

Application of Bonsai Shape in Innovative Design of Opera Headdress

Xiao Xiao, Jie Yang

Chongqing Vocational College of Culture and Arts, Chongqing
Email: 464308752@qq.com

Received: Mar. 10th, 2020; accepted: Mar. 24th, 2020; published: Mar. 31st, 2020

Abstract

Opera headdress is an intangible cultural heritage in China. It has a long history, deep cultural connotation and high artistic value. With the regeneration and use of China's traditional culture in modern cultural life, the modeling methods of opera headdresses are constantly innovated in. This work correlates the innovative design of the opera headdress with the natural shape of the bonsai. It is a good way to design creatively based on nature.

Keywords

Opera Headdress, Bonsai Art, Modeling Design, Innovative Applications

---

盆景形状在戏曲头饰创新设计中的应用

肖 潇, 杨 洁

重庆文化艺术职业学院, 重庆
Email: 464308752@qq.com

收稿日期: 2020年3月10日; 录用日期: 2020年3月24日; 发布日期: 2020年3月31日

摘 要

戏曲头饰是我国非物质文化遗产, 历史悠久, 文化底蕴深厚, 有着极高的艺术价值。随着我国传统文化在现代文化生活中的再生运用, 戏曲头饰的造型设计手段与方法不断创新。本文将戏曲头饰的创新设计与盆景的天然形状联系起来, 取法于自然, 不失为一种较好的方法。

关键词

戏曲头饰, 盆景艺术, 造型设计, 创新应用

Copyright © 2020 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. 引言

我国的戏曲文化历史悠久, 经过汉、唐到宋、金才形成比较完整的戏曲艺术, 戏曲中的亮点除了各种表演艺术外, 其妆容和头饰造型也让人印象深刻[1]。戏曲中的各种人物形象的塑造是通过发髻的梳挽形式、额发和鬓发的粘贴、头部装饰品的佩戴、服饰和道具的搭配等方式呈现[2]。近年来, 中国对非物质文化遗产的保护力度加大, 人们也意识到保护非物质文化遗产迫在眉睫, 需要“人人参与”保护和传承的队伍中, 中国戏曲与盆景艺术作为非物质文化遗产, 需要得到传承与保护。

戏曲头饰又称为戏曲盔头, 是传统戏曲中演员所佩戴的各种冠帽的通称, 大致分为冠、盔、巾、帽四类。以精美装饰和造型夸张配合精湛制作工艺而成, 同时又因它蕴含着丰富的文化内涵, 使其具有极高的艺术价值和观赏价值。本文以盆景艺术中的造型形式为研究对象, 将戏曲盔头与盆景艺术紧密结合, 予以“师法自然”的绿色生态首饰设计方式[3]。通过对盆景造型特征分析, 提取出造型元素, 利用计算机图形辅助软件进行衍生设计[4], 生成新的外形轮廓, 并应用到戏曲头中。将盆景艺术融入到现代戏曲头饰设计中, 一方面能开拓更多创新思维, 另一方面也能起到非遗的保护与传承的作用。

2. 盆景元素提取

2.1. 盆景的形状特征分析

盆景艺术是中国特有的传统艺术, 园林艺术珍品, 具有千百年的历史。经过长期的发展和创新, 使盆景艺术既具有浓厚的民族色彩, 又具有天然气息, 深受人们的喜爱。盆景的造型讲究自然形态, 盆景匠人们用“师法自然”的造型手法, 使盆景的造型姿态万千且变化多端。盆景的主杆多为 S 型, 能够凸显出优美的线条, 整体呈现出自然之美, 这与欧洲的“新艺术运动”提倡的设计理念有相似之处, 都倡导自然风格、强调自然界中不存在直线和完全的平面, 追寻一种曲线之美。盆景的造型除了常见的 S 型, 还有多种造型, 例如“5 字”形式、风动式、悬崖倒挂式、一本多干式等等, 根据盆景艺术的造型特征选择的植物也不同。通过深入盆景园考察, 了解时下流行的盆景艺术样式, 收集了大量的图片资料, 通过对样本图片进行整理和分类, 对筛选出来的典型样本进行归纳和分析。盆景的形状特征详见分析表 1。

Table 1. Analysis of the shape characteristics of bonsai

表 1. 盆景的形状特征分析

	造型样式盆景样本造型特征盆景品种	
迎客松式		主干部强劲有力, 侧边搭配上上下不齐的枝条 雀舌罗汉松, 叶片头部较圆, 叶子脉络明显
“5”字形		主杆呈 5 字形, 且刚强有力, 枝条柔软向上 五针松, 针叶五针一束, 叶密针短, 簇生枝顶, 枝叶平展

Continued

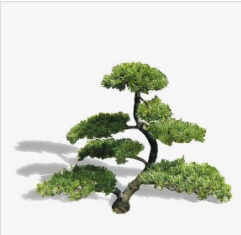

“S”字母式		主杆似太极八卦中的阴阳之型，呈现中式之美	垂叶榕，叶薄，叶柄上有沟槽，托叶披针形
悬崖倒挂式		主杆下垂超过盆口，形成悬崖式桩景	黑松，针叶二针一束，深绿色，较为粗硬
风动式		主杆刚劲有力，枝条犹如风吹动的飘动感	博兰，叶片近似卵形，厚实，表面深绿有光泽
一本多干式		主杆粗壮，副杆似顾盼，立体感强，枝叶分布均匀	叶椭圆状卵形等，叶面平滑无毛，叶柄面有短柔毛
总结	样本中的盆景造型鲜明、夸张、造型特征突出，盆景艺术集合了自然美与艺术的特征，它犹如“无声的诗，立体的画”，是一种综合的艺术。		

2.2. 盆景图形元素提取

图形元素是指数字制图中的点、线、面状要素，在广告设计中应用较多，通常将复杂的造型简单化，用平面的方式表现能获得更好的传播优势。首先对盆景的造型特征进行分析归纳和总结，挑选常见的造型，分别是：迎客松式、“5字”形式、“S”字母式、悬崖倒挂式、悬崖倒挂式、一本多干式。然后对这5种盆景造型进行图形元素提取。盆景形状虽然灵活多变，但在设计制作的过程中遵循了自然式的形态，因此对其图形元素的提取也需要把握“师法自然”的原则。以迎客松式为例，此造型灵感来自于安徽黄山一棵生长在玉屏楼左侧，文殊洞之上倚青狮石破石而生的松树，它高10米，胸径0.64米，地径75厘米，枝下高2.5米，科学家推测树龄至少已有800年。又因其一侧枝桠伸出，如人伸出一只臂膀欢迎远道而来的客人，另一只手优雅地斜插在裤兜里，雍容大度，姿态优美而得名“迎客松”，被称为黄山“四绝”之一。制作迎客松式盆景必须要采用松针类植物，松针类植物具有四季常青，生命力顽强又易于养护的特点，因此松针类植物具有傲骨峥嵘，坚贞不屈、顽强拼搏的象征。迎客松式的盆景具有热情好客、友好和善的美好寓意，其特有的造型形式还具有非常高的观赏价值，使它成为盆景艺术的经典造型之一。

根据迎客松式盆景的造型特征和寓意，在提取图形元素的时候要保留主杆部分，把枝干和松叶部分进行简化，最后得到所需要的图形元素。将迎客松式盆景的提取原则，应用到其他盆景造型的图形元素提取，具体盆景图形元素提取详见表2。

Table 2. Bonsai graphic element extraction
表 2. 盆景图形元素提取

分类样本图形提取		
迎客松式		
“5”字形式		
“S”字母式		
悬崖倒挂式		
风动式		
一本多干式		

3. 戏曲头饰的特征分析

戏曲头饰都是参照中国历史人物的服饰和角色特点的表演形式，经手工加工而成，它是戏曲人物造型中非常重要的组成部分。戏曲头饰注重装饰与制作工艺。从装饰的角度看，题材颇为丰富，有卷草纹、云纹、水纹、龙纹等具有吉祥寓意的纹样，此外还装饰有绒球、珠花、丝绿、流苏等；从制作的角度看，制作工艺主要分两大类：硬盔和软盔。硬盔一般用硬纸板制成，而软盔多用布叠成；从整体造型的角度

看, 外形注重圆润的弧线少直线, 使其呈现出自然式之美。据不完全统计, 戏曲盔头数量大概有 300 余种。对戏曲中的四大人物角色的头饰进行分析, 筛选典型样本进行归纳和分析, 并进行外轮廓与装饰元素的提取。

戏曲人物角色又称为行当, 四大行当分别为: 净、旦、生、丑。生角分为: 老生、小生、武生; 旦角分为: 花旦、青衣、刀马旦(武旦)、老旦; 丑角分为: 文丑和武丑。根据分饰的角色不同, 头饰的形状也会所不同, 例如净角是京剧表演主要行当之一, 俗称花脸, 以面部化妆运用图案化的脸谱为标, 表演者音色宏亮宽阔, 演唱风格粗壮浑厚, 动作大开大阖, 顿挫鲜明, 头饰简洁有力量感; 旦角一般指扮演女子的演员, 其头饰的装饰非常豪华, 层次丰富; 生角一般指扮演男子的演员, 其头饰则以帽饰居多。丑角一般指比较滑稽的角色, 其中文丑以做工为主, 武丑以武打为主, 所以其头饰只有少许缀。根据盆景造型的图形元素提取的原则, 分别对净角、旦角、生角、丑角头饰进行装饰元素提取, 详见表 3。

Table 3. Analysis of the shape characteristics of the drama headdress
表 3. 戏曲头饰的形状特征分析

角色样本外轮廓提取装饰元素提取	
净角	
旦角	
生角	
丑角	
总结	<p>样本中的戏曲头饰, 外形轮廓较为夸张, 整体的装饰性风格突出, 局部装饰多选用圆形珍珠点缀且重复出现, 具有较强的视觉效果。</p>

4. 盆景在戏曲头饰中的设计应用

4.1. 盆景与戏曲头饰的共同特征提取

通过对盆景艺术与戏曲头饰的造型元素特征分析, 将两者的图形元素进行对比发现存在的共性。盆景造型以主杆为核心, 用细枝点缀, 造型上遵循自然式的原则。戏曲头饰的造型特征正好与盆景艺术造型特征相似。抽取盆景与戏曲头饰的典型样式进行共同特征的提取, 以盆景中的“一本多干式”和丑角帽为例, 首先提取外形共性, 去掉丑角帽上的绒球和流苏, 保留帽的外轮廓与光珠, 把光珠移动到帽顶上, 这样外形轮廓就与盆景轮廓相似。其次提取细节共性, 盆景的枝干与丑角帽上的光珠相似, 根据此共性特征提取的原则, 对其他的盆景与戏曲头饰的共性特征提取进行归纳和总结。详见表 4。

Table 4. Common feature extraction of bonsai and opera headdress

表 4. 盆景与戏曲头饰的共同特征提取

	典型样本	外形共性	细节共性
一本多干式			
丑角帽			

4.2. 盆景的整体造型在戏曲头饰中的应用

“观物取象”的主旨不在“形”的写实, 而在“象”的创造[5], 基于以上的共性特征提取的结果, 融合现代头饰设计理念, 利用计算机辅助软件执行图形衍化, 应用到戏曲头饰的创新设计。盆景的整体造型在戏曲头饰中的创新设计演化过程如下。选取盆景一本多干式进行外形演化, 首先把盆景外型进行精细化处理, 然后通过镜像的方式得到演化 1, 在演化 1 的基础上, 利用倾斜移动与水平镜像的组合方式, 得到演化 2, 在演化 2 的基础上, 利用垂直交错移动的组合方式, 得到演化 3, 演化 3 的造型形式等同于丑角帽的外形。选取盆景“S”字母式, 通过水平镜像的方式得到演化 4, 在演化 4 的基础上选择 45°, 然后复制旋转后的造型执行水平翻转, 在这基础上再添加一个演化 4, 在正上方得到演化 5, 最后将演化 5 融合到丑角头饰的顶端, 得到演化 6, 演化步骤图详见图 1。

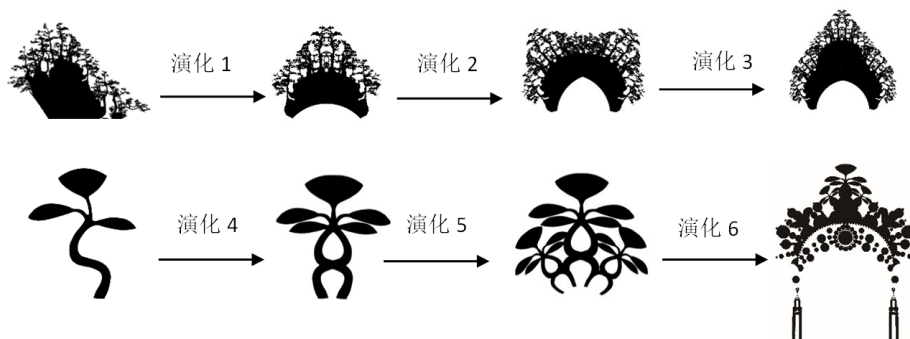

Figure 1. The evolution of the overall shape of the Bonsai in the drama headdress

图 1. 盆景的整体造型在戏曲头饰中演化过程

4.3. 盆景的细节元素在戏曲头饰中的应用

盆景的细节是盆景整体造型中的点睛之笔,除了盆景的整体造型可以与戏曲头饰相融合,其细节也可以融入到戏曲头饰的设计中,利用同样的方法进行演化和创新设计,演化过程如下。选取表2中提取出的盆景悬崖倒挂式,提取局部的枝干部分,利用水平镜像的方式,得到演化7,在演化7的基础上融入旦角头饰造型,枝干弯曲的造型正好与戏曲头饰中的发片处相融合,得到演化8,选取盆景迎客松式,提取局部的枝干部分,先执行30°旋转后等比例缩小一个单位,然后再旋转30°后再等比例缩小一个单位,得到演化9,在演化9的基础上融入生角帽,装饰在其两侧,得到演化10。演化步骤图详见图2。

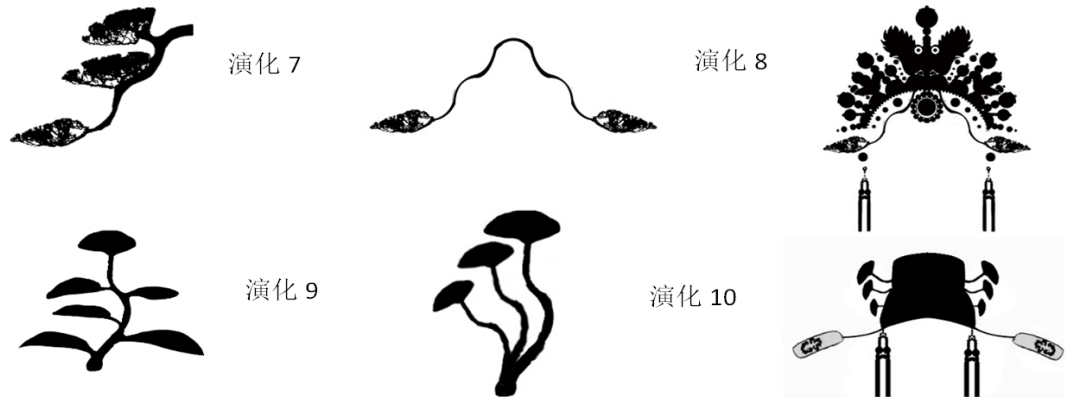

Figure 2. The evolution of the details of the bonsai in the drama headdress
图2. 盆景的细节元素在戏曲头饰中演化过程

5. 结语

盆景与戏曲同属我国非物质文化遗产,经过千百年的演化,蕴含了中国传统文化精神和审美理想,应受到保护与传承。现在人们熟悉的戏曲头饰是历代戏曲艺术家不断创新改良的结果,通过戏曲演员对角色的塑造,使其具有了绚丽多彩的艺术特征。在新时代的背景下,把戏曲头饰的创新设计建立在保护传统文化的基础上,对非遗保护和传承具有积极的作用。本研究以盆景形状作为研究对象,通过提取盆景的整体造型和局部造型的图形元素作为基础设计元素,结合人们的现代设计原理与审美,把提取的图形元素融入到戏曲头饰的创新设计中,一方面不仅突破传统设计的思维局限,另一方面通过把两种非遗相结合,探索了新的设计语言,也能更好的促进传统文化的传承与发展。

基金项目

重庆市社科规划培育项目“重庆文化创意经济可持续发展研究”(项目编号:2019PY10)阶段性成果;重庆文化艺术职业学院年度科研项目“文化人类学视阈下博物馆文创产品审美价值构建研究”(项目编号:19WYZY12)阶段性成果。

参考文献

- [1] 吴翠华. 浅析戏曲人物造型[J]. 戏剧之家, 2019(30): 44.
- [2] 唐华. 戏曲舞台艺术中的发型与头饰[J]. 艺海, 2014(7): 81-82.
- [3] 杜博, 王曼倩. 师法自然的新奢侈观于生态首饰中的表达[J]. 中国美术, 2016(3): 122-123.
- [4] 孙斐. 秦绣抽象几何纹样提取与设计应用[J]. 包装工程, 2016(16): 77-82+107.
- [5] 薛以平. 观物取象——盆景艺术创作灵感的源泉[J]. 花木盆景(盆景赏石), 2019(4): 6-9.