 造型——惟妙惟肖

由于傩祭与傩戏中的角色丰富, 湘西傩面具的造型也是变化多样, 面具的造型总体来说是浑厚、粗犷, 对于人物的形象也表现得十分准确。湘西傩面具主要分为以下三大类, 第一类: 正神面具, 一般象征着正直、善良的神灵, 在祖先心目中也是代表着驱邪避恶、平安幸福的寓意, 其主要造型特征一般是慈眉善目, 温柔端庄并且配戴头冠的人物形象, 在雕刻时常常通过祥云纹、波浪纹等纹样对面具的面部或者是头冠加以装饰, 以此来突出面具神圣, 端庄的特点; 第二类: 凶神面具, 与正神面具不同的是, 先民认为外表越是凶狠的形象对于邪灵越是有着强大的震慑效果, 所以凶神面具的造型一般都是半人半兽且怪诞彪悍, 怒目圆睁、呲牙咧嘴的形象, 先民希望通过这种狰狞凶狠的形象来驱赶邪恶的妖魔鬼怪,

获得平安快乐的幸福生活, 凶神面具造型的主要特点是动物与人的结合, 并且雕刻时通过动物纹样以及火焰纹样等来对面具的五官进行装饰, 以此来突出这类人物面具凶狠恐怖的特点; 第三类: 世俗人物面具, 一般都是由世俗人物组成, 也可细分为正面人物面具和丑角面具。其中正面人物相对来说五官端正, 形象也是敦厚老实, 丑角人物一般五官扭曲, 形象属于粗俗滑稽的类型, 但是整体风格相对一致, 与另外两类面具截然不同的是世俗人物面具具有着强烈的娱乐性, 具有浓厚的乡土气息, 其造型的主要特征是造型滑稽搞笑, 具有强烈的民俗气息。

总体来说, 湘西傩面具制作时工匠大师通过丰富的想象力, 创造了生动形象的造型并且通过传统的雕刻技艺描绘出柔美流畅的线条, 其中人物性格的形象塑造主要的手法在于对五官的变化和装饰来表现出每一个不同造型的面具在傩戏中的人物形象与性格特征, 其身份是神是鬼, 是男是女基本上一眼明了。对于这些细节的处理不仅体现了工匠大师制作湘西傩面具的优秀手艺[2], 也展现了中国传统艺术品制作的高超水平。

2.2. 色彩——鲜艳亮丽

对于古人祭祀来说, 器具是非常重要的, 对于祭祀的器具要求, 不仅要具有装饰性, 而且一定要蕴涵着对于神灵的尊重与敬畏, 所以使用的造型是有要求的, 甚至有一部分祭祀的器具对于尺寸和重量等都要求很严格。其中对于颜色的标准是非常重要的, 所使用的每一种颜色都有讲究, 在许多的传统艺术品对于颜色的要求都是非常明确的, 同时各种颜色的背后也有着它所代表的寓意与情感, 所以色彩在传统的艺术品中一直都是有着举足轻重的地位。

湘西傩面具也有着自己的色彩体系, 通过色彩的不同组合来表现各种傩面具的内涵与精神, 湘西傩面具主要以四个颜色为主, 即: 黑、白、黄、红。创作者用各种颜色组合来表现傩面具的角色特点以及与功能性相结合, 其中黑色代表庄重严肃, 另外也有深沉与黑暗的寓意, 在湘西傩面具中黑色主要是表现凶狠与恐怖, 在凶神面具中有着广泛的运用; 白色代表干净圣洁, 通常象征着纯洁、一尘不染, 在湘西傩面具中白色主要是表现阴险狡诈, 在一些世俗人物的面具中经常运用; 黄色代表希望与阳光, 给人一种轻松愉快, 活力四射的感觉, 在湘西傩面具中黄色主要是表现仁慈智慧的人物, 黄色也是被运用在许多正神面具的纹样上, 红色代表喜庆、激情, 表现为一种热情奔放的感觉, 在湘西傩面具中红色主要是表现正义, 忠义勇敢的这一类人物。

湘西傩面具的色彩体系总体来说体现了一种浓重、强烈、夸张的表现方式, 色彩的对比非常强烈, 每一种色彩也有着自己所代表的涵义, 通过色彩之间的组合不仅让面具更加鲜艳美观而且同时将各种面具的人物形象表现得更加生动, 同时也体现了先民对于神灵的敬畏以及对于幸福美满生活的期许就如同傩面具上五彩斑斓的色彩一样灿烂。

2.3. 装饰纹样——豪迈奔放

除了独具特色的造型与浓厚强烈的色彩以外, 湘西傩面具的装饰纹样也是个性十足, 装饰纹样的各种组合提升了傩面具装饰性的同时也充分展现了傩面具不同人物形象的性格特征, 从装饰性来说, 湘西傩面具所采用的装饰纹样中, 常见的如: 三角纹、火焰纹、以及一些动物纹样等都是纹样美的一种表现方式, 也都是具有传统特色的装饰性纹样, 这些纹样非常精细与美观并且在湘西傩面具中有着自己的内涵和寓意, 再搭配上湘西傩面具浓厚鲜艳的色彩, 使面具更加大气的同时丰富细腻纹样也让湘西傩面具有了更多精致的细节, 装饰性得到了非常大的提升。从功能性来说, 湘西傩面具主要作用还是表现为先民祈求纳福、驱邪避害的一种工具, 在各种纹样的装饰下, 面具除了装饰性以外, 也是多了一份神韵, 仿佛先民戴上面具时也与神灵更近了一步。并且各种纹样有着自己的涵义, 不同的纹样组合起来有着属

于自己的特点, 如威严, 恐怖, 滑稽等; 同时在表演傩戏时也是更好的展现不同人物的性格特征, 如狰狞恐怖的人物可使用凶狠的动物纹样以及火焰纹样, 善良正直的人物可使用三角纹、祥云纹等[3], 娱乐性较强的人物可使用法令纹与满脸横肉来表现一种曲线美。

湘西傩面具的纹样总体来说还是以豪迈奔放的风格为主, 在这些装饰性与功能性兼备的纹样装饰下, 湘西傩面具的美观与精细程度得到了很大的提高, 傩面具的不同人物形象以及性格特征的层次更加分明, 人物的形象也更加丰满。湘西傩面具中纹样的广泛使用既丰富了面具的装饰性也在功能性上体现着先民对于平安幸福的向往以及对于神灵的崇拜敬畏, 更在艺术性上展现着古代传统艺术发展的过程以及优秀的艺术品制造工艺。

3. 在艺术设计中的应用

3.1. 应用价值

湘西傩面具浓厚强烈的色彩以及独具特色的纹样装饰作为古老的傩文化中珍贵的一部分, 我们可以通过现代的设计方法来将这项历史悠久的非遗艺术与我们现代的设计连接起来。比如提取傩面具中色彩与纹样作为设计中的元素, 这样不仅可以为设计注入传统文化的灵魂, 而且可以通过设计的传播性来提升湘西傩面具的知名度。

湘西傩面具作为历史悠久的传统艺术品, 对于现代设计来说有着不可小觑的应用价值。首先, 关于颜色方面, 湘西傩面具的配色是十分鲜艳、浓烈, 非常具有视觉冲击力。不同的色彩通常有着属于自己的含义或者所代表的情绪, 同样在湘西傩面具中的色彩体系中也有着自己色彩所代表的寓意, 从设计心理学中来说每个色彩也有着自己所代表的情绪, 正确的使用色彩可以更好的表达整个作品的情感, 不仅仅可以向受众传达作者的情绪, 还可以通过整个作品散发的艺术气息来让人们沉浸在作品所传达的情绪之中; 从审美角度来看的话, 虽然随着时代的进步审美也在跟着变化, 但是傩面具的配色在现代的审美视角下依然有许多值得我们学习的地方。其次, 关于纹样方面, 在设计中纹样作为一种装饰性的元素应用非常广泛, 现在许多纹样虽然外表华丽美观, 作为装饰元素观赏性也非常强, 但是缺乏一定的文化底蕴。湘西傩面具中的纹样在装饰性较强的基础上每一种纹样都有自己独特的寓意; 如果能从湘西傩面具中提取纹样作为设计中元素的话, 不仅具有较好的装饰性, 同时具有丰富的文化底蕴与精神内涵, 是中国传统文化与现代设计的一种有效结合, 更是对于古人留下的珍贵财富的传承。

3.2. 应用方法

如今在互联网时代的推动下, 湘西因为其独特的少数民族风情以及神秘的巫术文化吸引了大量的游客, 在宣传湘西傩文化的同时, 可以把湘西傩面具与现代产品进行创新结合, 把握旅游的契机, 通过创新结合的设计产品对于人民群众吸引力的基础上来增加湘西傩面具的知名度, 让湘西傩面具进入大家的视野。

进行具体的设计应用时, 首先要考虑大众的审美与需求, 设计的最终目的还是为人服务, 所以考虑受众的体验感是设计非常重要的一部分, 要使受众有更好的体验感, 在设计开始前要进行充分的前期准备工作, 调研考察人们是否对于湘西傩文化有兴趣; 对于湘西傩面具的了解; 大家喜欢怎样的文创产品等; 以及对其他文创产品成功的案例进行分析。然后开始构建思维导图, 列出关键的元素, 对于可能面对困难进行提前准备, 然后才是正式开始设计。

由于现代的审美相较于古代的审美有所改变, 所以我们在实际应用的过程中不能直接照搬傩面具上的颜色或纹样等元素, 而是应该根据我们的实际情况, 并且结合一定现代的设计思想与审美观念来完成设计的过程。

在运用提取的元素时应当注重整体性, 以及各种元素之间搭配的适配性, 在湘西傩面具上的纹样是针对面具来设计的, 这些纹样一开始被创造出来就是对于面具是有非常明确的针对性, 而设计时也应对具体的设计来对纹样进行一定的调整, 以此来做出更人性化的设计。对于颜色, 在湘西傩面具中也是具有一定的功能性, 所以应该提取湘西傩面具中最具代表性的四种颜色, 例如: 黑、白、黄、红; 这四种颜色不仅非常具有代表性, 而且是湘西傩面具中运用非常广泛的颜色, 在实际设计中可以根据这几种色相结合不同的纯度来进行针对性的设计。

除了设计的元素提取部分, 还需要考虑设计整体的实用性, 实用性体现在如文创产品在人们日常生活中使用时是否具有实用性以及真正的能够使用到的频率等, 总的来说, 在湘西傩面具与设计融合中, 应当结合现代的审美视角进行创作, 并且可以更多的考虑人们的需求, 从受众的角度来考虑设计的方向。

3.3. 应用方向

湘西傩面具艺术属于一种独特的传统文化, 并且在湘西少数民族以及巫术信仰的氛围下形成了自己的地域特色, 湘西傩面具与设计的创新结合是一种宣传、推广湘西傩面具的方式, 也是展现湘西傩面具独特与神秘的一种方式, 在湘西傩面具与设计融合的方向上还有许多的方式可以尝试, 在湘西傩面具与设计的结合应用下, 傩面具浓厚的文化底蕴也赋予了设计更多的文化内涵。近些年来许多优秀的设计中都融合了传统的元素, 这种方式不仅对于发扬我们的中华传统文化有帮助, 更重要的是可以让我们的设计作品更加有深度, 成功的设计作品外在的观赏性是重要的一部分, 而它的内涵和意义才是最值得关注的地方。

未来湘西傩面具可以和很多不同的设计领域相结合, 服装设计、动漫设计、海报设计等都可以采用湘西傩面具的元素, 在通过这些载体传播湘西傩面具时, 我们应该注重两点; 首先我们在设计时应当结合具体的情况对傩面具进行一定的调整来与设计融合, 争取在具体的设计表现中突出湘西傩面具特色的同时进行一定的细节处理, 并且在宣传湘西傩面具艺术的同时达到最好的表现效果, 其次就是表现方式可以多元化, 可以通过视频、服装、海报、插画等各种各样的表现形式, 全面展示湘西傩面具艺术的美, 通过不同的表现方式揭开湘西傩面具神秘的面纱, 同时各种表现形式能够在不同的视角下展现不一样的湘西傩面具, 同时也可以带来全新的视觉体验。总之, 在湘西傩面具与设计融合中, 有许多方向可以尝试, 同时在设计创新的过程中也是对于传统文化的一种传承。

4. 结语

在设计中融入传统文化的元素是现代设计追求的一种趋势, 湘西傩面具作为装饰性与文化性兼备的艺术形式在未来的发展中有明显优势, 但是文化的传承和发展还需要我们继续努力。

基金项目

湖南省社会科学成果评审委员会项目(XSP22YBZ117)。

参考文献

- [1] 徐焱, 赵常春. 湘西傩面具在文化创意产品中的应用研究[J]. 大众文艺, 2020(14): 39-40.
- [2] 杨芳. 湘西傩面具艺术与地方性旅游工艺品创新设计研究[D]: [硕士学位论文]. 昆明: 云南师范大学, 2015.
- [3] 杨成, 邢江浩, 王华年. 湘西傩面具艺术在数字媒介中的设计应用[J]. 湖南包装, 2022(2): 93-97.