

戏曲演员谈舞美创作在戏曲表演中的作用

□文 / 梁丹

作为一名京剧老旦演员，在大刀阔斧的戏曲艺术舞台改革上，我们所接收到的、接受到的舞台新元素可算寥寥无几，而在多次的舞台创作与继承上，我更渴望拥有更多的新鲜元素加在新剧目的创作上，而其中，我深深的感受到了舞台美术对于戏曲演员的重要性。

根据科学家试验认定，人脑由眼睛所接受的外界信息量，平均是由耳朵所接受的信息量的三十倍，所以说“视觉”是人类认识活动最有效的感官。舞台演出上包括了两大部分，一个是人的表演范畴；一个是物质的形象范畴。展现于观众的视觉艺术，除了演员的表演艺术之外，还包括舞台美术。这两大范畴综合在一块，便成为演员的形象。舞台美术是构成舞台视觉形象的重要组成部分。

作为一名京剧老旦演员，如何在创作与实践中，努力学习运用及添加这一重要的视觉因素，是十分重要的，一出戏的成功与否，与对舞台美术的设计设想，有着十分重要的关系。在此，我就工作十年来所听、所看、所学的相关知识，以及在创作实践中的体会，来谈一下舞美设计在戏曲演员创作中的作用，更希望的是能将这一重要元素更多的添加在以老旦为主要核心剧目的创作当中。

在戏曲舞台上，京剧演员在表演手法上运用了很多虚实结合的表演，在这些表演中，道具在演员的表演里起到了很大的辅助作用。演员挥动马鞭表示乘马，摇动木桨表示行船，拿着车轮旗表示车辆。马鞭、木桨、车轮旗是有形的实物，而马、船、车辆则是虚拟存在的物体，在道具上能允许有形象的实物与虚拟的物体相结合，让观众由马鞭联想到虚拟存在的马，由木桨联系到虚拟存在的船，由车轮旗联想到虚拟存在的车，这种虚实结合的运用手法受到了观众的认可。

由京剧《杜十娘》中，利用现代科技手段，运用了移动的平台。这种移动的平台在整出戏上起到了相当大的辅助表演的作用。移动的平台属于舞台上比较大的道具之一，舞美是要突出表演的，戏曲的基本原则是以演员表演为主，是通过人来表现一切，而舞台上的其他东西都是起辅助作用，都是为了表现人的。曾记得在评书中听到过“杜十娘，浑身雅艳，遍体娇香两弯眉画远山青，一对眼明秋水润。脸如莲萼分明卓氏文君；唇似樱桃，何减白家樊素。可怜一片无瑕玉，误落风尘花柳中”由此看来，杜十娘的美艳与才华真是非同一般了。《杜十娘》一剧，为了突现杜十娘这一绝色佳人、本剧的主演上场，运用了移动平台将杜十娘“移动”于舞台之上，其设计的演员上场，营造了诗意的舞台意境，演员上场时所有观众将目光投向旋转的平台，这个创意为演员的上场增添了强悍的视觉冲击力。而且在整出戏的表演表演中，移动平台都起到了相当大的作用。在其中一场戏——杜十娘同李甲返乡途中，移动平台又起到了船只的作用。通过以上对移动舞台平台所述，能看出道具在舞台创作中的多用性。而且从中启发了观众的艺术想象力，一幅有气氛、有情调的舞台画面会令观众对故事情节、人物体现、舞台背景展开丰富的联想。

实物道具在戏曲舞台上也是多见的，它们的运用也可以灵活多变。例如《拾玉镯》中刘媒婆和孙玉姣两个人物对那两把椅子地运用。孙玉娇生了刘妈妈的气之后，将椅子搬开，放在舞台一侧，这时，刘妈妈也假装生气地说：“你可气死我

了”。接着也搬出椅子放在舞台的另一侧，生气地坐下来。这时候，舞台上一侧是孙玉娇，一侧是刘妈妈，二人噘着嘴，生对方的气，戏剧的矛盾展开了。这个巧妙的调度，恰好揭示了两个人的内心状态。而后，孙玉娇向刘妈妈承认了玉镯的来历，矛盾缓和了，又笑着将椅子搬回原处。这两把椅子，一出一进，生动地刻画了人物，又推动了戏剧的发展与转折，在这里，我不得不对先辈戏曲工作者对道具对人物的设计赞叹。

戏曲舞美特技的运用

随着现代科学技术迅速的发展，演出形式的多样，舞台灯光无论在照明观念与表现形式方面都变得多种多样，异常活跃。中国的传统戏曲演出，由于历史形成的独特演出形式，剧中表现时间和空间都是通过人物程式化的表演来完成。因此对灯光唯一要求就是照亮，照的越亮越能净化舞台空间。而当今戏曲的演出，以老旦为代表的剧目的戏曲舞台表现手法却相对单一，这是我们需要努力去争取和希望能够改善的舞台形象与创作。希望不论是各种行当，由于物质条件的大大改善和观演审美情趣的改变，也可以运用灯光艺术照明手段，很有技巧地创造新的演出效果。

在新编京剧《杜十娘》中，运用了灯光特效来营造舞台气氛和效果。比如：杜十娘与李甲返乡时，李甲收到了一封他父亲的来信，在这段戏中，投影机的运用起到了相当大的作用。舞台的演出过程中，一个摄像机给李甲父亲一个特写，用投影机投放在天幕上，观众看到了“两个”甲父在同时表演，夸张的天幕形象加强了李父的威慑力。信中李甲与杜十娘的结合遭到了甲父的强烈反对，象李甲出身富贵豪门的仕家，绝不会容纳杜十娘这个青楼女子。投影机的使用将封建社会的束缚、封建传统制度下家庭的强悍的约束势力，通过甲父夸大的舞台形象与实质的舞台形象完美的结合体现得淋漓尽致。在此可以看出，逼真的形象与夸张变形的形象以及抽象的形象，三者之间有广阔的创作天地。

在《杜十娘》一戏中，新时期科技的进步又充分的体现了出来。杜十娘投河自尽的时候，后天桥用干冰机放烟雾，用烟雾形成了一种瀑布的效果，这样更升华了人物性格，在封建社会里一个妓女为了追求真爱而自尽。这些特技的运用，都为这出戏的舞台气氛，舞台画面增添了好的效果，同时，也为刻画人物性格，揭示戏的主题起到了辅助作用。

舞台美术是戏曲创作和戏曲表演中非常重要的因素，它在表现戏曲内容和塑造人物形象上都有很好的效果。优秀的舞台美术设计可以反转来触发导演的创作灵感。舞美构思应该是导演根据剧本、演员来与舞台美术师、灯光师共同设计，互相切磋，达到总体创作的统一，并使舞台美术以更大的力量来放射出它的视觉冲击力。是随着戏曲舞台的不断实践，科学的进步发展，舞台空间的功能也逐步被发掘，由于科学技术的发展，各种演出形式大量出现，充分利用各种有效的舞台表达方式进行戏曲艺术的创作。优秀的戏曲演员也应该在继承优秀传统剧目演绎手段的同时，根据现有的、不断更新的舞台科技手段来创新戏曲，带给新时代观众美视、美听的戏曲作品，符合当代观众的审美需求。

梁丹：黑龙江省京剧院