

浅谈传统京剧舞台美术 表意语汇的特点

田卫军

沈阳师范大学, 辽宁 沈阳 110034

摘要

传统京剧舞台美术是有表意性的,是一个完整的表意语汇体系。传统京剧舞台美术语汇是在戏剧表演领域中形成的,是戏剧人物与观众沟通的一座桥梁。传统京剧的人物扮相及其服装、图案、色彩等舞台美术元素,充分体现了传统京剧舞台美术表意语汇的独特性、系统性、完整性。

关键词

京剧;舞台美术;表意语汇

语言是人们表达思想的工具,是人们相互沟通的桥梁。由于地域的限制,很多民族都形成了自己的语言,在日常生活里表达着各自的思想。随着社会的发展和进步,很多行业形成了自己的语言,如电报密码、旗语、交通标识等。京剧舞台美术语汇就是在戏剧表演领域里形成的,是戏剧人物与观众沟通的又一座桥梁,也是其他剧种所没有的。传统京剧舞台美术是有表意性的,是一个完整的表意体系,我们常常把它称之为“语汇”。既然能被称为“语汇”,那么它就应该具有所有语汇的共同特性,也有其他语汇所没有的独特性。每种语言都有自己的表意符号,有的是声音,有的是文字,有的是图案,由它们组成最基本的文字,然后组成词,而后组成完整的句子,表达人们的思想。那么传统京剧舞台美术语汇是通过什么形成语汇的呢?它与其他

语言语汇有什么不同呢?下面谈一谈它的独特性。

一、传统京剧舞台美术表意语汇的形象性

形象性是传统京剧舞台美术表意语汇的主要特征,是戏剧舞台上以人物造型为中心展开的一切可视的形象。戏剧服装本身的形象造型叫形制,在形制上它们是相互区别的,如蟒袍、靠、褶子、帔、官衣、箭衣、宫衣等。每一个形象造型都是一个表意符号,以蟒袍为例,“蟒”有身份高贵、帝王将相的含义,穿着此衣者一定是高贵阶层的人士,可见蟒袍形制本身就有一定的含义。形制同其他服装的形象共同形成传统京剧舞台美术表意语汇中的“文字”,蟒袍身上的图案形象有大龙形象、团龙形象、团凤形象等,这些独立的可视形象也是一种表意符号,是传统京剧舞台美术表意语汇中的文字。每个形象都有各自的含义,如吐水

作者简介:田卫军(1961-),男,辽宁辽阳人,沈阳师范大学戏剧艺术学院讲师,研究方向:舞台美术。

收稿日期 2016-11-29

中图分类号 J821.3

文献标识码 A

大龙形象,表示粗犷、豪放;团龙形象,表示文静、沉稳;团凤形象表示女性。戏剧服装的各种颜色也是一种独立的可视形象,因此它们也是一种表意符号,如黄色表示帝王、皇族、神佛;红色表示吉庆;白色表示丧葬等。演员的头饰形象、化妆形象、手持的道具形象等都是有一定含义的表意符号,因此在京剧传统舞台上每一个可视形象都是这一语汇中的“字”或“词”。

二、传统京剧舞台美术表意语汇的物质性

物质性也是传统京剧舞台美术表意语汇的重要特征之一。戏剧艺术不同于音乐、美术等艺术,借助于一种介质表达艺术家的创作,它是以演员自身为介质进行艺术创作的,它是立体的多维空间的。舞台上每一个可视画面都是由物质构成的,如桌子是真实的木头做成的,服装是真实布料做成的等。所以,这种语汇中的很多表意符号是通过不同的材料来表达的。如绸缎和棉布是戏装常用的布料,棉布表示家境贫穷、社会地位低下;绸缎表示家境富裕、社会地位较高等含义。如《起解》中崇公道是最基层的衙役,剧中穿的蓝布箭衣,表示他是最下层的国家公职人员。如果剧中穿蓝色大缎箭衣,那他的身份就不是基层公职人员而是中下层官员了,可见布料材质的不同表达的含义也是不同的。再如,道具使用的桌子在一般的戏剧中就是桌子,但是在京剧舞台上是有其特指含义的,有时就不是桌子原本的意思。如《三岔口》中桌子有时是床的意思,《打龙袍》中桌子有时又有高台的意思。根据剧情或表演的变化,桌子可以是大堂的公案,可以是酒馆的酒桌。由此可见,京剧舞台美术表意语汇是以物质为依托的,物质是构成其表意符号的重要元素之一。

三、传统京剧舞台美术表意语汇的可组合性

同其他语言一样,传统京剧舞台美术表意语汇

的每个表意元素都具有独立含义,可以独立运用,也可以通过不同的组合来表达更丰富的语意,体现出传统京剧舞台美术表意语汇的可组合性。以包拯的舞台扮相为例,黑色大龙平金绣男蟒、玉带、黑相纱、黑满、厚底、勾黑色整脸,分析这一扮相包含可独立运用的表意元素。男蟒:男人,地位高贵,正式场合;黑色:包拯惯用的色彩,沉着稳定;大龙:性格直爽大气,社会地位很高;平金绣:直爽大气,社会地位很高;玉带:政府官员,正式场合;黑相纱:男性,文职,宰相或高级官员;黑满:性格豪爽、大气,中青年男性;黑色整脸:包拯专用,大善大气。这一扮相就可以看出男蟒、黑色、大龙、平金绣的组合反映了包拯穿的什么服装;玉带反映了包拯身上戴的什么;黑相纱反映了包拯头上戴的什么盔头;黑满,反映了包拯脸上戴的什么髯口;勾黑色整脸,反映了包拯勾戴的什么脸。

包拯这一人物象自报家门呈现在观众面前,首先是黑色、大龙、平金绣、男蟒四个元素组成一个“词组”,表达的意思是:社会地位很高、性格大气直爽的男人。接下来将“戴玉带”加入这个词组,表达的意思是正式场合的政府官员,其语意是性格大气豪爽的高级政府男官员。用黑相纱、黑满、厚底、黑色整脸等词组合成又一个词组,其含义是性格坚定的中青年文职宰相。将此词组与上一词组再进行组合,得出一个完整的含义:性格豪爽、大气坚定的中年文职宰相。在正式场合中,正好表现出一个极端的铁面无私的包拯形象。而同样这一蟒袍同白满、白十字门老脸、苦肩、文阳等词组合就成为东汉老臣姚期了。通过这些组合可以看出这种语言也是由字组成词,词组成词组,词组组成句子,最后组成可以表达完整意义的“文章”。能够体现出是一个完整的语汇体系,它可以区别其他有一定含义的表意符号,如交通符号等。

四、传统京剧舞台美术表意语汇的系统性

系统性也是传统京剧舞台美术表意语汇的特征之一,它使语汇在看似杂乱的符号中有章可循,是以戏剧人物为中心、服装为主体,以服装的叠加增减来表述、刻画人物的。语汇是人物造型语言,一切词汇都是围绕塑造人物为中心的。语言表达方面是由字到词到词组到句子,渐进成文的。首先由布料、形制、色彩、图案、刺绣等“字”组成一个摸得着看得见的物件“词”,如蟒、饭单、打鞋等。再由词和词组成句子。形成一个基本完整的人物外部造型,如王爷、小孩、妇女、老人等。最后由句子和句子组成一个完整的动态的人物形象。戏剧中所有的人物形象都在相互衬托描述着各自的形象。

五、传统京剧舞台美术表意语汇的舞台性

舞台性是传统京剧舞台美术表意语汇区别于其他语汇的重要标志。从表现范围看,这种语言主要是表现戏剧人物和戏剧环境的,它是京剧传统剧目中的人物造型使用的。虽然戏剧人物包含了上下几千年历史长河中的众多人物,但也只能局限在这一舞台上。从使用方面看,也仅仅局限在戏剧观众和戏剧工作者中。也就是说舞台上的艺术家们不仅运用表演、音乐、故事等表现手法传达美感给观众,也通过美术表意语汇向观众表达人物造型的含义。从表现功能上看,要受制于舞台。由于受舞台限制使造型更加舞台化,如补子在现实中运用图案的不同来表现官员等级,但观众在台下很难看清图案,因此要运用舞台人物服装的形制、色彩、图案等加以区别,来表现官员等级的差异。如从形制上看,蟒袍比官衣级别高,大靠比改良靠级别高;从色彩上看,黄色级别最高,上五色比下五色级别高;从花色上看,全花级别最高,花边其次,无花纹级别最低。由此看用以上方法取代用看补子图案来区分

官员级别,完全是出于舞台效果,因为在舞台下的观众是根本看不清补子上的图案的,所以舞台是决定语汇的重要特点。

传统京剧舞台美术表意语汇是一个完整的语汇体系,是区别于其他戏剧种类的重要标志之一,整理和研究好这一特性,对京剧艺术的发展将会有不可估量的贡献。

[参 考 文 献]

- [1] 张逸娟.传统京剧人物造型荟萃[M].北京:中国戏剧出版社,2011.
- [2] 谭元杰.中国京剧服装图谱[M].北京:北京工艺美术出版社,1990.
- [3] 张连.中国戏曲舞台美术史论[M].北京:北京文化艺术出版社,2000.
- [4] 侯鹏鸣.浅议传统京剧舞台服饰[J].青年文学家,2007(4).
- [5] 季景明.京剧舞台道具装置的艺术特色[J].戏剧之家(上半月),2013(8).
- [6] 孙红侠.传统京剧程式性舞台语言表演功能论[J].戏剧艺术,2011(2).
- [7] 李红美.谈京剧舞台美术的发展和创新[J].剧作家,2010(4).
- [8] 李秀宝.论京剧脸谱的美学内涵及其发展前景[J].艺术科技,2014(2).
- [9] 侯顺桃.“盔帽”在京剧中的运用[J].剧影月报,2011(4).
- [10] 黄育馥.从符号学的角度看京剧[J].山东社会科学,2008(6).

(责任编辑:刘北芦)