

评影视道具在传递信息时所使用的表现手法

——以《甄嬛传》为例

夏凡星 刘红斌 燕孜钊

(华南农业大学 510642)

摘要: 影视作品中道具的每一次出现都有着深层次的内涵,发挥着自身价值。它在叙事手段上作为一种补充手段贯穿于整体结构中,对信息的传递发挥着妙不可言的作用,本文将以古装剧《甄嬛传》为例,分析影视道具是如何传递信息来补充叙事的。

关键词: 影视道具; 信息; 妆容; 传递; 隐喻

虽然国产电视剧《甄嬛传》的开播已有十年之久,在如今却依然有着很高的热度,被当代网友评为“下饭神剧”。作为一部以女性视角展开的宫廷情感大戏,剧终剧情环环相扣,人物刻画十分鲜明。不光剧情精彩,每一个道具在细节上的处理都炉火纯青。影视剧布景中将道具也进行了分类,一类是陈设道具,也叫大道具,大至城堡宫殿,出行轿辇,小至琴棋书画,诗酒花茶等都是陈设道具。另一类是戏用道具,也叫小道具,常指演员随身佩戴和使用的物品。这些影视道具的作用有很多,这些道具不仅可以促进剧情的发展,还可以塑造人物。在表演中,可以灵活运用道具,使表演突出应有的效果。在叙事上可以用做补充剧情串联故事发展,在人物刻画上又能暗示人物性格预示结局走向。这一切作用的背后都源于道具的一个主要功能——传递信息。那么这些信息是怎么通过道具传递的呢?

一, 融入时空概念, 情景交融

一个道具本身不具有戏剧冲突,可是让它在不同的地方反复出现就有了意义。前苏联舞台美术家阿维柯夫认为在演出中不管是自然风景还是剧中某个登场人物家中的内室或是一杯茶、演员的化妆、桌上插着花的花瓶等造型部分,在戏里的重要性有时并不次于演员的表演。道具在一部影片中的作用不可估量。这个道具可以只出现一次或多次,可以连续出现或间隔出现,取决于影视故事表达的需要。在甄嬛封菀妃的时候,皇后为了扳倒甄嬛,设计让甄嬛去穿已故纯元皇后的旧衣。一件衣服在不同的时空再次出现,就已经有了不同的意义。它不仅让甄嬛冒犯了逝去的纯元皇后,更让甄嬛彻底失去皇上的爱,让她意识到自己在皇上眼中只不过是纯元皇后的替身。皇上看甄嬛穿这身衣服时,开始以为是纯元,后来才发现是甄嬛,这是一个美梦破碎的过程。这之前,皇上在心里一直没有把甄嬛和纯元分开过。他虽然知道,甄嬛只是甄嬛,但是他更愿意相信甄嬛是纯元的转世,是上天送给他的礼物,是冥冥中自有天意的缘分。导演仅仅通过一件衣服,就传递出剧中皇上的爱情观:他只爱纯元皇后和一切像纯元皇后的人。纯元死了,甄嬛活着,二人本来是不会出现在一起的,皇上心里的美梦也就可以一直做下去,可以一直自己骗自己。但这件衣服是真实存在的物品,使得甄嬛和纯元发生了真实的连接,可以清晰的将二人区分开来,这才让皇上彻底地清醒了过来。这一次的事件,也是皇上和甄嬛这段感情的缩影,初遇甄嬛,把她当纯元,直到她穿上这件衣服,才明白自己认错了人,爱错了人。

同时,这件衣服还向我们传递了一个隐藏信息。纯元第一次见皇上时所穿的衣服规制,就已经赶上了清朝后宫封妃时的礼服。可见纯元是盛装打扮后才去的王府。一方面交代纯元皇后并非像大家认知上的那么单纯,另一方面,安排纯元进王府也是家族的意思,可见乌拉那拉氏对皇后位置的渴望。

二, 以小见大, 伏笔照应

道具在影片中,不只是复现真实的空间环境以及为剧情发展提供线索,小道具的合理巧妙运用是暗示人物性格表达内心情感的方式之一。拿大道具宫殿举例,沈眉庄的住处被皇帝赐名“存菊堂”,

沈眉庄又言自己喜爱菊花的气节,“宁可枝头抱香死,不曾吹落北风中。”这不只是沈眉庄对菊花的赞赏,更是对自己的评价。她在自己被诬陷“假孕”的时候,皇上的脸变得比天气还快,丝毫不给她解释的机会。这时候,皇上在沈眉庄心里的人设崩塌了,变成了一个不明是非的昏君。可沈眉庄要的从来不是宠,而是爱与尊重。皇上这个举动,彻底让沈眉庄寒了心。沈眉庄喜欢菊花,她的性格也如菊花一般高傲。别的嫔妃失宠以后,会大哭大闹,会暗自伤神,但沈眉庄没有,她只是淡漠。沈眉庄外表温润,但内心是有傲骨和坚持的。自己决定的事情,践行到底。这也是菊花作为影视道具在剧中给予的暗示。

《甄嬛传》各类小道具的设计使用可谓细致,种类功能繁多复杂。一张手帕、一支步摇、一股钗子、一个荷包、一把扇子、一盏茶杯、一朵花,是剧中人物随身携带或悉心收藏之物,也是其性格刻画、情感表达的载体,围绕各类戏用小道具,还原剧中人物真实生活状态与喜好,由此展开故事情节。比如,在嫔亲王福晋入宫时,她喝完茶叶雪顶含翠后并没有流露出惊讶的神色,可见平日里对这等好茶已经司空见惯。可是雪顶含翠是年羹尧向宫里进献的,而皇上又没有赏赐给外人。由此茶叶可看出嫔亲王与大将军年羹尧私下有勾结。

甄嬛从甘露寺回宫之前,皇后心中十分不安,害怕甄嬛的回归会动摇自己在宫中的地位,所以皇后也是专门去了宫中的宝华殿上香,以求安慰和保佑。当时皇后去上香的时候也带了很多的人,阵仗十分大,只不过,在上香的时候,却出现了十分意外的情况,那就是两次上香,香烛断了两次。而皇后则认为断香这种事情太不吉利,所以也是让绘春不要讲这件事说出去,可以看出来,皇后宜修的内心是十分慌乱的。但实际上,恰好也就是断掉的这两炷香,早就已经注定好了皇后最后会有一个悲惨的结局,因为当时皇后心中所求,无非就是中宫地位牢固,不被甄嬛威胁动摇。只可惜,宜修许的愿望并没有实现,因为香断掉了,并且连断了两次,宫中的香烛都是有宫人定期换新的,所以新的香烛不会轻易断掉,之所以会断,就证明宜修的愿望不会实现。而在最后,宜修也的确是败在了甄嬛的手中,不仅没有在皇上殡天前见上一面,甚至在皇上死后,也依然只是皇后,还不能够同穴而葬。一炷香在这里就为后来皇后的命运埋下了伏笔。

三, 赋予道具精神内在元素, 托物言志

道具只是一个符号,一个物品。但如果将思想上的精神元素融入进去,它就可以变成一个象征物,一个代名词。就拿剪纸小像来说,它是剧中允礼和甄嬛美好爱情的重要信物之一。虽然只是一张小像,却在整个电视剧的关键点都有出现,推动了剧情发展。小像前后出现的几次都有着不同作用,它背后所隐喻的情感也大不相同。第一次的小像出现在阖宫家宴时的椅梅园中,甄嬛避世称病,独自在椅梅园中挂上自己的小像许愿:“愿逆风如解意,容易莫摧残。”她此时心里装着的是对爱情的期待,是情窦初开的羞涩朦胧感。不料她的小像被果郡王捡到,而皇上又阴差阳错把一个宫女当成了祈祷的甄嬛。这个注定了他们仨人会展开情感上的纠葛。而果

郡王捡去了甄嫔的小像，也是对她倾慕的开始，这张小像也成了果郡王对甄嫔的所有念想和寄托。

小像的第二次出现是在圆明园的小船上。果郡王或有意或无意的将装有甄嫔小像的荷包掉在甄嫔面前，甄嫔也明白了他的心意。可是在封建社会，这种礼仪制度是不被允许的，更何况是在皇宫。而甄嫔当时又深爱着皇上，自然觉得此事不妥，便让果郡王不要再将小像示于人前。小像在这里的出现更像是果郡王对甄嫔感情的试探，他将自己的爱慕放进荷包，又提到了范蠡和西施的爱情故事，将自己类比成深情之人，可这也为他俩的感情线埋下伏笔，他们的结局终究还是像故事中的西施与范蠡那样成为悲剧。

除去小像，温太医的玉壶也是有异曲同工之处。它作为视剧最早出现的道具之一，就出现在了非常关键的戏剧冲突上。温太医的玉壶是家族祖传的，是要交到未来夫人的手上。一片冰心在玉壶。他将玉壶递给甄嫔，传递自己的心意。并向甄嫔表示只要嫁给他就无需进宫。可甄嫔却拒绝了他，说自己只将温太医当做自己的哥哥，并无男女之情。后来入宫后因为沈眉庄的失宠，温太医多次救下沈眉庄的性命，二人后来日久生情，沈眉庄给温太医生下了静和公主后便难产去世了。温太医将自己的玉壶放在了沈眉庄的棺槨内，可见温太医最终还是对沈眉庄动了情，将自己的爱意完完全全的给了她，那个玉壶就是他全部的心意。

四、隐喻，暗示，讽刺

道具的使用也有着后现代的一个特征，即是使用语言以外的象征、图形、信号等方式表达出道具支配者正面或负面的态度。它有着不可表达和非表达的特质。当然这里所说的“道具”已经超过了它本身所代表的含义，更多的是有隐喻，暗示和讽刺的意味在里面。在剧中给安陵容定封号时，内务府所拟的“肃”，“文”，“嫔”都被一一否决后，皇上变让甄嫔来拟这个字，而甄嫔写的就是黄鹂鸟的“鹂”。在古代，后妃的封号如果是动物的话是非常不受尊敬的。安陵容自己也意识到，自己不过是皇上的一只鸟。安陵容寝店里的月影纱，鸽子血的装扮更像一个大型鸟笼将安陵容罩在其中，充满了讽刺韵味。在旁人眼中她是皇后的心腹，是四妃中的鹂妃娘娘。在皇帝眼里竟然只是一只可以供自己娱乐观赏的宠物。

有一集安陵容和甄嫔同时向皇上缝制了一件里衣，甄嫔绣的图案是双龙戏珠，安陵容绣的图案则是祥云金龙。皇帝最后选择了甄嫔做的里衣，安陵容的那一件则被吐槽只有一条龙孤孤单单，不及二龙戏珠的伉俪情深。既讽刺了安陵容这一人物的小家子气，又暗示安陵容的下场如衣服中的龙一样孤单凄迷。

剧中的另一个道具“欢宜香”也是尤为经典。它是华妃多年不孕的秘密，是甄嫔流产的关键，是提防年家的手段。虽然华妃对欢宜香中的秘密并不知情，可剧中的很多细节多次给予观众暗示。端妃亲手给华妃的药，让华妃落了胎，这可是铁证如山的事情，可皇帝登基不仅没有处置端妃，反而册她为妃并且以礼相待，难道皇帝不知道端妃的药害了华妃吗？显然不是。导演通过一碗堕胎药和皇上的态度就暗示了让华妃流产不再受孕其实是皇上的手笔。因为皇上忌惮华妃娘家的势力，所以在欢宜香中放入了药性最强的马麝，避免华妃再次怀孕。可华妃心思浅，一心只认为是端妃害了她的孩子而忽略了皇上独独赏赐的欢宜香。所以把恨意都转嫁到端妃身上，摧残她、折磨她、虐待她。她认为皇帝宠爱自己只是爱自己，不掺杂别的因素。剧中关于欢宜香和华妃年轻力强却不受孕一事还有很多暗示。比如精通香料的安陵容在闻到欢宜香后脸色大变，皇上在甄嫔怀孕期间不让她到华妃处走动等。可华妃太过于相信皇上的宠爱，再加上当局者迷，最终导致只有她自己才对欢宜香的秘密不明所以。

五、造型妆容的变动，侧面对比

懒起画峨眉，弄妆梳洗迟。正如《甄嫔传》中这首 OST 所唱，剧中人物的妆容造型相当考究。服装指导一共为演员设计了 400 多套衣服，单皇帝就有 15 套。设计图历经绣花、染色、绘图、加工等多个部门逐一加工。每套衣服的造价都得上万元，服饰总价更是价值不菲。在剧中，很多衣物都使用了多种以往古装剧中没用过的面料：做韩国民族服装时用的韩国纱，日本和服用的和服纱，还有国内的真丝绢。在妆容上，造型师为扮演甄嫔的孙俪做了 3 次、共 38 款造型。从前期刚进宫的少女到权倾朝野的太后，不同阶段的身份和心境，甄嫔的服饰、妆容也在不断变化。导演对服饰妆容如此讲究，可见这些道具会在剧中起到相当大的作用。

刚入宫时的甄嫔只有十七岁，这个时期的她淡然悠远、置身事外，但又是皇上的心之所系，正好比一株可人的解语花。作为一个温婉少女，她的妆容淡雅，饰品简单大方。底妆薄而轻透，脸颊处稍带着淡橘色的腮红，若云若现。整体上使甄嫔的皮肤更通透粉嫩，有一定的减龄感。在眼妆上用了很浅的内眼线而不用外眼线，使得眼神更清澈干净。发型山再搭配齐刘海，弥漫甜美纯净的气息。总而言之甄嫔前期的妆面很淡，基本上是演员孙俪的本色，眼影有一点点淡粉，就像少女泛着红晕的双颊，嘴巴只轻轻铺了点唇油，连颜色都没做。清纯的妆感给人一种不谙世事的感觉，也传递出此时的甄嫔还很单纯，很向往在宫中和皇上恩爱的时光。

随着甄嫔日渐被皇上宠爱，后宫的阴谋诡计开始冲向甄嫔。此时甄嫔的“黑化”段数日臻佳境，但又保留了性格上能忍则忍，不主动树敌的特征。此时在甄嫔的眼妆上加入了用来打底的灰色眼影，让甄嫔的双眸更加深邃，再配合淡粉色腮红，让面色上更加红润。这时的甄嫔相比之前来说开始有了一些妆感。因为此时的她已经不再是初入后宫的小女孩，而是深受皇上宠爱的妃嫔。于是她的妆容在颜色的使用上稍微花哨了一点，来更贴合剧中人物的处境。

在后期痛失爱人，家人被流放这些遭遇后，甄嫔所拥有的一切美好都被摧毁，不得不在现实面前做出选择，走上复仇之路，洗去心中最后一丝柔软和希冀。此时的甄嫔，华服浓妆实际上就是她外在的武装，令人一眼看到就心生敬畏。在后期的妆容上整个色彩都更加浓郁，眉眼的描绘也有些夸张。粉底打得更白，唇色画了大红，眼影加一点点蓝，整个气质上更加凌厉。在甄嫔成为太后时，妆容上更是加深了夸张的上挑眼线，使她看上去气势逼人，更加让人难以接近。而暗红的唇色，让她整体看上去阴郁异常。这一段的妆容则用了现代的夸张手法，因为古代化妆里是不存在蓝的，这完全是给现代人看的，比如谍战剧中女特务的妆容都会用一些蓝色修饰，因为蓝色是成熟女人的表现，化上之后就会很有存在感。再配上特别暴烈的金色和上翘的眼线，使成为皇太后的甄嫔更富威仪。

总之，表演艺术离不开道具，影视中信息的传递更离不开道具。这就要求在道具设计的过程中除了要贴近剧情的背景之外，还要从人物出发，从叙事出发，来创造特定的气氛，进行信息的传统，补充叙事。影视和戏剧是个综合很强的艺术形式，不仅需要有良好的剧本，有导演的创造性劳动和演员的出色表演，还需要在创作过程中方方面面的密切配合，灵活的运用道具，发挥好道具的职能。更需要各部门的主创人员深层次的理解，这其中发掘和发挥道具设计的潜力是非常重要的。

参考文献：

- [1] 史可扬. 影视传播学. 广州：中山大学出版社，2011
- [2] 流澈紫. 后宫甄嫔传. 杭州：浙江文艺出版社，2012
- [3] 纪连海. 纪连海说甄嫔. 济南：山东画报出版社，2012