

【武术文化研究】

武术兵器的符号学分析 ——基于戏曲脸谱的符号学作用研究

陈晨

(上海体育学院武术学院, 上海 200438)

摘要:武术与戏曲都是中国古老传统文化,并具有在中华传统文化背景下具有相互包容相互促进的关系,京剧脸谱是戏曲的特色,是戏曲重要的视觉文化符号;兵器是武术的重要组成部分,所以通过脸谱视觉符号:图像符号、指示符号、象征符号来解析兵器在武术武术中的视觉符号,并在此基础上提出建议,从而通过视觉符号来达到传播武术的目的。

关键词:脸谱 兵器 符号

中图分类号:G85

文献标识码:A

文章编号:1004—5643(2014)08—0027—03

华夏文化具有几千年的历史,博大精深,武术是中国优秀的传统文化项目,具有丰富的文化内涵,武术兵器文化是武术文化的组成部分,是中华武术发展过程中积累的珍贵遗产。武术在自身发展的历程中,与中国传统艺术相互交融,互相渗透,最终达到了共同发展。戏曲是中国古老传统艺术文化,是一种综合性艺术,融合了百家文化,最终形成了独特的民族文化特色。戏曲京剧至今有两百年的历史,它是在徽调和汉戏的基础上,吸收了昆曲、秦腔等一些戏曲剧种的优点和特长逐渐演变而形成的^①脸谱是中国传统戏曲所独有的艺术表现手法,京剧中的脸谱非常具有代表性,是它吸引人们开始关注脸谱。

1 武术与戏曲

1.1 武术与戏曲的共同性

1.1.1 起源

武术最基本的特性是技击性,其萌芽可以追溯到原始人民的生产活动中,原始战争推动兵器的发展并促进了战斗技能的产生,武术的开端与原始宗教、教育、娱乐紧密联系在一起的,其中包括原始的武舞,武舞的尝试与宗教关系密切。戏曲的起源可以追溯到原始时代的歌舞,一切艺术起源于劳动,歌舞也不例外,在时间的长河中,最开始的歌舞可能是一种原始的宗教仪式,所以戏曲与武术的起源具有共同性。

1.1.2 “角抵”与“角抵戏”

传说“角抵”起源于蚩尤,是两个人们头上戴着头角,互相抵斥,又称蚩尤戏。宋·陈旸《乐书》说:“或曰蚩尤氏头有角,与黄帝斗,以角抵人。今冀州有乐名”蚩尤戏“,两民两两带头角而相抵,汉造此戏其遗象邪?”不管是蚩尤还是角抵,都成为“戏”。《说文解字》:“戏,三军之偏也,一曰兵也”可见戏字与战斗有关^②。古人称“戏”一类的表演时,大多有竞技的意思。

其实在封建社会中民间的艺术就出现了“角抵戏”,角抵戏

是一种竞技表演比赛,以表演为主,后来在在民间发展成为武术竞技的角抵戏。《史记·李斯列传》中记载:“战国之时,稍增讲武之礼,以为戏乐,用相夸视,而秦更名为角抵。角者,角材也。抵者,相抵触也。”“两两相当,角力,角伎艺射御,故曰角抵也。^③其实武术在发展到春秋战国时期,还并没有称为“角抵”,只是为“角力”,角力的高低通过“相博”这一形式来衡量,《释名》载:“相博,博谓广博以击也。然举手击要,终在扑也。”到秦国,秦始皇禁止习武,但秦的“罢讲武之礼为角抵戏”促进了武艺娱乐功能。

角抵戏的出现,传入宫廷之间,在戏曲的发源道路上出现了竞技和优戏(专供贵族娱乐的人——优。优能歌能舞,说错话没有罪过,以“滑稽调戏”为主的最早职业演员的)结合。到汉代角抵戏进一步戏剧化并与优进一步结合同时也戏曲了西域地区的表演文化,形成了以打斗为兴趣中心,具有一定的故事情节,外表华丽炫目的角抵戏。(又称“百戏”)

1.1.3 发展过程中戏曲中融入了武术文化

武术与戏曲都是中国古老传统艺术文化,起源可以说是相同的,但是在后期各自发展中,随着自身特点或人们需求发展成不同的形态,戏曲在发展的过程中是一种综合性艺术,融合了百家文化,最终形成了独特的民族文化特色。在武术和戏曲各自发展的过程中,武术为戏曲提供了深厚的文化内涵,戏曲中有很多武戏,也有专门的武打演员,称之为“武旦”、“武生”,在宋以后,国家禁武,很多优秀的民间武术家纷纷投入戏行,为戏曲加入了大量的武打元素。武戏中借鉴了很多武术动作,武戏中打斗的器械也与武术器械息息相关,是在武术器械的基础上加以改造和创新。在很多优秀的武戏中有着不少难度很高的武术动作或者对打动作。难怪盖叫天先生曾说:“把武术功底说成武行的舞台艺术基础是不过分的”、“舞台上开打的一抬腿,一举手,一个招架或一个把式,都有它的武术根据,决不能光瞧着热闹,任意胡

作者简介:陈晨(1990~),女,在读硕士研究生。研究方向:武术理论与方法。

来。”^④

1.2 武术与戏曲的关系

1.2.1 武术推动了戏曲的发展

从戏曲融入武术元素中可以看出,武术推动了戏曲的发展,同时武术一直都强调内外兼修,内是“精气神”,外是“手影身法步”,戏曲对内也要求“精气神”,对外要求“唱念做打”,其中“做”、“打”和武术息息相关。

1.2.2 戏曲传承了武术的传统文化

虽去然武术推动了戏曲的发展,让戏曲加入了武术元素,但是事情都是两面性的,在当时社会的背景下,武术在推动戏曲发展的同时,武术也依靠戏曲来传承,宋以后,统治者文禁森严,宫廷和民间各种形式的舞蹈、武术受到了严刑峻法的约束,但民间的传统文化形式依然如火如荼,扑而不灭余武舞和其它形式的舞蹈经过西周、汉唐两个高峰时期,终于被元杂剧这种戏曲形式所取代。由于戏班子中身怀武艺的民间艺人的作用,元代的杂剧中仍然合法地保留了武术的部分内容。到了明朝戚继光、俞大猷、唐顺之等爱国将领在总结战争经验的同时,挖掘、整理武术,并著书立说,才使民间丰富的武术拳、械套路得到应有的一席之地。^⑤

1.2.3 戏曲推动了现代武术的发展

现今社会武术已逐渐淡化了技击性和实用性,强化了观赏性、娱乐性、健身性,现代武术在发展同时也鉴见戏曲的表演形式,比如:现代武术套路比赛开始追求“高难美新”的表演形式,在武术比赛项目中添加了音乐,武术服饰也越来越具有艺术性和表演性等。

2 京剧脸谱与武术兵器的符号文化

综上所述可以看出,中国武术和戏曲发源具有共同性,并且在发展过程中相互影响相互促进,所以他们具有可比性。近年来中国的戏曲脸谱已成为戏曲的特色,成为真正的中国特色,发展的趋势不容小视,并且脸谱图形具有很广的衍生产品线,生活中各种艺术品和生活品都融入了脸谱元素,可以说戏曲元素融入到了生活中,不管是国人还是外国人,看到脸谱,就知道这是代表着京剧的中国戏曲。脸谱自身对于戏曲来说就是一种视觉符号,并且已成为公认的戏曲视觉符号。兵器在武术中也占有重要的位置,有着深厚的文化底蕴,但是自身的符号文化并没有脸谱具有影响力,我们以京剧脸谱视觉符号的三种类型为参照,通过以武术兵器为例,寻找武术视觉符号,提出建议,从而最终达到传播武术的目的。

2.1 戏曲脸谱与武术兵器起源

脸谱为:戏曲净,丑和少数生,旦行当的演员,为扮演剧中人物,依据各自相对固定的谱式,在脸部勾画的各种色彩的图形,统称为“脸谱”,^⑥脸谱的起源要追溯到南北朝时期,相传北齐的兰陵王长得非常漂亮,却是武将,上战场杀敌的总时候被敌人取笑,兰陵王就做了一个极其凶恶的脸谱带上,使敌人闻风丧胆。戏曲中脸谱除了勾脸还会带面具,但是现已不多见了。

兵器的起源可以追溯到武术的起源,最早是祖先在日常生活中创造了简陋的工具这些工具就是兵器最早的雏形,随着时间的流逝渐渐完善。

2.2 脸谱视觉符号与兵器的视觉符号

美国符号学家皮尔士根据符号与指涉物(或意义)之间的不同关系,将符号分为:“图像符号、指示符号和象征符号三类”这一分类方法在符号研究中被广泛地运用,本节中,以此理论基础,对京剧脸谱艺术的视觉符号做了一个分类描述,以参考脸谱的视觉符号来解析武术兵器符号文化。

2.2.1 图像符号

图像符号的原则是相似性,这种模式的符号形式被认为指涉物具有相似和模仿的性质。皮尔士说:“图像是仅凭它自身的特征表示对象的符号,任何东西,不论其为一种特性,实在的个体或规律,就其与那个事物相似,并当作它的符号而言,就成为那个事物的图像符号”^⑦,简单的说就是根据某个图形,你就能联想到这个图形类似的东西,但有些情况下,出现的图像符号并不是完整的个体,只是其中的一部分。以脸谱中鸟嘴这个图形符号为例,它并不是单纯地表示这个脸谱人物就是动物鸟,而是更具有指示符号的指示功能,提示这个人物的身份)鸟怪。^⑧

武术本身都没有具有特色的图像符号,这个原因可能由于武术内容丰富,项目复杂,没有一个项目或者一种东西可以对外传播的高或者深,武术中包含兵器这个个体,可以说兵器对武术自身属于图像符号,但是却没有京剧脸谱特点那么强烈。在人的逻辑思维中,看到一个武器的图像,并不是单一的想象到武术,可能想到战争,厮杀等等,所以武器不等于武术,我们是否能建立一个具有特色的武术图像符号?

2.2.2 指示符号

指示符号 “这种模式的符号形式不是任意的而是直接以某种方式(物理的或者出于某种原因)与指涉物相联系”这样的联系可以观测或推断”皮尔士指出:“指示是这样一种符号,它凭借自己受到对象实际影响的特质而指称那个对象,京剧脸谱的图形符号,很大一部分都属于指示符号”^⑨。比如典韦这个人物的脸谱中,以戟这个兵器指代了使用这个兵器的人,它们之间有因果上的联系,因为典韦善使戟。我们说,戟这个图形是一个指示符号。又如后翼脸谱中的九个太阳,它们组合起来指示了后翼这个人物的身份,因为传说中后羿曾射下九个太阳。

从古至今,文人喜佩剑,剑在古代时具有权利和地位的象征,黄帝亲授大臣“上官宝剑”被认为是至高荣誉。太史公“非信廉仁勇不能传兵论剑,与道同符,内可以治身,外可应变,君子比德焉”的议论。^⑩“以剑比德”由此便成为中国武术所追求的一种崇高的人文精神境界。由此可见剑自身具有指示符号,剑象征着“德”,品行高尚,温文尔雅。

在很多武侠电影或者电视剧小说中,人物特色和使用的兵器具有一定的联系,《杨家将》中,杨家枪枪法高超有名,所以这部影视给人们传达了强烈的指示概念,看到枪时就指示了杨家。在“侠”文化中,为什么侠客用剑,江洋大盗用的是刀呢?虽然不能代表全部,但却可以表示兵器自身具有指示符号文化。

2.2.3 象征符号

象征符号的能指与所指既不存在相似的联系,也不存在自然的因果联系或空间接近关系“它是一种任意的或者按照一定的传统习惯来结合的,是一种约定俗成的结果”这种符号能指与所指之间的联系,必须经过学习获得,它与文化联系紧密“京剧脸谱的色彩符号大都属于象征符号”^⑪。比如,红色就是象征忠勇,白色就是象征奸诈,色彩和性格之间并无相似关系或因果关系,它是在长期的戏曲演出中,观演之间互动对话,以约定俗成的方式流传固定下来的“图形符号也有属于象征符号的,比如钟离春这个人物脸谱上的荷花,荷花和钟春离之间没有相似性的关系,在文学作品和传说中,也没有资料能够显示它们之间有某种联系,笔者推断,这大概是因为中国传统中以荷花来象征女子的缘故”。

在竞技武术套路中,每种兵器并没有对人的形态样貌做出规定,但是却有着一种约定俗成的结果,如剑具有灵活善变的技法特点。刀具有勇猛泼辣等技法特点,所以在选择练习的兵器

时,会根据自身的能力和体型来选择的,虽然不能代表全部,但是大部分都练习刀者,看上去都威武与刚硬,练习剑者大部分都较瘦、飘逸,这些就是武器自身的象征符号。

显然,图像符号、指示符号和象征符号这三种符号类型并不是相互排斥的,而仅仅只是表示符号与对象,能指与所指的关系。实际上,这三种系有可能存在于同一符号之中,不过是其中某一种关系压倒了其它关系而已。

3 建议

3.1 聚焦视眼,寻找符号

笔者认为,当事物聚集到一个点时,这个点越小,聚集的就越深,但要通过全面的审视,结合武术器械的特殊表现力和现已形成的影响,从中寻找出器械的发展变化历程,找出其中最具可塑性符号。比如近年来太极拳推广范围广,可以作为武术的一个图像符号,太极拳推广具有自己独特的优势:有一定的文化内涵并符合当今社会的发展。但是总体来说推广深度不够,还可以继续挖掘,加以推广。^[10]我们把点再聚集一点,太极中也具有很多种类:太极拳,太极剑、太极扇等等,其中太极拳就有五种家,我们是否能把推广聚集到一个点上,比如太极剑的剑,从设计上来说就必须具有一定的特色,以推剑这个兵器为点,从而达到推广太极到武术这个层次上面,这么推广相对推广太极来说要简单的多,并且推广的年龄层次大,并不只限定于中老年人。我们可以把剑作为武术的图像符号,像京剧脸谱一样,融入到生活中去。

3.2 挖掘文化底蕴,强化符号

通过各种对历史资料的整理,奠定深厚的文化基础。一个符号所代表的是一种文化,相关的文化背景是符号传播发展的养料,符号的传播又促进文化的传播,两者相辅相成。^[11]在武术传播中,我们可以根据视觉符号中的图像符号特点,设计出一系列各种风格具有武术特色的图片,相关研究表明,人们对图像的记忆比文字更好。^[12]在设计武术特色图片时要突出各兵器的形象特色,或者选一个具有代表性的人物。

3.3 与时俱进,举办赛事宣传符号

赛事宣传并不是平常的武术比赛,而是一些公益性或者创作性的赛事,比如:呼吁大家在网络上创造兵器卡通形象,要求符合兵器特点,大家集思广益,在创造卡通形象的同时也了解了

武术兵器的文化,并且要积极与时政结合,跳出惯性思维。^[13]

4 总结

武术与戏曲在中华传统文化背景下具有相互包容相互促进的关系,京剧脸谱是戏曲重要的视觉文化符号,兵器是武术的重要组成部分,所以通过脸谱视觉符号:图像符号、指示符号、象征符号来解析武术兵器的视觉符号,并且在此基础上需要我们聚焦视眼,寻找符号、挖掘文化底蕴,强化符号、举办赛事宣传符号等等,从而通过视觉符号来达到传播武术的目的。

参考文献:

- [1]孙培菡. 从京剧脸谱看视觉符号在文化传播中的体现[J]. 河南广播电视台学报, 2010 (4): 70-71.
- [2]张庚, 郭汉城. 中国戏曲通史[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 1981.
- [3]司马迁. 史记[M]. 卷 87, 北京: 中华书局, 2003: 2560.
- [4]郭志禹. 试论武术、舞蹈、戏曲之联系[J]. 山东体育科技, 1985(2): 64-68.
- [5]赵梦林绘图. 赵梦林, 阎继青撰文. 京剧脸谱(第二版)[M]. 北京: 朝华出版社, 1994.
- [6]白寒枝. 京剧脸谱视觉符号系统研究[D]. 昆明理工大学硕士学位论文, 2009: 35-37.
- [7]程宇宁. 从京剧脸谱看中国传统文化的视觉符号意义[J]. 湖南社会科学, 2004(3): 198-199.
- [8]李珍. 传统武术动作在戏曲表演艺术中的表现形式之探讨[J]. 和田师范专科学校学报, 2007(5): 70-71.
- [9]焦继顺. 京剧脸谱符号文化特点解析[J]. 观云听泉: 49-50.
- [10]林家铭. 武术对传统戏曲、舞蹈艺术的影响[J]. 体育文化导刊, 2006: 22-24.
- [11]黄殿祺. 中国戏曲脸谱[M]. 北京: 北京工艺美术出版社, 2001.
- [12]王有基, 马廉祯. “角抵”与“手搏”略论[J]. 搏击·武术科学, 2009(11): 25-29.
- [13]李珍, 袁筱平. 传统武术的“精、气、神、形”在戏曲[J]. 甘肃高校学报, 2010(5): 120-123.

Semiotic Analysis of Wushu Weapons ——Based on The semiotic Role of Drama Face

Chen Chen

(Wushu School of Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China)

Abstract: Wushu and drama are Chinese ancient traditional cultures, and in Chinese traditional culture background they have mutual tolerance and mutual promoting relationship. Peking Opera face is the opera important symbol of drama visual culture, with drama features; weapon is an important part of Wushu. So the paper analyzes the visual symbol role of weapons in Wushu through the drama face of spectral visual symbols: image symbols, directing signs, token symbols, and on this basis, to propose through visual symbols to achieve the purpose of dissemination of Wushu.

Key words: drama face weapons symbols