

从京剧脸谱看视觉符号在文化传播中的体现

孙培菡

(云南师范大学 传媒学院, 云南 昆明 650031)

摘要:文化与传播是互动的、一体的。文化的传播功能是文化的首要的和基本的功能,文化的其他功能都是在这一功能的基础上展开的。作为文化传播的载体和媒介的符号无疑是文化传播不可或缺的基本要素,而视觉符号又凭借着直观性和形象性在文化传播中占据着重要地位。作为京剧人物造型手段之一的脸谱,其目的就是通过规范而统一的视觉符号,向观众传递出戏剧人物的各方面信息。

关键词:视觉符号;文化传播;京剧脸谱符号化;符号体现

中图分类号:J806

文献标识码:A

文章编号:1671-2862(2010)04-0070-02

一、文化:人类社会特有的实践产物

文化,应该是人类痕迹的总和。文化可划分为物质范畴和精神范畴。物质范畴指人类物质生活的外化及其痕迹,精神范畴指人类精神生活的外化及其痕迹。笼统地说,文化是一种社会现象,是人们长期创造形成的产物。同时又是一种历史现象,是社会历史的积淀物。确切地说,文化是指一个国家或民族的历史、地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等。就文化的分类而言,根据人们探讨某个事物人数的多少则可以把文化分成大文化和小文化。即,相对于其他文化,人们关注、探讨感兴趣事物的人数多的现象和氛围就是大文化;而人们关注、探讨感兴趣事物的人数少的现象和氛围就是小文化。根据文化的结构和范畴把文化分为广义和狭义两种概念。广义的文化是指人类创造的一切物质产品和精神产品的总和;狭义的文化专指包括语言、文学、艺术及一切意识形态在内的精神产品。美国文化人类学家A.L.克罗伯和K.克鲁克洪在《文化:一个概念定义的考评》中提出的定义为人们普遍接受:文化存在于各种内隐和外显的模式之中,借助于符号的运用得以学习与传播,并构成人类群体的特殊成就,这些成就包括他们制造物品的各种具体式样,文化的基本要素是传统思想观念和价值,其中尤以价值观最为重要。

二、文化传播:一种符号化和意义化的过程

文化传播是人类特有的各种文化要素的传递扩散和迁移继传现象,是各种文化资源和文化信息在时间和空间中的流变、共享、互动和重组,是人类生存符号化和社会化的过程,是传播者的编码和解读者的解码互动阐释的过程,是主体间进行文化交往的创造性的精神活动,它是一种“主体——主体”之间交流和交换信息的精神交往行为,是一种符号化和意义化的过程。

符号是信息的外在形式或物质载体,是信息表达和传播

中不可缺少的一种基本要素。在人类生活中,符号实质上是信息的感性袒露和外在表征。换句话说,符号就是传递信息、指示和成为事物及其关系的代码。符号作为一种观念中的东西,它的存在不受事物的存在左右,这是因为符号只是代表被表示对象,而不是代替被表示对象。符号的存在也改变不了事物的性质和形貌,而只能通过其对象实质的准确把握而加以反映。从传播学的角度讲,传播者将其所得到的信息转化为便于媒介载送或受众接受的符号或代码,而后受传者再将接收到的符号或代码还原为传播者所要传达的信息或意义,这个过程称为编码和译码。

而对于文化传播来说,符号就是文化传播的基因和代码,就是文化传播的媒介和载体,就是文化传播的基础。文化只能通过符号而存在,不表现为符号,文化就不成为文化,就会降为一种自然的、经验的、心理的东西。文化的创造在某种程度上说,就是符号的创造和运用符号进行的创造。人以外的动物虽然能对客观事物和现象做出相应的反应,却并不能将其上升为符号化的东西并将对其赋予一定的意义。而符号又总是代表着某一事物,它承载着一定的意义和内容。符号是人类所独创和独有的,人类将各种社会实践和生活经验符号化并赋予其特定的意义,由此创造文化并借助符号进行文化传播。

总之,符号是文化传播不可或缺的基本要素,是文化传播的基因,是文化传播的主要载体和工具。从这个意义上来说,所谓文化,就是借助符号来传达意义的人类行为,而文化传播,就是一个符号化和意义化的过程。

三、视觉符号:文化传播非常重要的传播手段

从传播学的角度来说,通常把符号分为语言符号和非语言符号。语言符号是人类特有的工具,分为口语和文字两种。非语言符号又可分为听觉符号、触觉符号和视觉符号几种。美国口语传播学者雷蒙德·罗斯认为,在人际传播活动中,人们所得到的信息总量只有35%是语言符号传播的,而其余的

收稿日期:2010-07-14

作者简介:孙培菡,女,河南平顶山人,云南师范大学传媒学院2008级硕士研究生。

65%的信息是非语言符号传达的。可见,非语言符号在成功的信息传播中,占有着很大的分量。

视觉符号就是以线条、光线、色彩、强力、表现、平衡、等形式等符号要素所构成的用以传达各种信息的媒介载体。视觉符号可以分为静态的表现形式(绘画、戏剧、雕塑等)和动态的表现形式(摄影、电影、电视、动画等)。而在文化传播过程中,由于传播双方的语言差异,视觉符号就成为最为重要的传播手段。著名画家约翰·鲁斯金说:“人类灵魂所做过的最伟大的事情就是睁眼看世界……能够看清这个世界,既是一种诗意,也是一种预言,同时还是一种宗教。”在文化传播中,视觉符号所传播的不仅是在表面上所描绘的各种视觉符号,而是隐藏在视觉符号背后的意义。综合说来,视觉符号在文化传播中的优势主要有以下几点:一是视觉符号在传播中所传递的信息在某种情况下是文字信息难以达到的,可以超越文字传递信息的局限,不同的受众也可以根据以往的视觉经验解构出更深刻的含义。二是视觉符号本身的直观性和形象性可以让受传者通过感觉器官去感知看到的信息,使得感知具有直观形象化。三是在相同的时间和空间,视觉符号所传达的信息量远远多于文本文字,而且便于接受。基于这些优势以及文化传播所特有的需要,视觉符号已经成为文化传播中一个非常重要的传播手段。

四、京剧脸谱:文化传播中视觉符号的完美体现

京剧是在北京地区形成的戏曲剧种之一,至今已有将近两百年的历史。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。

脸谱是传统戏曲中演员面部化妆的一种程式。它用各种色彩在面部勾画成种种纹样图案,借以突出人物的性格特性,是中华民族的艺术瑰宝。总的说来,脸谱具有三个特点:美与丑的矛盾统一,与角色的性格关系密切,其图案是程式化的。

1.色彩意义

色彩意义是指赤橙黄绿青蓝紫等颜色在人们日常生活中,除去其自然本色具有的表达意义外,经过历代人文的历史传承,存留在人们心中的社会与民族的文化内涵。在这一点上,色彩意义具有极强的民族性。色彩是脸谱中重要的因素,“粉墨登场”一词描绘的即是最原始的脸谱色彩,用黑白二色代表,后经历历史变革,而逐步演变发展得色彩更加绚丽。一个脸谱的用色,一般是一个主色再配上其他辅色。

从色彩上说,现在的京剧脸谱有红、紫、黑、白、蓝、绿、黄、老红、瓦灰、金、银等色,这是从人物自然肤色的夸张描写发展为性格象征的寓意性色彩。一般来说,红色象征忠义、勇敢、有血性,如关羽、黄盖;黑色既象征严肃、不苟言笑,如包拯,又象征威武有力、粗鲁莽撞,如张飞、李逵;紫色象征沉着、稳重、有正义感,如常遇春、徐延昭;蓝色象征凶猛、粗鲁又有心计,如夏侯惇;绿色象征骁勇、暴躁,如程咬金;黄色文角色象征有心计,如姬僚,武角色象征勇猛善战,如典韦;赭色象征年纪虽老,但精神还不错,如月下老人;油白色象征凶恶、专横,如高登;水白色象征奸诈多疑,如曹操;金色一般象征德高望重的神仙,如如来、二郎神;还有一部分套金脸(即脸部的一部分是金色),表示其具有神或仙的身份地位,如阎王;银色象征比金色低一级的神仙,如木吒;粉红色象征年迈气衰、血气不旺,勾

这种脸的人基本上是老年人,如黄三太。

2.构图意义

京剧脸谱的构图多种多样,加上五彩缤纷、装饰性很强的各种图案,容易使人眼花缭乱,产生神秘感。但归纳起来也不过有十几个类型,由于这些类型之间的相互借鉴、相互变化,就派生出许多的谱式。这些谱式都是以各种人物的形貌、性格特征为依据的。下面就在众多脸谱中挑选一些具有代表性的,来说明脸谱在构图上对人物造型的表现手法。一是整脸。这是一种常见的谱式。化妆是在整个面部先涂上一种颜色作为主色,以夸张肤色,再勾画出眉、眼、口、鼻的部位和细致的面部肌肉纹理,表现出人物的神态。《水淹七军》中的关羽,勾“红色整脸”,形象庄重威严。《铡美案》中的包拯,勾出两道紧锁的白眉,表现他忠耿率直和忧国忧民的心情;脑门正中勾上一个白色月牙,则象征他能昼断阳、夜断阴的传奇色彩。“整脸”中还有一些人物,用“揉脸”或“搓脸”的方法勾画脸谱,面部表情和样式较为简单,没有象征意义,一般用于配角,以区别剧中主要人物。二是三块瓦脸。该谱式又称“三块瓦脸”,是在“整脸”基础上进一步夸张眉、眼、鼻的画法,用线条勾出两块眉、眼窝、一块鼻窝。画法上又分“正三块瓦”、“尖三块瓦”、“老三块瓦”等。“正三块瓦”多用来表现忠勇之士等正面人物,特点是立眉、大眼、圆鼻窝,色彩多用红、白、紫等色。“尖三块瓦”大都是卧眉或剑眉,基本上都是尖鼻窝,色彩有白、红、蓝、紫、黄等色,其表现的人物较为复杂,既有勇猛的悍将,又有土豪和恶霸。“老三块瓦”大都用来表现年迈苍苍的老人,有正面人物也有反面人物。三是十字门脸。这种谱式由“三块瓦”发展而来,特点是将主色缩小为一个色条,从月亮门一直勾到鼻头以下,用这个色条来象征人物性格。主色条与眼窝在构图上形成一个“十”字形,故命名为“十字门脸”。该脸谱都是英雄武将等正面人物。四是碎花脸。由“花三块瓦”演变而来,保留正额主色,而在其他部位用辅色添勾花纹,色彩种类丰富,构图形式多样,线条复杂而细碎,故称为“碎花脸”。该谱式多表现性格粗犷的武将和绿林中的英雄好汉,正、反面人物均有。五是歪脸。顾名思义,该谱式表现的是一些五官不正,相貌丑陋的人物,用来夸张帮凶打手们的丑恶嘴脸,也用来表现某些特定的正面人物。特点是勾法不对称,给人以歪斜之感。

脸谱是中国京剧艺术的表现形式之一。但在其长期的发展过程中,脸谱艺术已经逐渐形成了一套规范的视觉符号系统,并成为体现中国传统文化的表征之一,同时也为中国传统文化的传播打开了一个崭新的平台。

参考文献:

- [1]邵培仁.传播学[M].高等教育出版社,2000,6.
- [2]庄晓东.文化传播:历史、理论与现实[M].人民出版社,2003,4.
- [3]郝朴宁,李丽芳,杨南鸣,郝乐.民族文化传播理论描述[M].云南大学出版社,2007,7.
- [4]易益典.社会学教程[M].上海人民出版社,2001,2.
- [5]程宁宁.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).
- [6]李盛仙.京剧脸谱:东方文化的奇葩[N].吉林日报,2005-03-17(14).