影片《梅兰芳》对戏曲舞台艺术的展现

邵云

摘要:影片《梅兰芳》自上映以来,被人们公认为是商业运作和艺术完美融合的经典之作。该影片基本上是以京剧大师梅兰芳先生为核心而展开的。在影片里,中国国粹京剧完美融合其中,影片中的戏曲展现部分,不管是电影导演、影片编剧、舞台美术构思、演员的艺术展现,都是无可挑剔的。本文将影片中的戏曲舞台当做切入点,去感受我国民族戏曲的艺术魅力。

关键词:戏曲;舞台美术;视觉效果

一、影片《梅兰芳》和我国民族戏曲分析

2009年,影片《梅兰芳》在全国热播,再次展现出国产影片的艺术和商业运作的完美结合。我们知道,此片导演陈凯歌,不是首次在电影中融合我国的民间戏曲了,20世纪九十年代他就导演了经典影片——《霸王别姬》。因此,该片公映以后,人们自然而然地把此部影片和《霸王别姬》进行比较,笔者认为《梅兰芳》整体上是不错的,尤其是影片中的戏曲部分,不管是影片导演、电影编剧、舞台美术乃至戏曲和电影演员的表演,都是值得称道的。

把电影和戏曲融合在一起,在我国电影史上也出现过,需要指出的是,我国的第五代导演好像更喜欢在电影中表现戏曲。张艺谋电影作品《活着》里面,就有一些片段对“皮影戏”进行了介绍。影片《霸王别姬》中,陈凯歌导演也有一次较为出色的展现。而此次陈凯歌满怀对我国传统戏曲艺术的尊敬,出于对京剧大师梅兰芳的崇敬,拍摄了《梅兰芳》这部电影,戏曲元素的加入,使该电影极具张力。电影和戏曲是两种相对独立的艺术表现形式,它们在其各自的领域都有其观众与独特的地位,中国戏曲是中国数千年来历史文化之积淀,怎样在影片中展现戏曲艺术魅力,且又不导致影片丧失其艺术特色,不隐藏影片自身想展现的理念,是导演把戏曲艺术融入电影要面临与处理的问题。一部成功的、好的戏曲题材的影片,要达到的效果就是让人们通过影片感知戏曲艺术魅力,同时感知中华文化对人的精神的影响和作用,并应将其与电影讲述融为一个有机整体,张弛有度,准确地展现出导演想表达的思想,唯有如此才能实现电影和戏曲的有机结合。

影片《梅兰芳》里面,对京剧艺术的表现非常贴切,在该影片中,总计有九个京剧唱段,比如《黛玉葬花》《贵妃醉酒》等。从头至尾电影始终有京剧唱段,这些唱段相对梅兰芳的演艺生涯来讲,仅仅通过这些剧目的展现是不充分的,不过作为时间不长的电影,戏曲的表现还是非常充足的。

二、影片《梅兰芳》中戏曲舞台艺术简析

不管是电影还是戏曲,都是各自相对独立的艺术表现形式,二者都有非常丰富的文化内涵。若对它们作粗浅的分

析,也仅仅是涉及到皮毛,不但达不到分析之功效,甚至可能对中国优秀文化有误解,因此本文对该影片和戏曲的分析,是以影片里面的戏曲舞台为切入点,来进一步了解我国传统戏曲的舞台艺术魅力。我们知道,戏曲与舞台紧密关联,舞台是一个现实存在的载体,其不但给戏曲提供了一个表演平台,还与戏曲内涵和所表达的意境融合在一起,一部优秀戏曲,需要舞台功能强有力支持。对影片《梅兰芳》里面的戏曲舞台,可从下面几个角度作浅显分析。

1. 戏曲舞台的时代特征

传统戏曲尽管源自于灿烂的中华文化,可是在各个时间段戏曲所具备的特点也大不相同,因此时代特征在戏曲舞台应有切实的展现。影片《梅兰芳》里面,在时间角度审视,要展现梅兰芳由青年到中年的变化,此过程涵盖一定历史事件,比如封建帝制的终结、抗日战争的爆发以及中国人民的抗战胜利,此部分历史要历经几十年的时间。戏曲舞台在这几十年的发展过程中,也在慢慢变化。影片《梅兰芳》为了重现以前那种京剧气氛,专门搭建了戏曲舞台场景70个,以求达到理想的戏曲艺术功效。在影片《梅兰芳》中,有个戏曲场景,就是里面的吉祥大戏楼。它是梅兰芳崭露头角的起点,更是梅兰芳戏曲表演艺术生涯的重要一步。此时期的戏曲舞台艺术,和其不出名的时候的舞台有很大不同。电影伊始,稚气未脱的梅兰芳出现戏曲舞台上,无眩晕的灯光,更没绚丽的舞台场景,唯有简易破旧的戏台,观看的观众不是显赫人物,只是普通民众。那一时期的等级划分,通过这简陋舞台的就能栩栩如生地展现出来。等登上吉祥大戏楼的时候,梅兰芳已经声名显赫,观看梅兰芳演出的全是达官贵人,此时期的戏曲表演舞台,不管是舞台灯光还是舞台布景,都华丽异常,和那时的时代特征非常契合。梅兰芳和十三燕的对唱过程中,他唱了新的戏曲片段《一缕麻》,在要变换剧目的时候,观众能够清楚看到舞台的布景形式也有了变化,不再运用以前的那种背景形式,让新戏的感觉尤为浓重,这时舞台艺术功效和那时变革的社会非常好地契合在了一起。梅兰芳远赴美国去表演中国戏曲是他演艺生涯新的起点,诚然美国的剧院舞台不可能是为中国戏曲艺术量身而作,因此在确保戏曲舞台艺术的原则之上,戏曲舞台效果很好地融入了欧美艺术舞台特点。

2. 戏曲舞台表意特征

舞台就是为戏曲服务的,而戏曲的社会背景和要表现的内容要通过舞台展现给人们,可是京剧表达的故事内容常常在内容方面有各自的特点,它无法和现今的话剧艺术做类比,现代话剧艺术以各个幕景去对应各个故事情节。戏曲舞台在场景的设计方面较为简易,不刻意寻求复杂内容,这和传统民间戏曲对舞台的简单明了要求紧密关联,当然也和京剧里面武打戏息息相关,基本上都是运用布景和假山等给戏

曲舞台进行巧妙装饰。不运用实物布景,反而是运用演唱、唱词引导人们领会整个戏曲所要展现的意蕴,运用演员身段、舞姿展现出各种情绪,在此过程中,人们能很好接收到各种信息。戏曲舞台的表意性,并不是去刻求华丽的布景与修饰,是运用表演使人们产生强烈的共鸣,把简易场景赋予极强的生命力。

3. 戏曲舞台写实特征

戏曲舞台惯用的表现方法之一就是写实,尤其在那些特殊情况之下,运用写实之法可以使全部表演达到更好的艺术功效。在电影《梅兰芳》里面,有一个相对特殊的戏曲场景,此部分戏是在一个比较开放的空间之中。这部分戏是梅兰芳和孟小冬首次所唱的对角戏《游龙戏凤》,此出戏在吉祥大戏楼里面也演出过,可是本人认为,在户外演唱的此部分布景,恰到好处,非常贴切。这个场景两人没有穿戏服,孟小冬穿旗袍、梅兰芳穿西装,和此种服装相对应的是舞台布景也没运用旧有的京剧场景布置,直接把沥沥小雨当背景,幕帐与竹帘辅助。这种场景给人耳目一新的感觉,其表演艺术之功效,和那些华丽服饰、扮相严谨的戏曲场面是不相上下的。也许有人认为,它就不是一台真正意义上的传统戏曲,可本人觉得,景观、音乐、人物有机融合,就是戏曲表演,此种舞台,当然是真正意义上的戏曲舞台。因此,戏曲舞台不能也不该是那种固定死板的形式,若它本身就是为戏曲服务,且能有助于戏曲达到其艺术功效的地方就可以叫做戏曲舞台。更何况此种场景所达到的效果常常有那些写意艺术舞台所不能达到的艺术功效。

三、戏曲舞台如何实现美术视觉之功效

实际上影片里面的戏曲舞台,和日常的戏曲舞台的要求是不一样的,由于影片的画面就注定了戏曲舞台的所有部分都要尽善尽美,且给人们以视觉上的强有力冲击。有视觉冲击力的戏曲舞台,要众多因素来作用,其中涵盖戏曲舞台的物品摆放、灯光、色彩、场景布置等很多元素。以影片《梅兰芳》为范例,笔者来探究中国戏曲舞台是如何营造其特殊美术视觉功效的。

1. 戏曲舞台之空间设计

戏曲舞台的空间设计在整个场景布置中有非常重要作用,能使人们的视觉效果更具冲击力。以前的京剧艺术舞台,大都应用的是长约三十五米、宽约三十米的舞台,此舞台空间效果不但要确保舞台不会太空洞,还要注意武打戏有足够的展现空间。此种空间之中正面全部是正对着舞台前的人们,且舞台旁边有乐池,舞台两边有帷幕、灯光、戏曲道具、演员化妆等众多舞台场所,而戏曲舞台上方的空间以及副台,有专门供舞台灯光、音响设备等应用的工作空间。原来的那种戏曲舞台,长时间运用的是旧有的空间模式,“一张桌子,两把椅子”这种戏曲舞台空间设计非常常见,影片《梅兰芳》中,十三燕的《玉堂春》就是运用的此种空间设计。伴随社会快速发展,此种空间设计也在慢慢有了变化,尤其是梅兰芳演唱的《一缕麻》这部新戏,就有了很大突破,运用幕帐与床替代了以前的“一张桌子,两张椅子”,这不但是京剧戏曲的进步,还推动了戏曲舞台的发展与进步。在电影结束时,梅兰芳再次登到舞台时,观众所见的舞

台有了较大改变,除了原有戏曲元素保留,戏曲舞台有了盆花进行装饰,火红颜色幕布逐步拉开,预示着崭新时代的到来。这使原有戏曲的舞台空间愈发向多维空间演进和进一步发展。

2. 戏曲舞台灯光色彩的多样化

舞台灯光对戏曲舞台美术视觉效果所起的作用是非常重要的。众所周知,戏曲舞台灯光,不但起照明作用,还有烘托气氛和情感的作用。该电影重要场景之一吉祥大戏楼的灯光效果,就是照亮整个舞台的白色灯光,和当前五彩的灯光进行比较的话,影片里的白炽灯是那个时代的具体展现。不过,除使用白炽灯,戏曲舞台对五彩灯光的应用也是很重要的。梅兰芳出演的《黛玉葬花》这出戏里面,就对五彩灯光的应用非常精准,没过多应用白炽灯光,大量应用蓝颜色的灯光,把蓝色灯光照在林黛玉身上,创造出那种凄凉的气氛。戏曲舞台和现今的话剧舞台进行比较的话,依然有着许多不同,且对灯光色彩的多元化的要求不高,可对灯光色彩展现的精准度的要求是不低的。因此观众在影片《梅兰芳》里,看不到灯光色彩的变幻,唯有在仅有的几个情节中见到灯光色彩的变化,可这也达到了戏曲舞台要具备的那种视觉功效。

3. 戏曲舞台场景布置之艺术

戏曲舞台的场景布置,乃是戏曲特点的基本展现。电影里面有个反复出现的美术布景,是电影《梅兰芳》中《汾河湾》情节中出现的美术布景,此美术布景是戏曲舞台美术布景经典之作。第一是布景美术色彩,其底色大体是黑颜色,其中用白色来稍加点缀,让观众有威严肃穆之感。并且布景的美术色彩和梅兰芳等戏曲演员服饰的颜色非常协调,黑颜色等冷颜色居多,可又没有给以沉闷、压抑之感。而白、蓝颜色作点缀,给了观众有视觉冲击之感。第二是美术图案非常精致,以黑颜色为底色融合白颜色的丹顶鹤,观众能够看到所有仙鹤全部是人工精心加工的刺绣作品,此种对艺术的不懈追求是戏曲舞台美术艺术能够给观众以视觉享受的根本原因。

参考文献:

- [1]冯远.《国家舞台艺术精品工程论评》[M].北京:文化艺术出版社,2004.
- [2]韩俊亮.《京剧舞台美术概说》[J].《剧作家》,2007,(3):23.
- [3]张杨.《中国古代建筑结构元素在传统戏曲舞台美术中的运用》[J].《戏曲艺术》,2004,(3):17.
- [4]周德寿.《新时期戏曲舞台灯光精品举要》[J].《戏曲艺术》,2005,(3):25-26.
- [5]林晨曦.《游离的美——浅析中国戏曲舞台美术》[J].《艺苑》,2006,(10):19.

(邵云,河南省周口师范学院音乐系讲师。研究方向:声乐演唱与教学)