

摘 要

赣剧是江西省著名而古老的古典剧种之一，主要分布于赣东北地区。赣剧历史悠久，若追本溯源，最早可至明清时期。经过百年的沉淀，赣剧成为了赣鄱文化中极具本土性与民族性特色的代表典范，潜移默化的影响着人们的生产生活。进入 21 世纪以来，随着时代日新月异的发展，作为江西省优秀戏剧文化的代表——赣剧却面临着前所未有的困窘局面。

赣剧文化拥有 500 余年的历史底蕴，尤其是脸谱设计中巧妙地图案与大胆的色彩，凸显了赣剧文化与生俱来的审美性和艺术感。本文围绕赣剧脸谱展开研究，全文分为以下四个部分。第一部分主要挖掘赣剧脸谱的文化。深入了解赣剧脸谱的历史、起源、制作工艺，并对比其他剧种总结赣剧脸谱的艺术特色。第二部分重点对赣剧脸谱进行符号学解析。从语构、语义、语用三个角度剖析脸谱元素。其中语构层面包括赣剧脸谱的构图法则、组成单元；语义层面包括脸谱的艺术语言、色彩与形状；语用层面指赣剧脸谱中传承性的表达和在民间活动中的运用分析，共同为后期的设计实践作支撑。第三部分通过整合问卷与田野调查中搜集的材料，对脸谱的现代化设计提出相关策略、原则和设计方法，并进一步提取赣剧脸谱元素的装饰图案、色彩与造型特征。第四部分基于符号学理论确定文创种类并设计出不同种类的文创产品，作为课题研究分析的结论验证。

本文在依据符号学理论全面剖析赣剧脸谱的艺术特色，结合设计的理念和方式为赣剧文化的传承和创新提供新的理论基础和实践支撑。

关键词：赣剧脸谱；符号学理论；文创产品设计

ABSTRACT

Gan Opera is one of the famous and ancient classical operas in Jiangxi Province, which is mainly distributed in northeast Jiangxi Province. Gan Opera has a long history. If it is traced back, it can come to the Ming and Qing Dynasties. After a hundred years of precipitation, Gan Opera has become a representative model of very local and national characteristics in Jiangxi Province culture, which has subtly influenced people's production and life. Since entering the 21st century, with the rapid development of The Times, —— Gan Opera, as the representative of the excellent drama culture in Jiangxi Province, is facing an unprecedented predicament.

Gan Opera culture has a historical background of more than 500 years, especially the clever patterns and bold colors in the design of Facebook, which highlights the inherent aesthetic and artistic sense of Gan Opera culture. This paper takes Gan Opera Facebook as the main research object, the full text is divided into the following four parts. The first part mainly excavates the facial makeup culture of Gan Opera. Deep understanding of the history, origin and production technology of Gan Opera mask, and summarize the artistic characteristics of Gan Opera mask compared with other operas. The second part focuses on the semiotics analysis of Gan Opera facial mask. Analyze the facial makeup elements from the three perspectives of language structure, semantic and pragmatic. The language structure level includes the composition rules and composition units of Gan Opera facial makeup; the semantic level includes the artistic language, color and shape of facial makeup; and the inheritance expression and application analysis in folk activities, jointly supporting the later design practice. The third part, by integrating the materials collected from the questionnaire and field survey, puts forward relevant strategies, principles and design methods for the modern design of Facebook, and further extracts the decorative patterns, colors and modeling features of Facebook elements in Gan Opera. The fourth part determines the types of cultural and creative products based on the semiology theory and designs different kinds of cultural and creative products as the

conclusion verification of the subject research and analysis.

According to the theory of semiotics, this paper comprehensively analyzes the artistic characteristics of Gan Opera facial mask, and combines the theoretical concept and way of design to provide a new theoretical basis and practical support for the inheritance and innovation of Gan Opera culture.

Key Words: Gan Opera Mask; Symbolic Theory; Design of cultural and creative products

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 研究背景及意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 国内研究现状	2
1.2.2 国外研究现状	3
1.3 研究内容和方法	5
1.3.1 研究内容	5
1.3.2 研究方法	6
1.4 研究的创新点	6
第 2 章 符号学理论与文创产品概述	7
2.1 符号学概述	7
2.1.1 符号学释义	7
2.1.2 符号学主要理论模式	7
2.2 赣剧脸谱文化概述	8
2.2.1 赣剧脸谱文化的起源与演变	8
2.2.2 赣剧脸谱文化的发展现状	9
2.2.2 赣剧脸谱文化的造型特色分析	10
2.3 本章小结	12
第 3 章 赣剧脸谱艺术的符号化解析	13
3.1 赣剧脸谱符号的语构分析	13
3.1.1 赣剧脸谱符号的构图分析	13
3.1.2 赣剧脸谱符号的图案分析	14
3.1.3 赣剧脸谱符号的色彩分析	16
3.2 赣剧脸谱符号的语义叙述	17

3.3 赣剧脸谱符号的语用表现.....	20
第4章 基于符号学理论的赣剧脸谱文创设计策略.....	22
4.1 赣剧脸谱文创调研分析.....	22
4.2 赣剧脸谱文创调研总结.....	25
4.3 赣剧脸谱文创设计的原则.....	26
4.3.1 品牌性原则.....	26
4.3.2 文化性原则.....	26
4.3.3 传播性原则.....	27
4.4 赣剧脸谱文创设计方法.....	27
4.4.1 抽象造型法.....	27
4.4.2 元素提取法.....	28
4.5 本章小结.....	29
第5章 基于符号学理论的赣剧脸谱文创设计实践.....	30
5.1 赣剧脸谱文创设计定位.....	30
5.2 赣剧脸谱文创设计流程.....	30
5.2.1 脸谱图案提炼与重组.....	31
5.2.2 脸谱色彩搭配与调和.....	33
5.2.3 脸谱语义的延伸与传承.....	34
5.3 基于符号学的赣剧脸谱文创应用.....	35
5.3.1 赣剧脸谱造型元素设计实践.....	35
5.3.2 戏剧用品设计.....	41
5.3.3 办公类文创设计.....	43
5.3.4 生活类文创设计.....	48
5.4 本章小结.....	57
第6章 总结与展望.....	58
致 谢.....	60
参考文献.....	61
攻读学位期间的研究成果.....	64

第1章 引言

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

赣剧是江西古老的传统戏剧之一，是我国传统文化中的优秀代表。作为一门拥有 500 余年历史的文化遗产，赣剧不仅深刻影响着当地人的生产生活、民风民俗，而且对京剧、川剧、湘剧等其他地区戏剧的发展起着重要作用，有中国戏剧的“活化石”、京剧的“鼻祖”之誉称。^[1]鉴于其独特的艺术价值，2011 年，赣剧成功入选我国第三批国家级非物质文化遗产名录，并发展至今。

作为赣剧艺术的重要表现形式——赣剧脸谱隐藏着重要的艺术性价值。其独特的地域性和程式性特征凝聚着百年来劳动人民的智慧，是本土珍贵的非遗文化资料。同时赣剧脸谱文化以独特的造型手法和大胆的色彩运用，也折射出当地人们对艺术创作的热情与独到见解，反映出对当地文化的延续与传承，更是对中国传统文化的生动体现。

党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视中华优秀传统文化在实现中华民族伟大复兴中的地位和作用，表达对传统文化、传统思想价值体系的认同与尊崇。^[2]如今的新时代正快速发展着，在经济蓬勃发展、文化多元融合的时代语境下，人们的物质与精神生活得到极大满足。与此同时随着外来文化的冲击下，留给传统文化的生存空间却愈加狭窄、传承与发展变得愈加困难。因此，将赣剧脸谱文化与文创设计相结合，一方面可以深入挖掘赣剧脸谱文化的传统价值，另一方面也能够让赣剧以一种崭新的面貌再次进入大众视野，增强自身的竞争力，为自身赢得更多的发展机会与发展空间。

1.1.2 研究意义

在时代飞速发展的今天，作为传统文化的赣剧面临着后劲不足的困窘局

[1]程虹毓，曲宁.赣剧发展现状与分析[J].大众文艺.2014(24).

[2]张思琦，马英哲，赵瑞熙.创新引领“十三五”时期文化建设[J].人文天下.2016.

面。而传统赣剧文化是中国传统文化的重要分支，以赣剧脸谱作为切入点对赣剧脸谱的历史、起源、制作工艺进行深入研究，解析脸谱的艺术特色与价值，对赣剧脸谱进行文创设计，对赣剧艺术实施适当的生产性保护，从而赋予赣剧以新的动力来融入当下生活，让这一非遗文化在新时代迸发出新的活力。

1.2 国内外研究现状

1.1.1 国内研究现状

国内涉及赣剧的相关资料较多，但专门针对赣剧脸谱的研究却是少之又少。从空间分布来看，当前我国关于赣剧脸谱文化的研究主要集中在江西省，赣剧最初由清末民初弋、青两腔艺人传承，建国后融合了赣剧团、艺校学员和民间艺人并于1960年成立了江西省赣剧院，于2013年成功申请为我国非物质文化遗产。从知网数据来看，我国关于赣剧最早的研究著作是王季思的《新红集》^[3]，在该书的第48页首次谈到了关于赣剧“梁祝姻缘”的演出。国内研究者于20世纪中后期开始普遍关注赣剧，出版了诸如《红松林 赣剧》、《“珍珠记”选曲 赣剧唱腔》、《铁算盘 赣剧》等书籍，主要研究赣剧唱腔与舞台表演。赣剧于20世纪90年代开始采取多学科交叉研究的方式进行多领域综合研究发展。如1993年出版的《千种文体写作》^[4]的第340页，便谈到了赣剧的写作以及文体方式；《中国戏曲志 江西卷》^[5]第446页对赣剧的脚色行当体制与沿革进行研究，1999年《中国戏曲音乐集成》^[6]对赣剧乐队平面图的记载等；从整体上看，20世纪60年代至21世纪前期，我国关于赣剧的研究性论文研究呈现出“两头重，中间轻”的局面。即早期以1979-1988年发表期刊数的较多，为31篇，之后发表数量便突然骤减，赣剧研究也每况愈下，甚至于2000年整年度关于赣剧的研究文章仅剩一篇，可见当时整个社会对赣剧的态度已经极为冷漠。这种状况一直持续到2010年前后才逐渐升温，于2016年达到顶峰，论文发表数量为67篇之多，这便极有可能是赣剧非遗申请成功后带来的直接影响，使得学术界对赣剧文化研究与讨论呈现出井喷式的关注高潮。

对赣剧的研究从横向来看，近年来关于赣剧的研究主要集中的赣剧音乐

[3]王季思.新红集.[M].广东：广东人民出版社，1960.

[4]袁文昌，刘胜俊.千种文体写作[M].北京：学苑出版社.1993.08.

[5]中国戏曲志编辑委员会.中国戏曲志 江西卷.[M].北京：中国 ISBN 中心.1998.10.

[6]中国戏曲音乐集成全国编辑委员会.中国戏曲音乐集成（江西卷）下[M]北京：中国 ISBN 出版中心.1999.

与表演艺术上，如2022年张瑜的《赣剧音乐的艺术特征与传承发展研究》、2022年陈刚毅的《赣剧弋阳腔的历史构建与“异变”回归》、2020年叶耀的《以饶河戏为例谈赣剧的发展与传承》等，而根据知网数据显示，近年关于单独论述“赣剧脸谱”字眼的相关期刊寥寥无几，且新出版图书较少，大多分布于1983-1992年。除此之外，2011年录入非物质文化遗产名录后，便随着赣剧的欣欣向荣，赣剧脸谱也再一次活跃在书本中，例如宋大卫2011年主编的《中国艺术速读》、郭克俭于2011年出版的《戏曲鉴赏》等。进入二十一世纪以来，有关赣剧设计的研究开始增多，但基本集中在服饰领域。诸如江璐、倪倩在《现代文化语境下的戏剧服饰传承与创新》一文中详细探讨了现代文化语境下对赣剧服饰设计的新思路。^[7]乔思佩的《赣剧传统曲目服饰的艺术特性研究》中详细介绍了赣剧传统曲目服饰特性的表现形式，进而推动赣剧艺术的传承与发展。^[8]

在对于赣剧文化进行文创产品设计的研究中，江璐和倪倩《非遗保护视域下赣剧传承与文创产品设计结合模式探索——以赣剧元素创意服饰设计为例》中对赣剧服饰元素进行整合，并进一步分析赣剧服饰文化与文创产品模式融合发展可能性。^[9]王庆霞在《非物质文化遗产视野下的赣剧创新性保护分析》中为保护赣剧文化提出与企业协同打造文创产品，形成基于赣剧文化产业的产业体系。^[10]

目前，我国关于研究赣剧脸谱在文创设计中的研究仍有较大空间，我国国内关于赣剧的研究多停留在表演与音乐层面，随着传统文化在日常生活中扮演着越来越重要的一部分，在生活日益多元化的今天，结合新时代潮流，运用设计手段保护赣剧文化势在必行，而发展创新赣剧脸谱视觉形式、延伸多边效益更是重中之重。

1.1.2 国外研究现状

国外对戏剧的研究大都为歌剧（Opera），但在全球化趋势下，京剧的影响力也开始向海外延伸，在本土化的影响下，世界各国对本土戏剧的研究也逐渐引起重视。譬如 Naomi Andre 的《Winnie ,Opera,and South African Artistic

[7]江璐,倪倩.现代文化语境下的戏剧服饰传承与创新设计[J].戏剧之家.2016(05).

[8]乔思佩,赣剧传统曲目服饰的艺术特性研究[D].江西师范大学.2021.

[9]江璐,倪倩.非遗保护视域下赣剧传承与文创产品设计结合模式探索——以赣剧元素创意服饰设计为例[J].芒种,2017(16):106-107.

[10]王庆霞.非物质文化遗产视野下的赣剧创新性保护分析[J].戏剧之家,2021(02):38-39.

Nationhood》^[11]中探讨南非地区温妮歌剧的现状与发展；国外关于中国戏剧的研究多为京剧文化，包括著名京剧人物、京剧的历史、京剧的现状等。Joshua Goldstein 在《Drama kings:Players and publics in the re-creation of Peking opera,1870-1937》^[12]中作者便强调京剧的民族性特征以及现在当下作为中国可视性文化的重要性和城市化语境下京剧的发展。

根据笔者目前掌握的资料来看，国外对于戏剧文化的研究主要集中在以下几个方面：

一、关于戏剧（歌剧）发展历程的研究。如 2003 年 DJ Grout,HW Williams 和 Donald Grout 在《A short history of opera》^[13]一书中，作者通过对希腊抒情歌剧、中世纪歌剧和其他发源地的考察来进行歌剧的历史串联，讲述了从 17 世纪以来一直延续至今的歌剧发展状况。该书除了对歌剧历史的论述外，还包括著名剧目介绍、当代歌剧流派的区域分布以及歌剧在东欧、美国、中国等不同地区的发展、演化与变迁过程等。该书也成为国际上研究歌剧史的经典之作。

二、戏剧名人的研究与记录。随着中国戏剧的全球化渗透，国外关于中国戏剧的研究亦不仅仅局限于历史，还包括名震中外的顶级戏剧艺术家们。早在 1999 年，学者 J Goldstein 就曾发表过名为《Mei Lanfang and the nationalization of the Peking Opera,1912-1930》的文章，其中对戏剧大师梅兰芳进行了详尽的介绍，并就其对中国、美国乃至世界戏剧的贡献进行讴歌。^[14]

三、戏剧的创新研究。如在《English Translation Research of Peking Opera Based on Performance and English Peking Opera》^[15]一文中提出将中国京剧译成英文，实现中英结合发展。学者 Weimin Li 也在名为《Shakespeare on the Peking Opera Stage》的文章中提出以中国京剧来表现莎士比亚的歌剧的独特观点，共同探索跨文化、跨流派、跨媒体的共存之路。^[16]

[11]Naomi André.Winnie,Opera and South African [J].African Studies,2016.

[12]Joshua Goldstein.Drama kings:Players and publics in the re-creation of Peking opera.[J]1870-1937.Univ of California Press,2007.

[13]DJ Grout,HW Williams,Donald Grout.A short history of Opera.[M].Columbia University Press.2003.

[14]J Goldstein, Mei Lanfang and the nationalization of the Peking Opera 1912-1930.[J].East asia cultures critique7(2),337-420,1999.

[15]CAO Guang-tao.English Translation Research of Peking Opera Based on Performance and English Peking Opera[J].JOURNAL OF jishou University(Social Science Edition)6,2011.

[16]Weimin Li.Shakespeare on the Peking Opera Stage[J].Multicultural Shakespeare:Translation,Appropriation

总之，国外的戏剧文化研究大都是基于实用主义的，而国外对中国戏剧的研究大都以京剧为主，针对赣剧进行的理论研究非常鲜有。但从国外对京剧的研究上，我们也同样可以总结出赣剧文化可以借鉴的经验与方法论。

1.3 研究方法和思路

1.3.1 研究内容

本文主要是基于江西省赣剧脸谱的符号学解析和再设计，是结合赣剧脸谱的艺术形式下进行的文创设计探讨，文章主要内容分为以下几个部分：

(1) 系统研究赣剧脸谱的文化。对赣剧脸谱的历史、起源、制作工艺，并对比其他剧种总结赣剧脸谱的艺术特色。

(2) 对赣剧脸谱进行符号学解析。从语构、语义、语用三个角度对赣剧脸谱元素进行深入分析。其中语构方面包括赣剧脸谱的构图法则、组成单元；语义包括赣剧脸谱的视觉元素，包括艺术语言、色彩与形状；语用指赣剧脸谱中传承性的表达和在民间活动中的运用分析，为后期的设计实践作支撑。

(3) 在赣剧脸谱文创调研分析的基础上，提出相关设计策略、原则和设计方法，进一步调整赣剧脸谱元素的装饰图案、色彩与造型特征。

(4) 基于符号学理论确定文创产品类别并设计特色的文创产品，作为课题研究分析的结论验证，全文框架如图 1-1 所示。

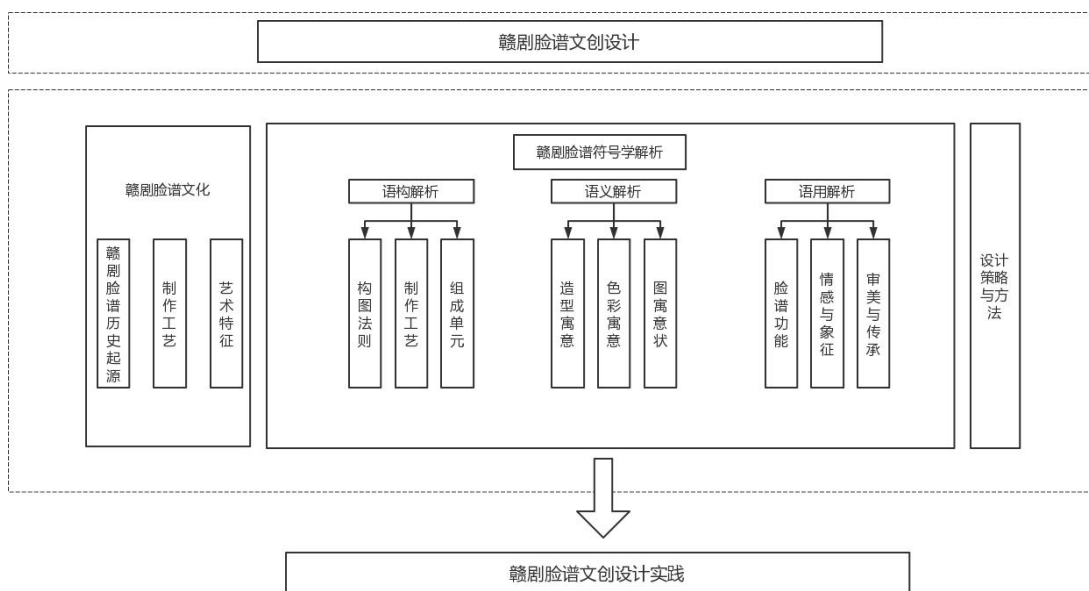

图 1-1 论文框架（作者自绘）

1.3.2 研究方法

（1）文献研究法。通过在南昌大学图书馆、南昌大学赣剧文化厅等渠道搜集有关赣剧文化的书籍、论文、报刊等资料，对研究对象的发展情况进行梳理和整合，确立研究价值和意义，为下一步的调研考察奠定基础。

（2）设计实践法。对赣剧脸谱元素进行符号学解析、提炼和重组，设计出与传统相呼应、与现代并进的文创产品。

（3）问卷调查法。将社会大众对赣剧脸谱的文创的认知以问卷的形式进行调研分析，调查社会大众对赣剧文创的接受心理，根据问卷回馈的信息整理和总结调查结果。

1.4 研究的创新点

第一，当前对赣剧脸谱的系统性研究较少，具有研究必要性和可行性。

第二，本文从设计的角度研究赣剧脸谱文化，是基于以往从音乐、表演、剧本层面基础上展开的新的研究，为赣剧文化的发展注入新的活力。

第三，将赣剧脸谱图形符号化并开展文创设计实践。与以往的纯理论研究不同，笔者将从符号学角度理论结合设计实践，设计出传统性与现代性兼备的文化创意产品，发扬赣剧脸谱文化，也为同类戏剧设计研究提供新的参考方案。

第2章 符号学理论与文创产品概述

2.1 符号学概述

2.1.1 符号学释义

符号学是研究符号的本质、符号的发展变化、符号的意义以及符号与人类多种活动之间关系的学科。最早关于符号学的研究可以追溯到罗马时期，不过作为一种学科观念的符号学是启蒙时期 J·洛克提出的，他在《人类理解论》中讲科学分为物理学、实践之学和标记之学，其中标识之学就对应着符号学，他认为符号任务在于考察人心为了理解事物、传达知识于他人时所用标记的本性^[17]。直到 20 世纪初期，索绪尔和皮尔斯分别从语言学和逻辑学与现象学角度为符号学发展奠定基础。20 世纪 60 年代成为真正研究符号的学说，并延伸出后结构主义模式、皮尔斯三元模式、洛特曼的文化符号学^[18]。

符号学的发展与语言学息息相关，在中国的《易传》中提出“拟诸形容，象其物宜”中的“象”指的就是符号的意思。直到赵元任在 1926 年发表的《符号学大纲》中在中国首次提出成立符号学，并且将其作为系统概念进行研究，但其并未明确定义。直到 2012 年赵毅衡教授在《符号学》中进行了首次定义。

2.1.2 符号学主要理论模式

符号学的发展不是一蹴而就的，而是经历了相当长时间的发展和推演。符号学的发展主要分为索绪尔的符号学理论模式、莫里斯符号学理论模式、卡西尔-朗格符号学模式。

(1) 索绪尔符号学理论模式

弗·德·索绪尔是瑞士著名作家、语言学家，他将符号学与语言学结合起来，并在此基础上进一步提出了符号二分法，即符号的能指与所指。其中，能指是物体本身的外在形式，是可感知的形式，例如标志、文字、图像、产品。而所指是符号背后的内涵，是无法感知的，例如精神、内涵与意义，能指与所指的联系是任意的，但只有将能指与所指结合起来，才是一个完整的符号，正如索绪尔在其

[17]John Loxke.An Essay Concerning Human Understanding[M]北京：商务印书馆.2021.08.

[18]赵星植.21 世纪以来重要符号学新流派的发展趋势[J].西南民族大学学报(人文社科版)，2019，40(08):184-191.

著作《普通语言学教材》中提到的“词语符号连结的不是事物和名称，而是概念和音响形象”^[19]

(2) 莫里斯符号学理论模式

查理·威廉·莫里斯是美国哲学家，作为符号学先驱，在皮尔斯三合一符号学理论体系的影响下，将符号学分为语构学、语义学和语用学，将所有有关符号学内容放在这一框架下研究，从而转换了传统符号学的研究视角。他在1983年出版的《符号学理论基础》被认为是对皮尔斯研究的展开。其中，语构学研究“符号之间的相互关系”，语义学“符号与指示对象之间的关系”，语用学研究“符号与解释者之间的关系”^[20]。也就是说，语构学研究的是符号的形式美，将美学概念与结构建立起联系；语义学研究符号背后的意义与内涵，即心理学层面，符号意义的传达通过对符号的感知、接受和理解这三步实现；而语用学研究符号与使用者的关系，即与传播学、行为学与社会学相互关联，因此在不同的语境中有不同的符号意义。

(3) 卡西尔-朗格符号学模式

恩斯特·卡西尔是德国哲学家，他强调人是符号的动物，人类的所有精神文化如宗教、艺术、历史、习俗都是符号的产物，提出“文化符号论”。而美国哲学家苏珊·朗格发展其理论，将艺术看作是人类情感的符号形式，将艺术作为承载人类情感的载体，是艺术家思想状态的符号化。卡西尔和苏珊朗格的符号学理论被后人合并成为卡西尔-朗格理论。

2.2 赣剧脸谱文化概述

2.2.1 赣剧脸谱文化的起源与演变

脸谱是中国传统戏曲表演中特有的形式，属于戏剧演员在舞台表演时的化妆一种造型艺术，脸谱分为生旦净末丑多个行当，行当不同，则脸谱的形式不一。赣剧脸谱是赣剧艺术家们在进行表演之前在脸上绘制与角色相符合的图案和造型，从而体现出角色人物的性格、特点、身份。从起源来看，赣剧脸谱艺术的起源与中国戏剧脸谱的起源密切联系。

戏剧脸谱艺术最早起源于图腾时代，早期脸谱与面具密切相关，早期先民们在相关祭祀活动中佩戴的面具成为脸谱的起源。例如《后汉书·礼仪志》中提到的“驱傩”活动中详细记录了傩面具形态各异、人神鬼兽种类俱全且正邪分明的

[19]索绪尔，普通语言学教程[M].高名凯译，北京：商务印书馆，2001：101.

[20]（美）莫里斯.指号，语言和行为[M].罗兰，周易译.上海：上海人民出版社，1989：261.

叙述^[21]。傩礼活动中佩戴的面具后来也逐渐发展成为部分地区剧种脸谱的初步形态。

而汉代以后，面具的种类变多，面具的作用也更加多元。例如在《兰陵王入阵曲》中扮演兰陵王长恭的演员就是带上面具展示其性情勇猛、武功高强但长相俊美的特征。唐代孟郊在《弦歌行》里写道：“驱摊击鼓吹长笛，瘦鬼染面惟齿白”，即表明了用染涂脸面表现鬼神的形象。

宋代“涂面”分“洁面”和“表面”两类。在宋元时期，南戏广泛流传于我国东南地区，南戏是我国古代南方地区所兴起的第一个地方性剧种。徐渭在《南词叙录》中记录：“南戏始于宋光宗朝（1190-1195），永嘉人所作《赵贞女》、《王魁》二种实首之……或云：宣和间已滥觞，其盛行则自南渡。”^[22]由此可见，当时的南戏在浙闽一带广为流传，并以浙闽地区为中心向周边如临安、都下等地辐射。到了南宋末年，随着区域联系的加强、贸易的往来、交通的发展，南戏随之繁衍至江西的广信府和弋阳县。在弋阳县落地后的南戏很快生根发芽，元末明初，南戏融合了当地的生活特点和宗教习俗形成了具有江西本土化特色的南戏——弋阳腔，并且在当时可与江浙地区的其他南戏声腔的发展并驾齐驱。

明清时期戏曲的行业分工也更加精细，脸谱样式丰富。净丑都画脸谱，每个角色又有一个专谱，其底色多是根据说唱文学中的描绘或演员自己的想象设计的。如关羽的底色是红的，包公的是黑的。其基本谱式是夸张的眉眼部分。明代人留发，脸谱画在额以下，清代人留辫子，头剃到脑门以上，脸谱也画到了脑门以上。图案比例也发生了变化。与明代相比，脸谱有繁有简，底色一样。清代中叶，地方戏兴起，净丑的脸谱每一处地方差别很大，有明显的地方特征和民间艺术气息。

2011年，赣剧成功入选我国第三批国家级非物质文化遗产名录，在赣剧脸谱对图案和色彩上都有不同程度的发展和创新，未来随着对中华优秀传统文化的保护，相信赣剧文化还会迸发出更加强大的生命力！

2.2.2 赣剧脸谱文化的发展现状

进入21世纪以来，我国各方面潜力都得到充分释放，在新潮文化的冲击之下，各国交流日益密切，但人们在享受巨大便利的同时，作为传统文化代表的赣剧也正逐渐淡出人们的视野，与文革时期所遭受的“打压”不同，

[21]欧阳荣华，欧阳荣龙，欧阳舸.欧阳氏川剧脸谱[M].成都：四川人民出版社.2011年10月.

[22]徐渭：南词叙录[M].1559.

现如今赣剧文化的消亡意味着根源上的衰退，赣剧脸谱文化未能得到普及。因此，秉着对赣剧负责、传承文化的态度，江西省赣剧院将赣剧申请为国家级非物质文化遗产，得到了来自国家、政府和社会各界的重视及保护。因此，赣剧能够成为国家级“非遗”项目，是可喜可贺的，从2011年起，关于赣剧文化的理论研究、赣剧演出、赣剧展览等相关活动的活跃程度大都增加。然而从另一个角度讲，由于赣剧脸谱文化缺乏本土人民主动的保护和支撑，赣剧脸谱的传承中也多了一份“刻意”，少了一份“自然”。而关于赣剧脸谱的文创设计上，笔者线下调研了多个赣剧博物馆，均未设置文创产品展示和售卖摊位，因此，如何让赣剧脸谱主动迎合市场、融入生活，从而找到与人们生活的结合点，并建立起连接本土戏剧与人们日常生活的桥梁，乃是新时期赣剧脸谱文化传承亟待解决的本质问题。

2.2.3 赣剧脸谱文化的造型特色分析

(1) 脸谱类型多元

从赣剧脸谱的分类来看，脸谱根据描绘着色方式，分为揉、勾、抹、破四种基本类型。揉脸：凝重威武，整色为主，加重五官纹理加以实现。勾脸色彩绚丽，图案丰富，整体比较华丽。抹脸则以浅色为多，涂粉于面，不以真面目示人，突出奸诈坏人之性。破脸即不对称脸，左右不一，形容面貌丑陋或意比反面角色。根据脸谱的图案排列，又把脸谱分为以下四种：整脸：最原始的脸谱形式，利用双眉把脸分为额和面两个部分的脸谱。三块瓦脸：在整脸的基础上再利用口鼻把面部分为左右的脸谱。画三块瓦脸：把三块瓦脸的分界边缘艺术化，加上各式图案的脸谱。碎脸：三块瓦脸的变种，其分界边缘花形极大，破坏了原有的轮廓。

(2) 图案造型丰富

脸谱即一个演员的面部承载物，通过脸谱能够弱化表演者本身面部的审美特征从而强化戏剧角色中的审美需要。因而，赣剧脸谱艺术中蕴藏着大量的潜在信息，赣剧脸谱主要通过点、线、面的运用来塑造不同的人物角色和性格。其中的图案大都呈块状分布，通过点、线、面的运用达成最后的协调美。点是所有图形的基础，可以通过对大小、形状、颜色的变化来创造出不同的图案。线也是造型艺术中的基本元素之一，具有高度的概括性，由无数个点相互连接而成，在赣剧脸谱艺术中，线又可以分为很多种，如垂线、曲线、斜线、虚线、锯齿线等，线的多样性运用大都会带给人不一样的视觉感受，如直线象征着张力与秉直、弧线象征着灵活与优美，如《芦花荡》中的张飞形象，脸部线条凸出，眼部虚线若隐

若现，整体而富有变化，如图 2-1，一个成功的赣剧脸谱往往都是刚柔并济、动静结合。如《攀脏起解》中的李七，面部由大量曲线构成螺旋形纹样，如图 2-2。除此之外，线条的粗细、浓淡也能传递出不同的情绪。面是由无数条线组成的，因而面的表现形态是多样而丰富的，脸谱通过对面的分割和组合来确定人物的大致基调，并通过写实和写意的充分结合、加上色彩的运用，使得人物更加饱满和完善。如《万里侯》郑恩的脸谱形象，见图 2-3。

图 2-1 赣剧《芦花荡》

张飞脸谱形象

图 2-2 赣剧《攀脏起解》

李七脸谱形象

图 2-3 赣剧《万里侯》

郑恩脸谱形象

图片来源：作者自摄

(3) 装饰寓意深刻

装饰是一种美化行为，从古至今，与人们的日常生活密不可分。《辞源》中将装饰一词解释为“装者，藏也，饰者，物既成加以文采也。”这句话的大致意思为在器物表面增加纹饰和色彩来达到美化物体的目的。王朝文先生也曾对事物的装饰性提出过自己的见解，正如其在《美术概论》中所说的“装饰性首先是一种性质，一种通过装饰形式得以抽象化、图式化、视觉化的艺术品质。”^[23]而蕴藏在赣剧脸谱中的图案、纹样、色彩则为整个戏剧表演添砖加瓦、赋予戏剧以人文色彩。

赣剧脸谱中的图案绘制并非随意为之，它是通过不同的形状来表现人物角色的性格特征和职业身份。第一，从脸谱五官的刻画来看，单眉形的刻画就分为了云纹眉、火烧眉、凤眼眉、虎尾眉、剑眉等；眼分为吊客眼、裂眼、喜鹊眼、勾云眼等；额头和脸颊常借助自然形态来作为人物特殊标志，如太阳、月亮、火焰、蝙蝠等，不同的角色需要会有不同形态的五官来装饰。第二，从造型上看，赣剧脸谱大都追求匀称与和谐，整个面部造型以眉心和鼻嘴作为中线，将脸部根据不

[23]王朝文.美术概论[M].北京：人民出版社，1981.

同需要而形成对称、均衡或者完全不对称的造型。第三，从色彩上看，赣剧脸谱中的色彩使用考究，这与当代人们的审美价值取向和文化传统直接相关。每一个脸谱的色彩倾向都暗示着人物不同的特征。譬如红色象征忠义、勇敢；黑色代表公正、秉直；白色代表狡猾、奸诈等，最终达成色彩与形象、功能、内容以及审美的高度统一。

2.2 本章小结

本章节主要对符号学理论进行阐释，整理出符号学主要理论模式分别为索绪尔的符号学理论模式、莫里斯符号学理论模式、卡西尔-朗格符号学模式。同时对赣剧脸谱的起源、发展和演变进行梳理，了解其历史渊源和发展历程。并进一步对赣剧脸谱发展现状进行分析，发扬赣剧脸谱文化具有高度的艺术价值和文化价值。对赣剧脸谱文化的解析中，首先分析赣剧脸谱类型多元，其着色方式分为揉、勾、抹、破四种基本类型。其次，赣剧脸谱图案造型丰富，通过点线面的组合来传递戏剧人物的情绪和特征，最后，脸谱还与装饰寓意深刻的特点，从赣剧脸谱人物五官的刻画、到造型的分布以及色彩的选用都彰显出赣剧脸谱文化博大精深的文化价值。

第3章 赣剧脸谱艺术的符号化解析

3.1 赣剧脸谱符号的语构分析

苏珊·朗格在她的著作《艺术问题》中指出艺术符号具有特殊性，它无法代替另外一事物，也不能与存在于它本身之外的其他事物发生联系^[24]。因此作为单一的有机集合体，其中的每一个成分都是不可割裂的，共同构成符号真正的意味。而脸谱虽然属于非语言类别，但在它也仍是由若干有机体组成的符号整体，因此可以通过符号学语构分析的方式来进行多维度解析。以赣剧脸谱文化作为蓝本进行赣剧文化的创新设计乃最直观、最高效的非语言类传播方法。笔者接下来将围绕赣剧脸谱的构图、色彩和图案三要素为突破口，完成赣剧脸谱符号的语构分析。

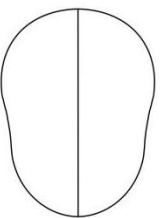
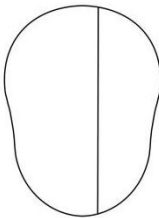
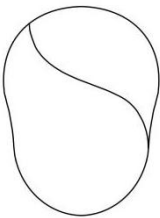
3.1.1 赣剧脸谱构图分析

赣剧脸谱多种多样，在赣剧表演中，不同的角色设定根据其自身特色的需要而拥有属于自身独一无二的脸谱。但从根本上说，赣剧脸谱的绘制是有规律可循的，“艺人在绘制大量脸谱时为了便于记忆，按一定规律总结出不同谱式，形成类型化、程式化的绘画方法”^[25]。因此我们可以通过对脸谱文化深入的观察与考究，在个性中归纳出普遍的共性。赣剧脸谱的构图大致分为对称型、破型、固定型、旋型四大类，根据不同的谱式可以将赣剧脸谱造型进行整体的提取，见表1。

[24]苏珊·朗格.艺术问题[M].南京：南京出版社，2006：127.

[25]贺雪梅，吕娇丽，曹廷蕾.基于样本的马勺脸谱造型因子提取[J].包装工程，2017,38（4）：182-187.

表1 赣剧脸谱构图分析

	对称型	破型	旋型	固定型
图例信息				
造型提取				纹饰固定

表格来源：作者自绘

但总的来说，赣剧脸谱中，使用比较普遍的是对称式，对称式将脸谱划分为左右两侧，形状和色彩倾向完全一致，形成具有规范性的对称美，整体而富于变化，遵从对称于均衡的形式美法则，依据脸谱中线进行布局，显示出庄严与忠诚的特点；而破型的构图最大特点是左右各异，脸谱中线两遍的图案呈完全不对称的形式；旋型则以曲线为主，脸谱中带有明显的螺旋状元素，固定式则用来表现特定的人物角色，如赣剧脸谱中的杜金娥、张飞、曹操等形象。

3.1.2 赣剧脸谱图案分析

赣剧脸谱中的图案是视觉构成的又一重要组成部分。从古至今，传统图案作为中华民族艺术文化的典型代表，传承着中华文化中独特的气质与内涵，离不开中国人民几千年劳动生活中不断的更新与完善，蕴藏着一个民族文化的传承脉络。^[26]从文化层面来看，赣剧脸谱中的图案是传承文化的载体，它传递着千百年来艺人们对赣剧的认识和视觉感受。其延续至今，脸谱图案依旧不以外部环境的变化为转移，反而保留着自身特色，象征着先人惊人的智慧与艺术创造力。赣剧发展具有历史性特点，赣剧脸谱图案也非常丰富，主要分为具象和抽象图案。根据笔者的走访调研和实地调研，总结出的赣剧脸谱具象图案主要分为以下几个类别：

- (1) 动物类。水鸟纹、蝴蝶纹、猴脸纹等
- (2) 植物类。梨花纹、葵花纹、荷花纹

(3) 人文类。铜钱纹、八卦纹、斧头纹。

(4) 自然类。北斗七星、火苗纹、闪电纹、波浪纹、水滴纹、月亮纹、太阳纹。

(5) 文字类。“大”字形、“王”字形等，具体归类见表2。

由此可见，赣剧脸谱中的具象图案与人们的实际生产生活息息相关，大都选取大自然中植物或者动物的典型形象，由真实的事物转换而来，非常贴近人们生活，形象比较容易辨认，具有明确的指向性，这也与中国人历来就重视直觉的思维一脉相承。如《青梅会》中曹操眉心的水滴纹、《禹门关》中的杜金娥额头的梨花纹等。赣剧脸谱中的图案具有强烈的视觉冲击力，一方面能够渲染艺术氛围，另一方面，也能够更加完整的表达出戏剧人物的性格、身份、地位等潜在信息，达到演员与观赏者之间的通感。

表2 赣剧脸谱具象图案分析表

	动物类	植物类	人文类	自然类	文字类
具象类图案					
					
					

表格来源：作者自绘

赣剧脸谱的抽象几何图案包括点纹、和螺旋线，抽象图案与具象图案相反，一般没有明确的指向意义，但在抽象图案中却蕴含着艺术家更为浓厚的主观感情色彩，这种图案的存在也正是赣剧脸谱不同于其他流派脸谱的根本所在。在赣剧

脸谱中，哪怕是一点一线也具有情感意义。例如用曹操的上挑弯眉表示人物的奸诈，见图 3-1，而胡奎则是全脸以夸张曲线为主构成图案表示人物的勇猛，见图 3-2。正如苏珊朗格认为的：“任何作品如果它是美的就必须是富有表现性的，这种表现也叫符号性的标示，它是艺术作品的主要功能”。^[27]赣剧脸谱也正是具象与抽象、主观与客观的统一。

图 3-1 赣剧脸余化脸谱
图片来源：作者自摄

图 3-2 赣剧胡奎脸谱
图片来源：作者自摄

3.1.3 赣剧脸谱色彩分析

在赣剧脸谱中最具有视觉冲击力的便是色彩的搭配，有主色和辅色之分，由于不同人物的性格、外貌、身份具有较大差异，因此除了图案之外，鲜明的主色具有较强的识别性，常以大面积主色和部分辅色相搭配的方式彰显人物特色，具有象征意义。赣剧脸谱的色彩体系具有以下几个特点：

(1) 大面积黑、白、红为主。赣剧脸谱色彩极为丰富，包括红、黄、蓝、粉红、白、棕等颜色。但最常用的色彩便是红、黑、白三色，每张脸谱上或多或少都会有所涉及这三色，红黑白三色视觉冲击力强，最直接的目的便是着重强调眼、鼻、嘴五官部分和展示肤色，具有夸张的视觉效果。对于脸谱色彩与寓意的关系，我国著名戏曲作家、理论家和教育家翁偶虹先生指出：红忠、紫孝、黑正、粉老、水白奸邪、油白狂傲；黄狠、灰贪、蓝勇、绿暴、神佛精灵、金银普照。^[28]现如今赣剧脸谱不断发展和完善，而对于色彩的使用也逐渐形成一种规范和标准，对于欣赏者而言，对于人物也有了更进一步的了解。例如对于赣剧同一人物

[27]苏珊·朗格.艺术问题[M].滕守尧, 朱疆源译.北京: 中国社会科学出版社 1983,119.

角色张飞，其少年时期和老年时期的脸谱就迥然不同，少年时期的张飞以黑白为主如图 3-3。而老年张飞的脸谱的额头以及脸颊上则由非常明显的粉色，如图 3-4。对于与中华民族传统文化具有一脉相承的红色而言，红色象征着喜庆和忠心，而当我们看到红色的脸谱如苏盖文我们便是联想到忠义之士，如图 3-5。

图 3-3 少年张飞

图 3-4 老年张飞

图 3-5 苏盖文

图片来源：作者自摄

(2) 高纯度高对比色彩

赣剧色彩脸谱的另外一个特点便是高纯度高对比的色彩运用。在色彩学中，高纯度对比能够营造出华丽和鲜亮的视觉效果，促使受众产生更加强烈的视觉印象和视觉反应，带来激昂亢奋、积极向上的情绪。^[29]在视觉层面通过高纯度的对比与色块的面积对比、色彩冷暖、色相对比对比相结合，从当前赣剧脸谱的色彩搭配来看，一张脸谱大约会出现 3-4 种不同色相的色彩，凸显出人的五官，形成丰富的视觉感受。而赣剧脸谱之所以采用高纯度高对比度色彩，一方面是为了与戏曲舞台上的赣剧服饰相协调，与穿着与装饰品遥相呼应，另一方面是由于赣剧作为一种传统舞台艺术，为了让远距离的观众更加清晰看到五官动态和情绪表达，选择高纯度和高对比色彩能够产生更强的视觉冲击。

3.2 赣剧脸谱符号的语义叙述

符号具有特定的意义和内容，借助符号学的方式解析赣剧脸谱文化符号的语义内涵能够更加深刻的理解赣剧脸谱文化，从而促进现代化转型和创新。符号之所以为符号，就在于人类对它实施了意指作用，赋予意义和价值，使它具有了意义。^[30]美国著名符号学家皮尔士将符号分为图像符号、指示符号和象征符号，笔

[29]谢文婷.关于平面设计设计中视觉审美元素的构建[J].中国包装业,2015(2):156-148.

[30]白寒枝.京剧脸谱视觉符号系统研究[D].昆明理工大学, 2009.

者亦以此方法对赣剧脸谱符号进行语义分析。

(1) 赣剧脸谱图像符号主观与客观的统一

图像符号的符号形式需要对指涉物具有相似和模仿性。^[31]赣剧脸谱的客观性是其比较基础的特征,由于脸谱对于识别性的要求,因此赣剧脸谱在绘制过程中必须让受众能够直观的了解到人物的性格、年龄、身份特征,正如笔者在图 3-3 和图 3-4 的分析一样,通过颜色的使用就能够对张飞的年龄进行区分。除此之外,当我们仔细观察老年张飞的脸谱时,会发现其眼周多了一圈黑色的线条,这展现出该人物以及具有一定年纪,在眼部形成一圈褶皱,眼部下垂,是衰老的表现。而赣剧脸谱孙悟空更具有识别性,脸部正中心的“心形”红色色块非常显眼,同时以大量的点和线均匀分布在正脸,凸显出“猴王”脸谱的毛发效果,让观众能够迅速的通过“以脸识人”读取人物信息。但在赣剧脸谱中不仅强调客观性的运用,主观性也不可忽视。例如在周仓脸谱中额头的荷花纹呈现出长茎、红心的视觉特征,与现实中的荷花相对比,这离不开脸谱的主观性特征,寥寥几笔简单勾勒出荷花的主要外形,让观众通过联想和想象与脸谱产生互动。

(2) 赣剧脸谱指示符号感性与理性的统一

指示是将内容与指称对象进行关联的一种行动,或者是针对某一对象的直达式表达^[32]。赣剧脸谱具有感性因素和理性因素相结合的特点,例如在符号的明示意义中,理性因素较多,注重具象形式的表达,而在暗示意义中,赣剧脸谱也通过对图案的选择、排版来传达出对美好生活的向往和期待。正如皮尔士认为的那样,指示符号的符号形式它凭借自己受到的那个对象实际影响的特质而指称那个对象。^[33]利用自己特有的方式与指涉对象建立起联系,让观众也能够调动自己的感性认识建立起对赣剧脸谱的认知。例如赣剧脸谱殷郊的额头上有三把生动的斧头状兵器与他遇到浪子神授大斧和神力在伐纣之路上斩关杀将相契合,观者通过脸谱就能了解到他擅长的武器和性格,如图 3-6。再入赣剧中疯僧的脸谱形象,额头上的“佛”字直接表明了人物的身份,其五官的刻画更是采用了扭曲和夸张艺术手法,表现出“疯”的特色,将符号的传达建立在主体感性印记与理性思维的融合上,这也是指示符号重要的价值和意义。

[31]陈浩,高筠,肖金花.语义的传达——产品设计符号理论与方法[M].北京:中国建筑工业出版社,2005,23.

[32]赵禹平.指示与元叙述:真人真事改编电影的双层叙述.文艺理论研究[J].2022,42(05):112-121.

[33]胡妙胜.戏剧演出符号学引论[M].北京:中国戏剧出版社,1969:80.

图 3-6 殷郊脸谱

图片来源：作者自摄

图 3-7 疯僧脸谱

图片来源：作者自摄

(3) 赣剧象征符号中传统与现代的统一

象征符号是一种与其对象没有相似性或者直接性的联系，完全以自由的方式驱表现对象。^[34]赣剧中的象征性符号与前文中提到的指示符号不同，象征性符号可以跨越时空界限而不具有逻辑上的因果联系，而是一种约定俗成的习惯表达，与民族传统文化的联系紧密。赣剧脸谱色彩中具有象征性特征。正如前文所叙述，赣剧脸谱中的红色和白色分别象征着正义和奸诈，在色彩的运用和辨识上就凸显出人物特色，同时红色也与中华民族的红红火火的喜好息息相关。除此之外，在脸谱图案上也具有强烈的象征性特点。例如通过对脸谱中动植物的表达来凸显对美好生活的向往、通过对《封神榜》神话角色的塑造来表达对自然的敬畏、通过《三国演义》、《杨家将》等故事人物的表现来传达对英雄精神的敬佩之情。

虽然赣剧脸谱符号包括图像、指示和象征符号三种，但是所有符号都是脸谱构成的基础元素，正是在三种符号的共同作用下，赣剧脸谱的语义功能才能够更加完备的展现出来。

[34]马克思·本泽·伊丽莎白·瓦尔特.广义符号及其在设计中的应用[M].徐恒醇译.中国科学出版社,1992.

3.3 赣剧脸谱符号的语用表现

赣剧脸谱艺术作为中华民族传统文化的一部分，其不是孤立存在的而是与当地风俗习惯、审美观念息息相关。因此作为优秀民族文化的载体赣剧脸谱文化也具有重要的语用功能，集中体现为装饰功能和传承功能。

（1）装饰功能

装饰是一种美化行为，从古至今，与人们的日常生活密不可分。《辞源》中将装饰一词解释为“装者，藏也，饰者，物既成加以文采也。”这句话的大致意思为在器物表面增加纹饰和色彩来达到美化物体的目的。王朝文先生也曾对事物的装饰性提出过自己的见解，正如其在《美术概论》中所说的“装饰性首先是一种性质，一种通过装饰形式得以抽象化、图式化、视觉化的艺术品质。”^[35]而蕴藏在赣剧脸谱中的图案、纹样、色彩则为整个戏剧表演添砖加瓦、赋予戏剧以人文色彩。例如从脸谱五官的刻画来看，单眉形的刻画就分为了云纹眉、火烧眉、凤眼眉、虎尾眉、剑眉等；眼分为吊客眼、裂眼、喜鹊眼、勾云眼等；额头和脸颊常借助自然形态来作为人物特殊标志，如太阳、月亮、火焰、蝙蝠等，不同的角色需要会有不同形态的五官来装饰。在赣剧脸谱中彰显着当地人对于审美的独特看法。

（2）传承功能

赣剧脸谱的传承性是通过图案和色彩来表达的，以独特的语言符号将自身文化以潜移默化的方式进行继承和传达。在脸谱中可以很明显的发现，文字占据的比重很小，大部分是依赖图案色彩来彰显脸谱的艺术性。赣剧脸谱在继承中国得到发展，特别是在早期弋阳腔脸谱中，脸谱大多以整体的色块形式呈现，形式较单一，但后来的赣剧脸谱形式大多是在此基础上进行的变形和创新，无形之中赣剧脸谱成为了按照一定的规范准则对人们的日常生活进行高度的提炼、概括和美化后的结果。

另外，赣剧脸谱中的“谱”字便带有传承性质的内涵，它指代的是一种类别、系统或标准。以赣剧脸谱的制作方法为例，脸谱的制作具有较大的灵活性，由于戏剧表演中任务角色的不同，因而脸谱的制作也有较大差异，但从绘制程序上看，它也是有规律可循的。首先是构图的传承性，赣剧脸谱使用的构图类型多种多样，但至始至终都没有脱离几何与抽象。脸谱整体讲究点、线、面的协调，并运用虚实、方圆、疏密的对比来增强效果、笔法中的轻重、缓急、刚柔的对比来表现节奏。其次是图案的传承性，赣剧脸谱中的图案也是讲究“谱式”的，赣剧脸谱中

[35]王朝文.美术概论[M].北京：人民出版社，1981.

的图案是戏剧本土化后的结果，大都为几何体符号，同时根据人物需要将图案合理放置于眼、眉、嘴、鼻等部位，起到渲染氛围、传达角色信息的作用。这种传承性不仅凝聚着老艺术家的百年来呕心沥血成果，也成为新一代演员进行艺术再创造的起跑线。

第4章 基于符号学理论的赣剧脸谱文创设计策略

4.1 赣剧脸谱文创调研分析

调查的基本作用就是认识，是认识事物的重要方法，只有客观准确的认识事物，才能更好掌握事物和改造事物^[36]。对于赣剧脸谱文创设计的问卷调查能够挖掘消费者对于赣剧脸谱文创现状和开发的了解程度和期待，从而对赣剧脸谱文创的设计提供建议和参考，为后文的设计部分提供一定的指导。

调查日期:2022年12月11日至2023年1月11日。调查对象:随机抽取群体进行问卷调查，样本容量共计306份，年龄分布情况如图4-1所示。

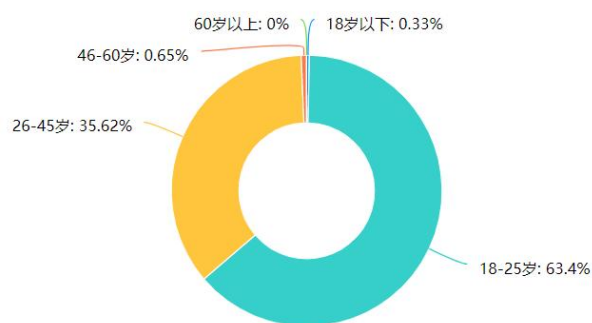

图4-1 赣剧脸谱文创调查年龄分布图

对赣剧脸谱文创产品的了解程度调查如图4-2所示，大部分调查对象对于赣剧脸谱文化属于一知半解，有36%的调查者有听说过但有意愿进一步了解，但显然对于赣剧脸谱文化的理解还不够透彻。根据调查来看，我们可以通过着眼于赣剧脸谱文化内涵进行文创设计，深度发掘脸谱文化价值，让更多人对赣剧脸谱文化产生认同，从而促进赣剧脸谱文化的发展和传承。

[36]丛日玉.调查问卷设计与处理分析[M].中国统计出版社, 2017: 1.

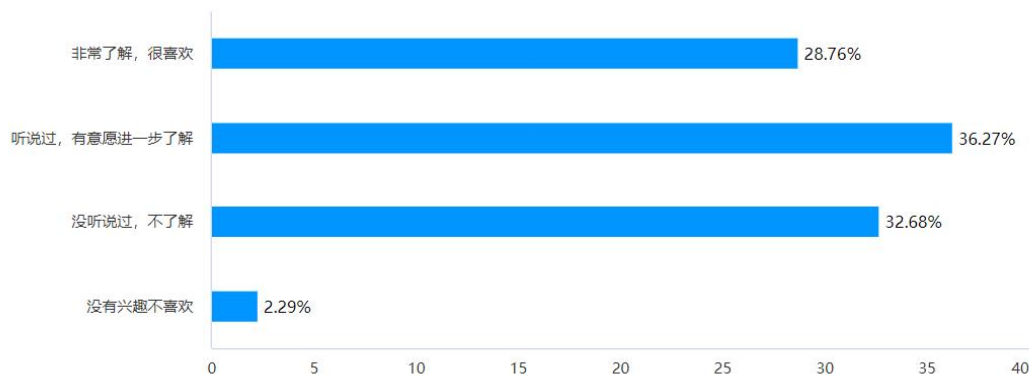

图 4-2 调查者对赣剧脸谱文化的了解程度

关于调查者对于赣剧脸谱文创的接受度调查中,78.8%的调查者有购买意愿,仅有 21.2%的调查者完全没有购买欲望,如图 4-3。因此,可以分析出市面上大部分的消费者实际上都能够接受赣剧脸谱文创产品的存在,赣剧脸谱文创产品具有较大的市场发展潜力和空间,甚至调查者自身对于赣剧脸谱文创也有自己的期待,如图 4-4 中有 56%的调查者认为赣剧脸谱文创应该是“抽象趣味的”,因此在后续的文创设计中,要围绕着趣味性和抽象性着手,满足调查者的基本需求。

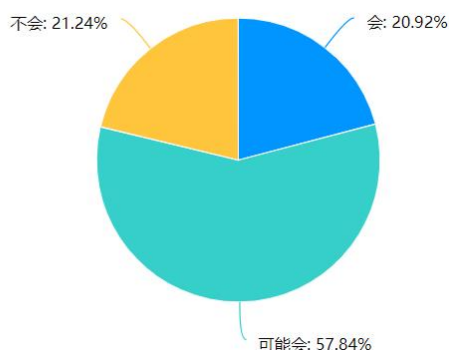

图 4-3 调查者对赣剧脸谱的购买意愿

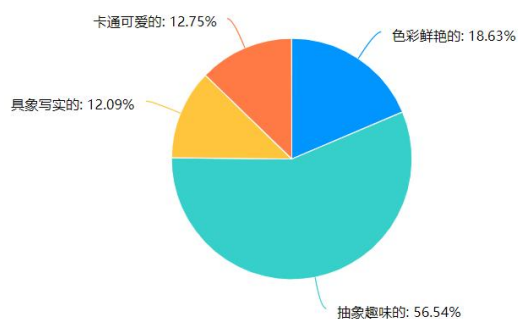

图 4-4 调查者对赣剧脸谱的期待

根据调查数据显示,调查者认为赣剧脸谱存在的文创产品有以下不足之处,如图 4-5 所示,有 51.6%的调查者认为没有使用价值、48.3%的调查者认为缺少文化价值、44.7%的调查者认为文创形式千篇一律缺乏创新。这说明了当前赣剧文创产品并没有满足市场的需要,在后期设计过程中要注意结合赣剧脸谱的文化性和实用性,同事尽可能的丰富文创形式,突破消费者对于文创产品已经司空见惯的固有认知,以更加新颖的方式出现在大众眼前。

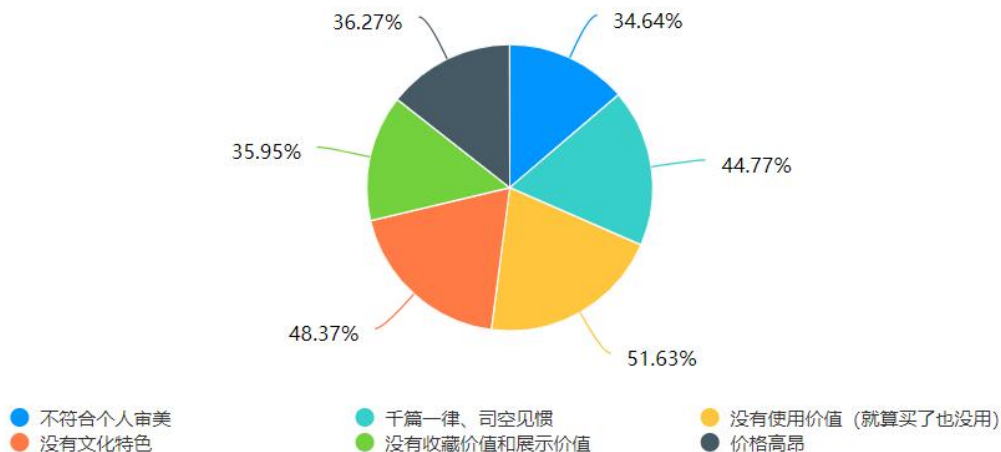

图 4-5 赣剧脸谱文创的不足之处

图 4-6 是针对消费者购买赣剧脸谱文创产品原因的调查情况，通过调查，可以清晰的看见调查者大部分调查者比较重视产品的外观展示、纪念收藏、实用和发扬文化的功能，排在第一位的是外观形式，因此在后续设计中首先要保证外观上的吸引力，再注入产品以文化内涵，彰显赣剧脸谱的地域特色，将其赋予产品的实用性中，做到文创产品形式与内容的结合。

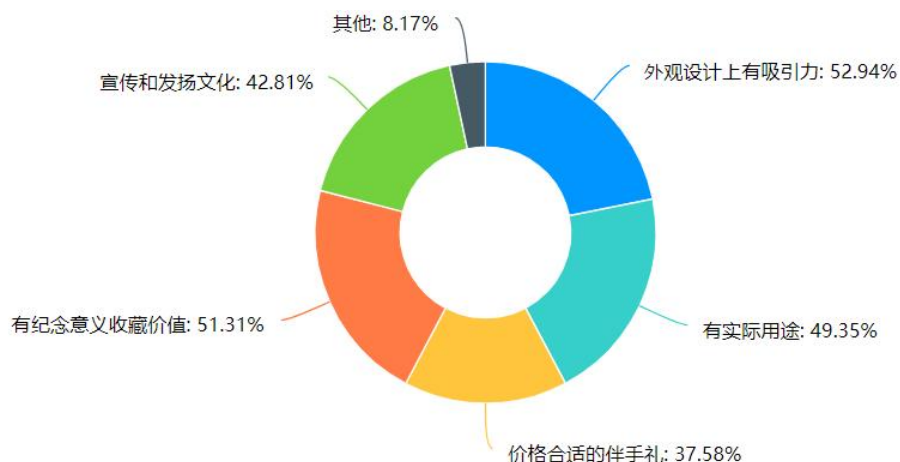

图 4-6 调查者购买赣剧脸谱文创的原因

在针对产品种类的调查中，如图 4-7 所示，日用品类包括摆件、杯子和杯垫，文具类包括笔记本、数钱、台历，娱乐互动类包括扑克牌、盲盒、拼图，服饰类包括耳环、丝巾和文化衫，根据调查者意愿，更多人倾向于文具类、日用品类和娱乐互动类，因此在后续设计中重点设计以上三个类别。在购买渠道上，接近

60%的调查者倾向于实体文创店购买赣剧脸谱文创产品，如图4-8。因此在后续设计中也要结合文创产品的可操作性和可行性进行综合考察和验证。

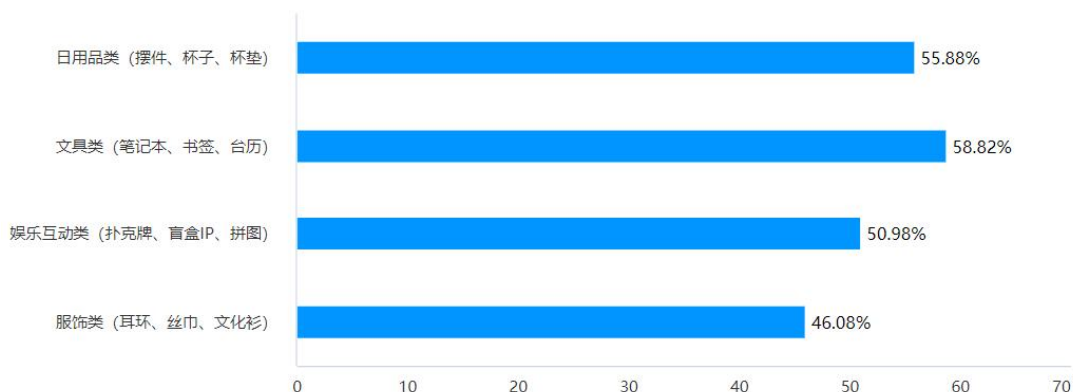

图 4-7 调查者购买赣剧脸谱文创的种类分析

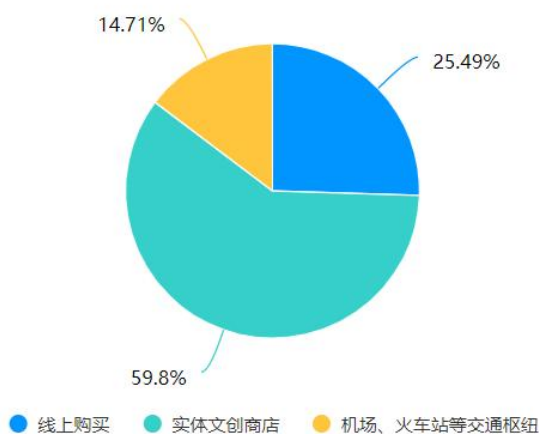

图 4-8 调查者购买渠道分析

4.2 赣剧脸谱文创调研总结

根据以上问卷调研数据可以很明显的发现消费者对目前文创产品处于需求未满足的状态，赣剧脸谱文创产品当前在市场上有较大的生存和发展空间，消费者对其具有一定的期待和建议，对于参与宣传赣剧文化具有强烈意愿。因此在设计中，首先要重视产品的实用性、文化性和趣味性，以新颖的外观增强用户粘性。以符号学的方式深度解析赣剧脸谱文化，以独特的设计理念和方法的展示文化内涵，让中华民族优秀传统文化更好的流传和发展。其次，也要尽可能的丰富文创产品的种类，并结合实地商店的优势和特点保证产品的可行性，为赣剧脸谱文创

产品的发展注入新的活力，以当代设计的力量传播中国文明。

4.3 赣剧脸谱文创的设计原则

4.3.1 品牌性原则

品牌最初是通过标记、符号或服务与同类的竞争产品相区别的存在。^[37]品牌化设计原则是为了给予赣剧脸谱文创产品更加系统、更为完善的推陈出新。对于文创产品，具备了基本的形式和内容特色的助力，还需要依靠品牌的影响力来提升附加值，扩大市场效应。^[38]例如故宫文创的走红就离不开其背后强大的品牌支撑，其专门成立了文创机构负责文创产品的研发和生产。其存在的意义就是通过展示品牌特色从而打动消费者，提升产品的市场认可度。^[39]通过品牌化设计原则能够为赣剧脸谱文创开拓市场，让其深耕地域文化特色彰显其内在价值和人文特色，增强赣剧脸谱文创产品的识别性和市场占有率，确立良好且稳定的形象与消费者建立信任。其次，以品牌化效应能够增强品牌附加值，并在此基础上打造完整产业链，打通文创产品上下游。在消费群体中树立起品牌意识，结合线上线下等多种营销方式将品牌有效传递给受众，与消费者建立情感上的连接，增加产品与用户之间的粘性，从而能够降低宣发成本。

4.3.2 文化性原则

著名人类学家马斯洛认为人类生活中一切生物的需要已经转化为文化的需要。^[40]作为文化创意产品更应该融入产品的文化性，满足消费者的精神需求，挖掘地域文化特色，从而展示本土文化。特别是根据上文中的调研结果能够清晰的发现调查者对于文化性的重视。赣剧文创产品在研发层面就与文化息息相关，文创产品灵感的来源、产品图案的设计与展示都是在实用性的基础上结合产品的文化性的结果。在衍生品设计上，要求以我国传统文化精神内涵为核心，以弘扬中华优秀传统文化为目的，致力于有文化价值的产品宣传和传播。^[41]因而在针对赣

[37]吴鑫钰.品牌化思维在文创设计中的应用探析.美术教育研究[J].2022(22):93-95.

[38]胡以萍,王晓楠.开封地区旅游文创产品设计研究[J].艺术与设计(理论),2018,2(7):110-112.

[39]毕壹.基于情感化的品牌设计研究[D].济南:山东建筑大学,20116:17-18.

[40]吴朋波.旅游纪念品设计[M].人民邮电出版社,2014.

[41]刘睿卿.博物馆文创产品衍生品与非遗文化融合研究[D].辽宁师范大学,2020.

剧脸谱文创设计中要重点挖掘赣剧脸谱中的图案、文字和色彩符号，并对图案和纹样进行适当变形和创新，提升产品的附加值，而这也更与消费者的精神需求和文化需求更为契合。对于赣剧脸谱符号的解读和提取也要遵循文化性原则，让产品以符合客观规律的形式进行设计和创新，提取具有代表性和典型的图案与色彩转化为艺术语言，进而更加全面、准确的展示艺术特色和文化内涵。

4.3.3 传播性原则

对赣剧脸谱文创进行设计过程中，不仅仅要考虑到产品的文化性和实用性，同时还要利于传播和宣传，让产品能够以一种行之有效的方法开拓市场，增加产品的曝光度，多层面的进行文化输出。结合文创产品的传播渠道来看，线上一般以网上商店的方式进行售卖，能够突破时间和空间的限制，操作比较便捷，但却缺少了一定的体验感。而线下文创展览馆具有较强的体验感和真实感，获取途径却比较单一，传播范围也受到约束。因此在设计赣剧脸谱文创产品时要综合考虑传播渠道的问题，充分结合线上和线下优势，通过线上和线下同步推广的相结合，以线上推广捕捉更多受众，再以线下塑造品牌故事，做到以情动人，让商品的文化属性深入人心。^[42]既能够依靠线上传播的快速性又能够结合实地体验，更好满足消费者的物质和精神文化需求。

4.4 赣剧脸谱文创设计方法

4.4.1 抽象造型法

赣剧脸谱文化历史悠久、形式多样，在赣剧脸谱文创设计中对于形式的提取和表达则更为重要，正是因为形的存在才能够让消费者真正了解到其中的文化和内涵，甚至能够影响人们的思维判断。在这里，“形”不仅指的是某一实物的形状轮廓，更在于外在形式，包括造型、色彩、线条、视觉图形中的点、线、面等一切外观形态的构成^[43]。符号也是形式的一种表达方式，赣剧脸谱文创产品的设计不能单纯的简单照搬赣剧脸谱纹样，更要考虑到设计的合理性，让消费者在不知不觉中受到赣剧脸谱文化的启迪和熏陶。对于形式的抽象化也要牢牢把握住艺

[42]戴燕燕.文化创意视域下的产品设计方法论[M].江西美术出版社, 2019: 182-183.

[43]陈敬一.基于符号学理论的“夫子有礼”博物馆文创产品设计研究[D].河北大学, 2021.

术学和审美感,在形式的提取过程中挖掘、归纳出赣剧脸谱文化的特色和典型纹样、色彩,然后进行删繁就简、元素转换、元素替代、对比统一、夸张变形或解构重组的方法,对整体符号进行简化处理,保留最具有特色的部分,也要留出一定的转化和创新空间来延伸设计类别。对主体层面的视觉设计上需要一定的视觉冲力和可识别性,在辅助图形中又能展示一定的变化,丰富画面效果,从内到外赋予文创形式美感,让文创本身具有一定亲和力,拉近与消费者的距离,让文化在有限的载体中引发人的无限深思,对形进行抽象简化后,从而赋予文创产品设计更好的创意。[44]

4.4.2 元素提取法

本质上看,赣剧脸谱文创更像是一种载体,以具体的实物承载着背后的文化意蕴和内涵。元素提取法包括对赣剧脸谱意象、图形以及色彩的提取,具体表现在以下几个方面:

(1) 意象提取。在艺术创作过程中,“意”是用于寄托主观情物的客观物象,具有民族性、地域性等特点,由于受主观性的影响,因而在表达和理解过程中都会存在一定的偏差,因此在设计过程中要重视意象的主题传递。赣剧脸谱文化中也蕴含着不少优秀的价值观,形成了人们在习俗中约定俗成的表达习惯,与后世赣剧脸谱的发展遥相呼应。在设计过程中要善于发掘和研究赣剧脸谱背后的典故和寓意找到特定的文化符号,并借此弘扬赣剧的地域特色,传递赣剧文化的美好祝愿和当地人对美好生活的憧憬,传播赣剧脸谱文化的特质。以意象化的形式表达主题也能够增强消费者在理解上的趣味性和多元性,既能够让设计者以设计表现力突破设计手法的外在表层,将中国传统文化与设计的点线面、色彩搭配和构图中得到有机融合,也能够通过意象引导主题,给予消费者更大的思考和想象空间,从而让消费者从文化引发共鸣从感知文化意象,对赣剧脸谱文化形成更加深刻的理解。[45]

(2) 图形提取。赣剧脸谱具有谱式性,每一种脸谱都具有丰富的图形,与人物性格、身份等特点息息相关。在赣剧脸谱中重点刻画的是人物的眉毛、眼窝、嘴部、鼻底部分,根据不同人物角色的特点勾画出不同的点线面,从而构成脸谱的整体形态。对于赣剧脸谱文创设计,图形的提取是非常重要的部分,直接影

[44]曲彦斌.文化符号学视野下的语言民俗景观[J].文化学刊,2021(01):6-18.

[45]吴剑锋.从“符号”到“意象”——传统文化在中国当代设计艺术中的诗意表达[J].浙江社会科学,2016(11):137-142+160-161.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/475044224013011044>