

京剧脸谱艺术的语言符号学分析

李 岩 华东理工大学外国语学院
孙斐斐 上海戏剧学院戏曲学校

摘 要:任何一种符号都是形式和内容的统一,没有形式的内容和没有内容的形式都不存在。从这个意义上看,京剧脸谱艺术正是借助用色、图案和谱式等形式符号来实现传神寓意。换句话说,只有当能指和所指相结合,京剧脸谱的艺术符号才能完成审美和表义功能。

关键词:京剧;脸谱;艺术;符号学

程式化是京剧艺术重要的表现手段。无论是性格化的脸谱,生旦净末丑等类型化的角色,假定性的戏剧情境,还是虚拟化的物态设计、表演动作、风格化的台词与唱腔,凡此种种,无不依赖于一系列约定俗称的创作与欣赏的程式^[1]。焦菊隐指出,“程式既然是观众和创作者之间的一种默契,一种共同的表现符号。观众只要见到某种程式,便能立刻懂得它所要表现的内容。”^[2]因此,京剧也是一种符号的戏剧^[3],程式化的形式符号在京剧艺术表演中直接指示、负载着作品的内蕴世界,具有独立的审美价值。那么,京剧脸谱有哪些艺术符号形式?这些符号形式是怎样传神寓意的?京剧脸谱艺术符号到底内蕴了多少文化意义呢?

一、语言符号学原理

符号学(semiotics)是人类有关意义与理解的所有思考的综合提升,是意义研究之学。其研究目的是再现非语言符号系统的功能作用。就符号定义,卡西尔指出,所有的文化形式都是符号形式。他认为符号是一种可以通过某种不言而喻的或约定俗成的传统或通过某种语言的法则去标示某种与它不同的另外的事物。罗素的符号学定义简介易懂,即如果A引起关于B的观念,A就是B的符号。索绪尔提出了语言符号学理论。他认为,语言是一种表达观念的符号系统,由能指(signifier)和所指(signified)两部分组成。能指是音响形象,所指是概念。符号是任意的,能指和所指没有必然的联系,二者都是由它们跟其他能指和所指的相对关系决定的。二者相结合能实现语言符号的表义功能^[4]。

简而言之,符号是被约定用来指代某种事物的标志。其主要特点是(一)符号和符号指代都必须具备形式和内容两个部分。没有形式的内容和没有内容的形式都不能存在,符号是形式和内容的统一。(二)符号和符号指代的事物之间没有必然的联系,是人为约定^[5]。

二、京剧脸谱艺术的形式符号

脸谱是京剧演员面部化妆的一种特殊形式,用写实和象征相结合的夸张手法,鲜明地表现某些人物的面貌特征,以图案化的脸谱解释人物的类型、性格、品质、年龄等综合特征。比如,借助法令纹的上下开合来表现人物的气质,用高低曲直鱼尾纹的来象征人物的年龄,通过印堂纹的不同图案来体现人物的品质。借助一系列的形式符

号,京剧脸谱实现了传神寓意。从符号学视角看,京剧脸谱艺术的形式符号主要包括脸谱用色、脸谱上的图案和脸谱的谱式三种形式。

京剧脸谱色彩相当丰富,有红、黑、蓝、黄、绿、白、粉、紫、金、银等多种颜色。脸谱用色基本遵循四个规则,首先,根据人们对颜色的理解和认知,结合颜色给人们直觉感官的刺激来用色。比如,“晒得黝黑”、“吓得煞白”、“臊得通红”、“病得焦黄”这些表达都是人们对日常生活经验的一种归纳总结。这样一种色彩认知在京剧脸谱用色时保留了下来。比如,黑脸就可表示肤色黝黑之意。脸谱用色的第二规则是沿袭父子同色的规矩。也就是说,父亲的脸谱用什么颜色,儿子也用什么颜色。比如张苞用张飞的脸谱,因为是父子。梦强用孟良的脸谱,因为是父子。脸谱用色的第三个规则是,如果人物的姓名中有表达颜色的词汇,那么脸谱就按照这个颜色词用色。如齐桓公因名“小白”,而勾画白脸;青面虎因“青”字勾画绿脸;浪里白条张顺因“白”字勾画变脸;黑风利因“黑”字勾画黑脸。最后一个规则是,根据谐音、同音、同字等规矩用色。如文天祥因“文”与闻太师之“闻”同音,故勾画成红脸。钢钢同音,钢属于黑色,故凡性格猛烈刚强,都勾画黑脸。比如《草桥关》李刚,薛刚。《八蜡庙》中的关泰,《收关胜》中的关胜则因与关羽同姓,沿用关羽的红脸^[6]。

脸谱上的图案指,在脑门上绘制许多色彩绚丽的线条与图案(包括点、线、形),以美化脸谱形象,具有审美功能^[6]。脸谱上的图案是一套约定俗成的符号体系,图案主要源自神话故事和民间传说,有月牙,虎字,太极,蜘蛛团,螭形,火焰,戟形,寿字,塔形,金钱,王字,虎尾,葫芦,疤痕,桃子,黑点等图案。剧中人物配以什么样的图形也有讲究。比如赵匡胤画“龙”图、呼延赞配“虎”图、姜维画“太极”、杨广配“蜘蛛”。

正如唱歌、奏乐有乐谱一样,脸谱也有谱式,这些谱式与人物的性格特征相符。总体说来,京剧脸谱谱式主要分净角和丑角两大类。丑角有文丑脸和武丑脸之分。净角谱式则相对复杂,有整脸、碎花脸、歪脸;太监脸、神仙脸、英雄脸、鬼脸、僧道脸等谱式。

众所周知,各类艺术都有自己创造形象运用的独特形式符号,且整个艺术品的审美价值都蕴含在形式符号构成

基金项目: 本论文是2014年华东理工大学大学生创新项目《简明京剧知识汉英词汇手册编撰》(项目编号:X14113)。

的世界中^[7]。脸谱的用色、图案和谱式是构成脸谱艺术的直接性物质存在,彰显京剧脸谱的艺术形式美。从符号学角度看,这些形式符号就是脸谱艺术符号的能指部分,它是引导观众进入京剧脸谱艺术殿堂的第一步,借助这些形式符号观众可以进入脸谱的内部世界,了解脸谱的文化意义——即脸谱艺术符号的所指意义。

三、京剧脸谱艺术符号的文化内涵

符号具有任意性的特点,但任何一种符号都是形式和内容的统一,没有形式的内容和没有内容的形式都不能存在。因此,当京剧脸谱的用色、图案和谱式渐成定例外,与这些形式符号相辅相成的是符号的所指概念,即符号的内容。当形式与内容结合起来了,京剧脸谱的艺术符号的表义功能才呈现出来。

就脸谱用色而言,脸谱上的每种颜色实质上都带有感情色彩,以象征某一个人或某一类人的品格,性情和气质。如红脸代表忠厚诚耿,正义热情。黑脸除了表示肤色外,还象征刚正不阿、豪爽的性格。白色象征阴险狡诈的性格,油白色象征飞扬,跋扈,骄横矜持的性格。紫色象征刚强正直、稳重老练的人物性格。黄色表示凶狠勇猛;蓝色表示桀骜不驯;刚强爽快;绿色表示骁勇善战;粉色表示年迈血衰;金银色象征上界神佛仙家和下界精灵魔怪等金银色表示庄严;瓦灰色象征枭暴暮年的人物性格。

脸谱上的图案也蕴含深厚的文化根基。比如,包拯脑门上的太阴形——月牙图案,就是一种文化的解读。相传宋代包拯生相丑陋,父母将他抛弃磨房,被驴子踩伤,留下形似驴蹄的印巴。由于包拯为官清正,铁面无私,且有“昼断阳、夜断阴”的魄力,“月牙”被后人喻为是光明和希望的象征。再如,杨广脑门上的蜘蛛图案,其宗旨就是为了凸显杨广生性狠毒、残暴的特征。这样的比喻源自喻体蜘蛛自身带毒的性质。又如,钟馗脑门画蝙蝠,源自“蝠”与“福”同音的动机。在中华传统文化中,人们常以蝙蝠喻示幸福、福气等祥瑞。画一蝙蝠可表钟馗“恨福来迟”的心境。赵匡胤因帝王命相而绘螭形,相传螭是中

国古代传说中一种没有角的龙,是龙九子的一子,生性勇猛。绘螭形,不仅凸显了赵匡胤的真龙天子身份,还聚显了他勇猛的性格特征。总而言之,脸谱上的图案是按人物性格给予配画,错画图案,就可能错表意思。

同理,京剧脸谱的谱式也需谨慎使用。歪脸强调人物外貌丑陋;破脸喻示人物不得善终;水白脸用来刻画阴险狡诈的奸相权臣。必须根据人物需要配以谱式,才能实现表情达意。

四、结论

京剧脸谱是图案化的化妆艺术,重借形传神寄意。换句话说,京剧脸谱是一套寓褒贬、示善恶的艺术符号体系,具有形义结合的特点。因此,京剧是一种戏剧符号,又是一种民族文化。十八大以来,国内正在实施“中华文化走出去”的国家文化战略,在这样的背景下研究脸谱的用色、图案和谱式的形式符号,熟知形式符号所负载的文化内容,显得特别有现实意义。京剧艺术的这种艺术常识对京剧外行都是一种帮助,尤其能帮助外国观众直观、形象地理解京剧脸谱的内涵,提升欣赏京剧的效率。

参考文献:

- [1] 徐行言. 中西文化比较 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2004:290.
- [2] 焦菊隐. 焦菊隐戏剧论文集 [M]. 上海: 上海文艺出版社, 1979:254.
- [3] 黄育馥. 从符号学的角度看京剧 [J]. 山东社会科学, 2008(6): 36-40.
- [4] 索绪尔. 普通语言学教程 [M]. 北京: 商务印书馆, 1980: 37-38, 163.
- [5] 岑运强. 语言学基础理论 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2006:23.
- [6] 吴同斌等. 京剧知识词典 [M]. 天津: 天津人民出版社, 2006:65-66.
- [7] 李逸津. 美学导论 [M]. 北京: 中国文史出版社, 2011:107.

上接(第107页)

一定省略。其他可省可保留,不影响句意。如③当主语是指示代词时,不用副词“在”而用联系动词“是”连接主语和谓语。

3. 六盘水方言中,当动词是表示身体感受的词时,动词前常用表示被动和承受意义的“着”,动词后用“倒”表达感受和产生结果的意义。例:不舒服?是着胀倒哦不是?(不舒服?是吃太多了吗?)

4. “倒”在后面跟方位名词时,宾语之后要加上趋向动词。例:

你把之个拿倒背后的桌子上放起。(你把这个拿到背后的桌子上放着。)

5. “倒”在句末做语气词,一般在祈使句中。例:不慌倒,等拉先走。(不着急,等他先走。)

6. 一些“倒”字做词尾的词,使用频率很高且在六盘水方言中成了固定用法。例如:

①紧倒(表示不停地、老是、一个劲儿地)

②古倒(表示非要做某事,不听别人的劝告)强迫

③巴倒(粘着、依靠着)

7. “倒”做助词,表加强语气用语祈使句中。例:小心倒开车。(小心开车)

8. 表示主要动词的动作行为的进行方式时,“倒”在动词前,表示伴随。例:站倒看球赛。(站着看球赛)

五、感叹词和感叹句

1. 普通话中用叹词“啊”表示的感叹句,六盘水方言中常用“哦”、“哟”来表示。例:之个画好贵哦/哟!(这个画好贵啊!)

2. 表示诧异时,常用“咍”。例:咍?之个洋芋烤熟哦啦?(噢!这个土豆烤熟了?)

3. 句尾语气词常用“喽”。例:是喽喽!(就是啦!)

参考文献:

- [1] 刘光亚. 贵州省汉语方言的分区 [J]. 方言, 1986,8 (3): 198-203.
- [2] 肖永凤, 朱艳. 贵州汉语方言中的叠音后缀现象 [J]. 六盘水师范学院学报, 2012,8.