

湘西傩面具造型艺术特征及其创意衍生品设计

杨元, 那成爱, 李天舒
(湖南科技大学, 湘潭 411201)

摘要: **目的** 研究湘西傩面具造型艺术及典型设计元素, 并结合现代设计思维探索其创意衍生品设计方式。**方法** 在阐释傩文化与傩面具基本内涵的基础上, 挖掘湘西傩面具文化渊源及其不同类别面具的造型艺术特征。同时, 提取傩面具典型艺术符号及色彩符号, 巧妙结合现代设计手段, 如元素符号的直接移植、夸张变形及元素重构等方式开展创意衍生品设计探讨, 并以案例和设计实践的方式展示基于湘西傩面具艺术特色的创新设计, 使传统艺术重焕生机, 实现传统文化价值向商品价值的转化。**结论** 深入探究湘西传统傩面具造型特征, 将传统艺术与现代设计思潮相融合, 并开展创意衍生品的开发, 可广泛汲取傩面具文化内涵和设计精髓, 使古老的湘西傩面具艺术风格得到持续保护和发展。

关键词: 湘西傩面具; 造型艺术; 创意衍生品

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)16-0317-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.16.050

Artistic Characteristics and Creative Derivatives Design of Nuo Mask in Xiangxi

YANG Yuan, NA Cheng-ai, LI Tian-shu

(Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China)

ABSTRACT: The study aims to explore the characteristics and typical design elements of the Nuo mask in Xiangxi, and find the way of creative derivatives design combined with modern design thinking. On the basis of explaining the basic connotation of Nuo culture and Nuo mask, this paper excavated the cultural origin of Xiangxi Nuo mask and the artistic characteristics of different categories of masks. At the same time, the typical artistic symbols and color symbols of the Nuo mask were extracted to ingeniously combine them with modern design methods, such as direct transplantation of elements, hyperbole deformation and element reconstruction to explore the design of creative derivatives. Then, it showed the innovative design based on Xiangxi Nuo mask art in the way of case and design practice. So it made the traditional art full of vitality and realized the transformation of cultural value to commodity value. Having in-depth exploration on the characteristics of traditional Xiangxi Nuo mask, integrating the traditional culture with the modern design trend, and developing creative derivatives can well draw the cultural connotation and design essence of the Nuo mask to continuously protect and develop the art style of the ancient Xiangxi Nuo mask.

KEY WORDS: Xiangxi Nuo mask; artistic characteristics; creative derivatives

巫傩文化是一种世界性文化现象^[1], 是人们多种意识和经验的交织体, 承载了先民们的精神追求与生活体验。民俗民艺调查证实: 湖南民间大量楚巫文化遗风, 其中湘西是我国巫傩文化最早的发源地, 也是盛行之地。湘西傩面具是傩文化精髓的物化载体, 其

艺术造型直观地呈现了人对巫性与神性的诠释或崇拜。本研究以湘西傩面具造型艺术为研究对象, 结合现代设计思维挖掘其创意衍生品开发方式, 以期为湘西神秘历史文化遗产提供可持续保护, 同时为更好地带动湘西旅游业、推广湘西特色民间艺术提供新思路。

收稿日期: 2020-04-02

基金项目: 2018年度湖南省社会科学评审委员会课题项目(XSP18YBC317); 湖南省教育厅重点项目(14A056); 湖南科技大学博士科研启动基金项目(E51816)

作者简介: 杨元(1987—), 女, 河南人, 博士, 湖南科技大学讲师, 主要从事产品设计与感性工学方面的研究。

1 湘西傩文化与傩面具

“傩”有“人避其难”之意，而后延伸为“驱除疫鬼”，是先民时代对未知领域作出的反馈。随着认知的不断深入，加之宗教、祭祀、伦理、文化、艺术、制度等因素的逐渐渗透^[2-3]，较为系统的傩文化得以形成。

湘西傩文化同全国其他地区傩文化有相似特征，但作为荆楚文化之一，其独有特征不可忽视。湘西傩文化源于对自然、图腾、祖先和头颅等元素的崇拜等^[4-5]，其实质是农耕社会发展阶段的人类所固有的鬼神崇拜文化。随着历史的演变，湘西少数民族区域留存至今的鬼神崇拜经长期口头传论、文字记录、傩坛仪式及相关傩活动，把人们的想象加以整理，以表现少数民族心理认知。湘西苗族的蛊术、赶尸等傩活动中反映的鬼神虚幻而超现实，但从本质而言，它表现的仍是社会生活。在持续发展过程中，其内涵不断丰富，在单纯驱疫鬼基础上，逐步渗进消灾、纳吉、辟邪等内容^[6]。

傩面具，又称脸子或脸壳子，是人类用于伪装自身本真面目的工具^[7]，也是傩坛仪式和傩活动不可或缺的工具，同样蕴涵驱邪纳吉的民俗文化内涵，是人们主观意识的物化载体。傩面具虽被赋予了复杂而神秘的宗教和民俗含义，但其本质仍是一种造型艺术，遵循特有的艺术规律，并用丰富的艺术符号阐释着神秘的湘西巫傩文化。

2 湘西傩面具造型艺术特征

民俗造型艺术一般可分为平面、立体和综合造型三大类别^[8-9]，傩面具属综合造型类，其艺术表现手法依角色调整，并通过五官与装饰的差异来塑造不同的人物形象。湘西傩面具风格各异、造型丰富大胆，多采用夸张变形手法，追求以形写神、形神兼备，且精雕细刻，以拙朴的民间造型方式赋予面具以生命活力，并形象刻画出各类人物表情，性格特征鲜明。湘西傩面具按其象征意义及艺术形态，可分为正神、凶神、世俗面具三类，其造型艺术特征如下。

2.1 正神面具——端庄正气、慈祥和蔼

该类面具承载人们祈求福泰安康、驱灾避祸的心愿，多采用和蔼善良而又庄严、正气的视觉形象，且多表现为慈眉善眼、圆脸长耳、面带微笑，似生活中阅历丰富的老人形象，亦或给人亲切感的青年男女，而非高高在上、坐享人间香火的大神。湘西正神傩面具见图1，左边第二所示的傩戏面具土地公公，寥寥几根胡须、笑容堆满脸庞，额头与眼角的皱纹都带着一种慈善，和蔼可亲的神态充满着人情味与亲和力。正神面具造型表现手法为“取形”^[10]，即以生活原型的表情符号为基础，手法写实，以适当的修饰之后形成

图1 湘西正神傩面具
Fig.1 Good deities Nuo mask of Xiangxi

图2 湘西凶神傩面具
Fig.2 Fiend deities Nuo mask of Xiangxi

性格温和的守护神形象。

2.2 凶神面具——怪异狂傲、凶猛狰狞

凶神面具形象咄咄逼人、面目狰狞，艺术线条粗犷、奔放，多表现为凶悍、怪异、令人望而生畏的视觉特征。该类面具其实并非凶恶的象征，它们在傩戏中承担震慑妖魔鬼怪、驱疫祛邪的角色，其本意仍是消灾祈福，仍属善良之神。雕刻时，民间匠人在写实基础上大胆夸张，将其刻画成头上长角、口吐獠牙、眼球凸鼓、火焰眉且满脸煞气的形象^[11]，充分传达了其摄人的鬼气。湘西凶神傩面具见图2，眉骨隆起、双眼圆睁暴凸、鼻翼阔张且头上长角或毛发倒竖，并呈现张大口、獠牙外伸的狰狞形象。据悉，凶神面具的造型手法为“离形”，其艺术语言源于原始神兽，是无情的自然神象征，手法夸张，与现实人物表情相去甚远。该类“状丑”、“扬丑”的造型手法，映射了先民在面对自然神秘力量时内心的无助和屈从意识，认为丑陋与凶狠是力量来源，表现出对自然

图 3 世俗人物面具
Fig.3 Secular character mask

神的无限崇拜和敬畏。

2.3 世俗人物面具——造型写实、趋向世俗

世俗人物面具分正面人物和丑角，其艺术造型语言有显著差异。正面人物面具眉清目秀、五官端正，呈现淳朴、忠厚的形象；而丑角面具多表现为五官歪曲，表情夸张、形象滑稽可笑，常被称为“娱乐型”面具，承载着娱神娱人的社会功能（如算匠面具）。这类面具造型以写实为主，较少夸张或装饰，与正神面具相似但更趋世俗，世俗人物面具见图 3。

总之，湘西傩面具的艺术造型语言主要采用“端庄正气”、“凶猛狰狞”以及“写实世俗”等表现手法，在造型上注重规整、对称和统一，雕刻精巧，且注重人物性格的细腻刻画，以夸张与写实的综合表达方式，表现了民间匠人对傩面具威严神圣的向往，这也正是湘西傩面具独有造型艺术特征的体现。

3 湘西傩面具创意衍生品设计与实践

不同类别的湘西傩面具承载多维度艺术元素与符号，并蕴涵深厚的文化含义，若使用适当手段对傩面具艺术元素进行重构和再造，进而使其转化成具有市场价值的衍生品，这不仅可使大众了解湘西傩面具艺术，更可广泛传播和传承傩面具文化。湘西傩面具创意衍生品开发研究路线与方法见图 4。

3.1 傩面具造型艺术符号的提取

表情符号是傩面具造型艺术的主体内容^[12]，其典

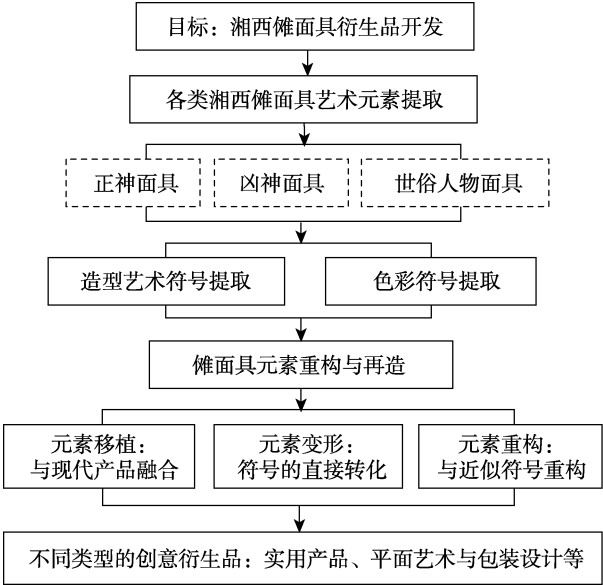

图 4 湘西傩面具创意衍生品开发研究路线与方法
Fig.4 Development and research route and method of creative derivatives of Nuo masks in Xiangxi

型符号主要有三种形象：一是怪异狰狞型，多有灯笼眼、朝天鼻、阔口獠牙、令人生畏；二是和蔼端庄型，大多面貌清晰、慈眉善眼、和蔼可亲；三是诙谐幽默型，多表现为歪嘴斜眼或眯眼、嘟嘴、表情怪诞。湘西傩面具表情符号见图 5，独特、夸张的造型具有鲜活的表现力和视觉识别性，它们不仅可引发人们的好奇心，而且还充满了趣味性。

3.2 湘西傩面具的色彩符号

湘西傩面具用色以红、黄、白、黑四种颜色为主，其用色规律通常与传统的美术色彩原理有相悖之处，色彩鲜明的傩面具与湘西土家族的西兰卡普色彩设置大致相同，多采用大胆而浓重、热烈且夸张的艺术表现手法，彰显色彩的对比性与跳跃感，进而生动地刻画傩面具代表的人物性格^[13]。另外，傩面具也有的不上色，仅用特殊工艺处理使其呈现特有的古铜色，而此类单色傩面具可呈现出更加狰狞和恐怖的形象。总之，湘西傩面具通过极富创造性与想象力的色彩，突破自然规律的束缚，用色手法独特、鲜明，构建了自己独特的色彩语境，为现代相关平面设计提供了与众不同的视觉符号和实践参考。

图 5 湘西傩面具表情符号
Fig.5 Emoticons of Xiangxi Nuo mask

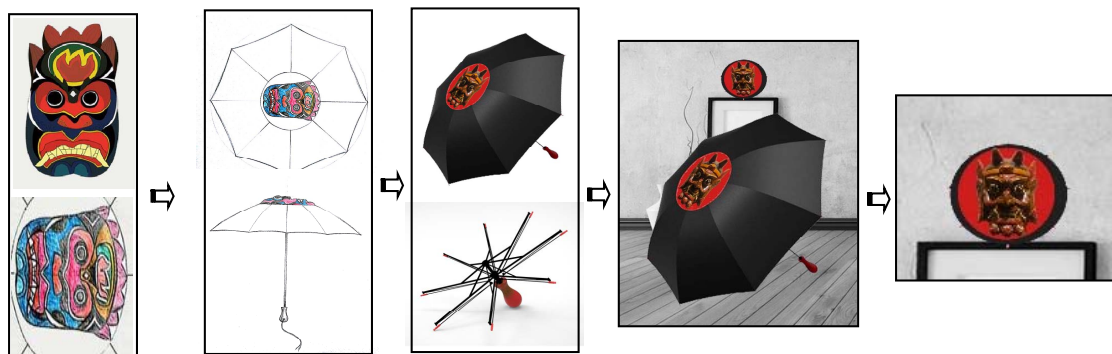

图6 伞的再设计

Fig.6 Redesign of umbrella

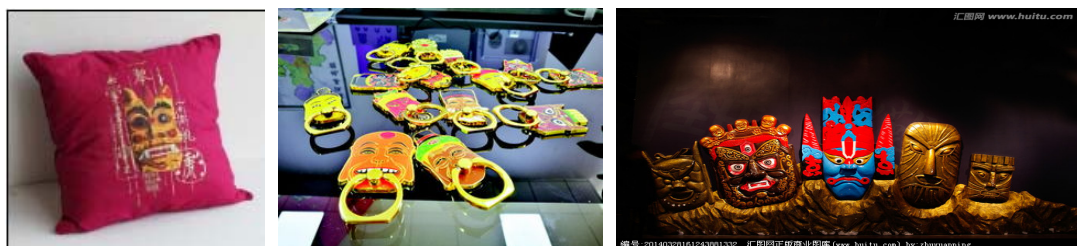

图7 傩面具装饰的创意衍生品

Fig.7 Creative derivatives of Nuo mask decoration

3.3 创意衍生品设计方法与实践

湘西傩面具造型艺术元素丰富,结合图4所示思路与方法,可将相应元素与现代设计理念相结合,并将其广泛应用于平面、包装及相关产品设计当中。本研究主要开展湘西傩面具艺术在平面设计领域的创意衍生品设计研究与实践。

3.3.1 傩面具造型直接移植于现代产品

从映射投影视角知:傩面具造型可转化为平面图案,装饰效果佳,不仅有浓厚的文化底蕴,更具有相当的视觉冲击力。将其以图案形式移植于现代产品,不仅可焕发傩面具新的时代魅力,其传统文化内涵也将呈现出新的面貌。伞的再设计见图6,以傩面具立体图案为唯一装饰用加固材料置于伞顶,改变传统伞的开合结构,将收成圆柱形伞的形式改变为层叠面收于面具之下;伞柄部分可作为支架摆放于桌台之上,可作为特定空间室内摆件,起到某种特定意义的装饰价值。诸如此类的设计还有很多,傩面具装饰的创意衍生品见图7,是傩面具装饰图案在抱枕、钥匙扣及小型静物玩偶等产品上的应用。此类产品可在湘西地区作为旅游衍生品供游客观赏和选购,实现文化价值向商品价值转化。

3.3.2 傩面具造型元素夸张变形的创意衍生品设计

傩面具整体造型的艺术表现力已较为显著,若将其与适宜产品结合起来,保留其视觉规律、线条及用色等元素,运用表情符号夸张、变形等艺术手段赋予产品以生命和性格,不仅可以提升产品价值,而且还

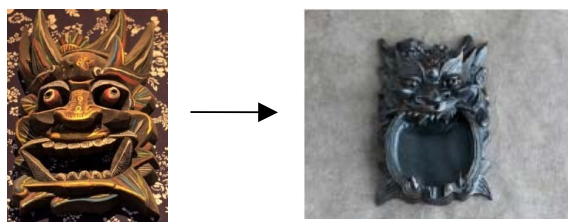

图8 傩面烟灰缸

Fig.8 Ashtray with Nuo mask decoration

将傩面具文化以产品为载体进行了传播,扩大了傩面具文化被社会大众广泛认知的途径。傩面烟灰缸见图8,它以凶神面具的原型赋予烟灰缸产品,在保留傩面具整体造型的基础上,将其阔口獠牙进行了变形成为烟灰缸功能体。相应设计手段可继续应用于其他类产品设计中。

3.3.3 傩面具艺术符号的重构创意再设计

可将傩面具元素与现代思潮相结合,发挥其造型元素艺术表现力的同时添加现代符号,实现传统与现代的融合。QQ、微信等聊天工具表情符号见图9,将傩面具符号与QQ、微信等聊天工具常用表情符号结合,开展相关平面创意设计,以面具重构手段适度变形、简化和再设计^[14]。重构重点是将两者表情形象重组,把类似或不同的表情符号依照规律表达,以崭新且充满趣味的图案形式再现,不仅使得原始傩面具元素得到持续认知,更赋予了它现代鲜活力。本研究试图将新图案用于扑克牌产品的创意设计,进而实现傩面具艺术元素向现代产品的转化。傩面具图案用于扑克牌产品的创意设计见图10。

图 9 QQ、微信等聊天工具表情符号

Fig.9 Emoticons of chat tools such as QQ, WeChat and so on

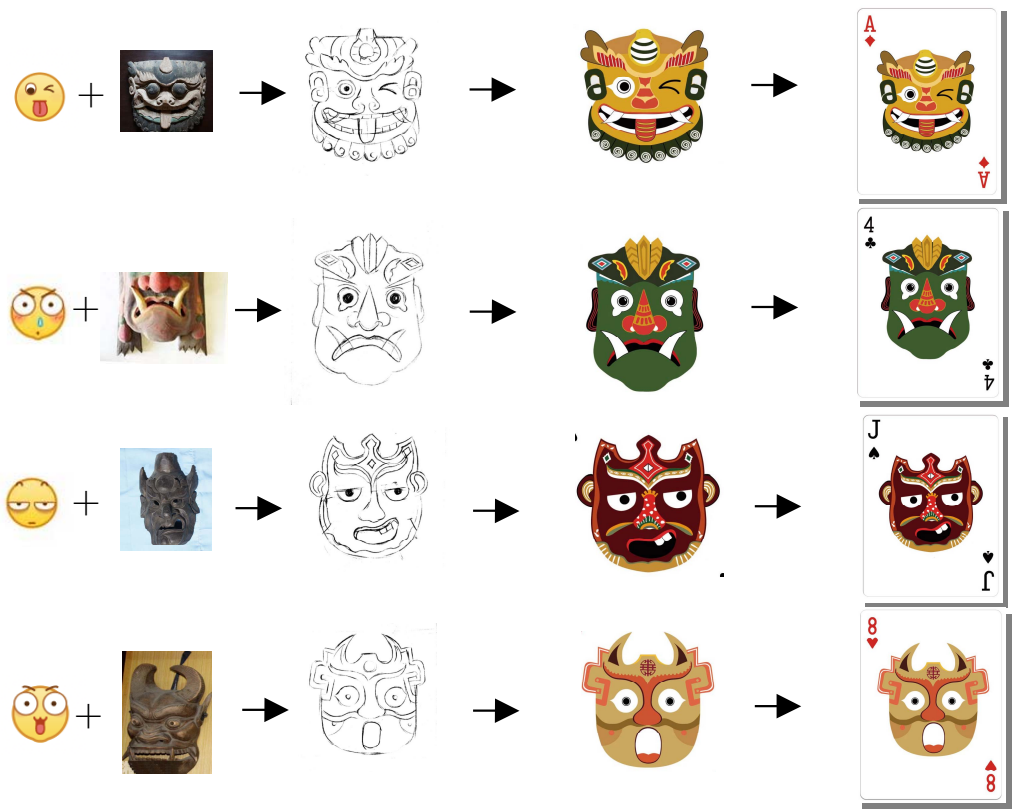

图 10 傩面具图案用于扑克牌产品的创意设计

Fig.10 Creative design of playing cards with the decoration of Nuo mask

4 结语

湘西傩面具是一种宝贵的原生态文化资源和物质资源，是中国传统民族特色文化的重要组成，它以质朴的造型艺术和神秘博大的文化底蕴受到各领域学者关注。深入了解传统傩面具艺术，将传统文化与现代设计思潮相结合，并发挥设计师们的匠心思维对湘西傩面具进行创意衍生品的开发与利用，汲取傩面具的文化内涵和设计精髓，使具有湘西特色的产品让大众了解和认知^[15]，进而形成更广泛的文化认同，也使古老的湘西傩面具艺术风格得到持续保护和发展。

参考文献：

[1] 严玉. 巫文化艺术的美学内涵[D]. 重庆: 重庆大学,

2007.
YAN Yu. The Aesthetic Connotation of Witch Culture and Art[D]. Chongqing: Chongqing University, 2007.
[2] 刘金标. 湘西苗族巫傩文化的伦理意蕴探析[D]. 吉首: 吉首大学, 2012.
LIU Jin-biao. The Ethical Implication of Miao Nuo Culture in Xiangxi[D]. Jishou: Jishou University, 2012.
[3] 汤志明. 基于宗教文化影响下的湘西傩面具研究[J]. 美与时代(上), 2017(6): 37-39.
TANG Zhi-ming. Study of Nuo mask in Xiangxi Based on the Influence of Religious Culture[J]. America and the Times(Part One), 2017(6): 37-39.
[4] 利普斯. 事物的起源[M]. 成都: 四川民族出版社, 1982.
PHILLIPS. The Origin of Things[M]. Chengdu: Sichuan National Press, 1982.

- [5] 翁利. 探究中国傩面具的产生之源[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2008(3): 111-113.
WENG Li. Source of the Nuo Mask[J]. Journal of Nanjing Arts Institute (Art and Design), 2008(3): 111-113.
- [6] 殷攻晖, 李韧. 探析巫傩文化中面具的造型艺术形式与意义[J]. 现代装饰(理论), 2015(2): 202.
YIN Gong-hui, LI Ren. Analysis of Mask Art Form and Meaning in Witch Nuo Culture[J]. Modern Decoration(Theory), 2015(2): 202.
- [7] 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]. 昆明: 云南师范大学, 2014.
YANG Fang. Xiangxi Nuo Mask Art and Innovative Design of Local Tourism Handicrafts[D]. Kunming: Yunnan Normal University, 2014.
- [8] 叶大兵. 谈民俗艺术与造型艺术[M]. 北京: 中国美术学院出版社, 2008.
YE Da-bin. About Folk Art and Modeling Art[M]. Beijing: China Academy of Art Press, 2008.
- [9] 汪鸿. 赣傩面具的艺术符号探微[J]. 装饰, 2010(2): 133-134.
WANG Hong. Exploration of the Art Symbols of Jiangxi Nuo Mask[J]. Zhuangshi, 2010(2): 133-134.
- [10] 刘静. 傩面具的意向美及其文化意义[J]. 学术界, 2015(2): 171-177.
LIU Jing. Intention of Nuo Mask and Its Cultural Significance[J]. Academic Circle, 2015(2): 171-177.
- [11] 罗云, 钟璞. 文化人类学视野下的湘西傩面具源流考[J]. 民族艺术研究, 2016, 29(4): 218-224.
LUO Yun, ZHONG Pu. The Origin and Development of Nuo Mask in Xiangxi from the Perspective of Cultural Anthropology[J]. Studies in National Art, 2016, 29(4): 218-224.
- [12] 赵常春. 湘西傩面具的文化价值与装饰特征[J]. 美术大观, 2017(11): 68-69.
ZHAO Chang-chun. Cultural Value and Decorative Features of Nuo Mask in Xiangxi[J]. Art Panorama, 2017(11): 68-69.
- [13] 邓世维, 周嘉伟, 陈飞虎. 傩面具表情符号的趣味性设计[J]. 包装工程, 2017, 38(8): 67-71.
DENG Shi-wei, ZHOU Jia-wei, CHEN Fei-hu. The Interesting Design of Emotion Symbols in Nuo Masks[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(8): 67-71.
- [14] 刘春雷, 李萌. 以抽象视觉语言为特征的简约包装设计[J]. 包装工程, 2014, 35(10): 8-12.
LIU Chun-lei, LI Meng. The Concise Packaging Design Characterized by Abstract Visual Language[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(10): 8-12.
- [15] 李柏山. 巫傩文化创意设计与重塑神秘湘西旅游探究[J]. 怀化学院学报, 2012, 31(6): 4-5.
LI Bai-shan. Witch Nuo Culture Creativity Design and Remodeling of Mysterious Xiangxi Tourism Research[J]. Journal of Huaihua University, 2012, 31(6): 4-5.

(上接第 316 页)

- [7] 米满宁. 传统吉祥纹样与现代婚庆用品包装设计[J]. 美术与设计, 2010(5): 101-105.
MI Man-ning. Traditional Auspicious Patterns and Packaging Design of Modern Wedding Products[J]. Fine Arts & Design, 2010(5): 101-105.
- [8] 涂伟, 郑洁. 非物质文化遗产长乐故事会的文创产品开发策略[J]. 包装工程, 2019, 40(10): 119-124.
TU Wei, ZHENG Jie. Development Strategies for Cultural and Creative Products on Changle Story-telling Session of Intangible Cultural Heritage[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(10): 119-124.
- [9] 司纪中. 何香凝绘画作品在文创产品设计中的应用[J]. 出版广角, 2019(3): 79-81.
SI Ji-zhong. HE Xiang-ning's Paintings in the Design of Cultural and Creative Products[J]. View on Publishing, 2019(3): 79-81.
- [10] 徐丽平. 基于心理共鸣策略的地域文化符号在文创产品设计中的应用[J]. 管理纵横, 2018(460): 109-114.
XU Li-ping. The Application of Regional Cultural Symbols in Cultural and Creative Product Design Based on Psychological Resonance Strategy[J]. Management World, 2019(460): 109-114.
- [11] 张鹏, 林鸿. 产品语义学视角下的中国传统葫芦纹样研究[J]. 工业工程设计, 2019, 1(1): 57-64.
ZHANG Peng, LIN Hong. Study on Chinese Traditional Calabash Patterns from the Perspective of Product Semantics[J]. Industrial & Engineering Design, 2019, 1(1): 57-64.