

文章编号:1673-1646(2009)02-0035-03

论精品京剧舞台美术的创新

杜 鹃^{1,2}

(1. 山西大学文学院, 音乐学院, 山西 太原 030006; 2. 中北大学 经济与管理学院, 山西 太原 030051)

摘 要: “国家舞台艺术精品工程”中的精品京剧,在挖掘京剧舞台美术传统艺术元素、继承优秀艺术风格的基础上进行改革创新,将解构主义理念、现代科技手段和象征意蕴融入和渗透舞台创作实践,使都市化倾向、传统回归式创新和古典审美旨趣同时运用、相得益彰,以极强的艺术震撼力、观众感染力和票房号召力赢得了很好的市场效益和社会效应,为京剧艺术在新时代发展繁荣起到了引领和示范作用。

关键词: 舞台艺术精品; 京剧; 舞台美术

中图分类号: J805 **文献标识码:** A

On the Innovation of the Stage Art in Peking Opera of the National Stage Art Exquisite Project

DU Juan^{1,2}

(1. The Academy of Literature, The Academy of music, Shanxi University: Taiyuan 030006, China;

2. College of Economic and Management: North University of China: Taiyuan 030051, China)

Abstract: “Peking Opera of the National Stage Art Exquisite Project”, which made reformation and innovation based on inheriting and carrying forward the traditional artistic elements and style, and which also penetrated the deconstruction concept, modern technical means together with symbolism into the stage-creation practice and brought the perfect combination of the urbanization tendency, traditional regression innovation and the classic taste interest, got the greatest economic benefits and the social benefits by artistic expressions, artistic appeal and box-office receipts. These fine works mix modern technical measures with classic aesthetic sentiment, which has cultivated and innovated the traditional stage art.

Key words: national stage art exquisite project; Peking opera; stage art

作为“国粹”和首批国家非物质文化遗产的中国京剧,已有200余年历史。但随着社会的发展和人们审美观念的变化,京剧艺术的鼎盛与辉煌已成为过去,上演剧目萎缩,观众锐减。从2002年起,国家实施了“国家舞台艺术精品工程”,先后推出50部具有时代精神和民族气质的精品剧目。这些作品虽题材不同,风格迥异,但在思想内涵、艺术造诣、创新力度和观赏价值方面均代表了当前我国舞台艺术创作的

最新成就、最高水平和发展方向。特别是《宰相刘罗锅》、《廉吏于成龙》、《贞观盛事》、《膏药章》和《华子良》等京剧舞台艺术精品在很大程度上满足了观众的审美需求,以极强的艺术震撼力、观众感染力和票房号召力赢得了很好的社会效益和较大的市场效应,为京剧在新时代的改革创新发展繁荣发挥了很好的引领和示范作用,具有里程碑意义^[1]。

改革创新是繁荣发展的源泉和动力。深入研究

• 收稿日期:2008-10-19

作者简介:杜 鹃(1980-),女,助教,硕士生,从事专业:戏剧戏曲理论。

京剧面临的困境和存在的主要问题,在传承的基础上开拓创新,是京剧艺术繁荣发展的关键。深入研究发现,这几部精品京剧之所以震撼人心,就是因其在思想内容、艺术特色、情节安排、人物塑造、舞台美术和导演艺术等方面在继承传统的基础上进行了改革和创新,从而在众多京剧剧目中脱颖而出。本文仅就舞台美术的创新进行论述。

1 解构主义理念融入舞台美术设计,使精品京剧舞台延伸表现内涵和空间

中国传统京剧艺术,以其特有的二维化的舞台样式支撑流动的舞台空间,造就了延续百年的“一桌两椅”式古典戏曲舞台美术体制^[2]。发展至今,精品京剧舞台美术已不再单一,它吸纳了后现代的解构主义理念,“打破现有的单元化秩序”、“在有限的构成中不断的解构,使其具有多重涵义”。在京剧舞台中出现的各种建筑造型既有效清晰地体现舞台美术的基本功能,又以一种新的空间形式分割演出环境,使京剧舞台焕发新的光彩^[3]。

京剧连台本戏《宰相刘罗锅》,将大量的建筑元素组合运用在舞台上,构成一定的拼拆造型,可根据剧情的要求营造出故事发生的不同环境,虚实结合,既体现京剧艺术的意境,又使观众感受到皇家宫院的富丽、庄严与宏伟。《贞观盛世》第四幕“君臣同心”中,将魏征的草屋和唐太宗的宫殿有机结合在同一个演出空间里,通过灯光的明暗变化,表现二人在不同空间同一时间的内心复杂变化,这种多维空间的组合与演绎,既丰富了舞台、扩展了表现空间,又对演员的表演起到了积极的促进作用,使观众从心理上予以认可,完成京剧中对“意”的审美体验。

2 现代科技手段丰富了舞台美术设计,使精品京剧舞台焕发时代光彩

现代科技为京剧舞台美术提供了先进的表现手段,新材料、新照明技术及现代投影、激光的应用使舞台艺术语言不断得到丰富;升降机和轨道等新型舞台装置的应用改变了舞台结构,创建了场面更加宏大、阵容更加雄厚的舞台空间;冷暖灯光的投射、不同角度和色泽的交叉,使观众获得了前所未有的观看视角……现代科技手段日渐丰富了京剧舞台美术,产生了摄人心魄的魔力,增强了舞美的表现力和舞台的成熟度,使京剧舞台不断焕发时代光彩。

一是拼拆动感造型为京剧搭建屋墙。《宰相刘罗锅》在十个绘有山水的中国水墨画屏的背景,设立了三组清代宫廷样式的重檐歇山式廊亭和两个长

达七米的游廊实景,在这些实景下安装转轮,可移动,可分解,可组装,时而传递出富丽堂皇的清代宫廷范式,时而营造出江南园林的诗意与通透。可拼拆运动的造型既能表现平坦而空旷的大场面,可以容纳比一般京剧演出的龙套数量多得多的演员,使他们能够自由地展开武打及舞蹈;又能表现极其狭窄的牢狱般生活场景,如刘罗锅坐牢时必须侧身而过。如此运动的舞台幻化出各种不同空间,恰如其分地为人物表演提供了丰富的物理空间,为观众欣赏提供了愉悦的心理空间。

二是现代灯光为京剧披上霓裳。舞台灯光是戏曲的重要组成部分。艺术家焦菊隐说过:“戏曲倒是可以充分利用灯光的。既然戏曲是强调表现人物对客观事物的感觉和态度,那么灯光比写实布景更能帮助戏曲表演完成这个任务。与其布出江水,不如造成江水的气氛;与其布出森林,不如造成阴森潮湿的森林感觉。”^[4]从油灯到白炽灯,从高压水银灯到现代电脑灯、天空玫瑰灯;从老幻灯投影到高科技大屏幕投影仪、先进的电脑调光控制台,京剧舞台灯光的功能也从最初的照明发展到如今环境的刻画、剧情的演绎、人物的衬托,七彩的灯光构成了一幅幅斑斓、流动的画面。《贞观盛事》中色彩明亮的大唐文化、《宰相刘罗锅》内富丽堂皇的清代建筑、《华子良》里黑暗悲惨的牢房、《膏药章》中风声鹤唳的大革命氛围无不是通过现代灯光的娴熟运用反映出来的,彰显了京剧的写意性和抒情性。

3 都市化倾向汇入舞台美术设计,使精品京剧舞台洋溢现代气息

都市化是当代中国舞台艺术所面临的宏大历史社会背景,虽然京剧现代化与京剧都市化是两个不同的概念,但目前京剧都市化是京剧在改革路途中的一个新尝试,都市情节在舞台美术中的融汇,也使京剧舞台耳目一新,洋溢现代气息。

一是演出场所的要求具有都市化倾向。京剧《贞观盛事》处处在“盛”字上做文章,始终流露大气磅礴之感,对演出场所的都市化要求最为严格。要求台宽14米,台深16米,台高15米,吊杆30米;除此之外,还要有100平方米的辅台和乐池。这种对演出场所的要求是早期戏曲搭地为场和在乡村村舍演出所无法比拟的,出色演出和完美呈现必须在都市的大剧场中才能完成。总体来看,这五部京剧对舞台布景、道具和灯光的要求,都不是在简陋的室外戏台所能展示和完成的,舞美设计全部体现了强烈的都市化倾向。

二是科技元素在舞台上的呈现具有都市化倾向。《宰相刘罗锅》中使用了代表商业性符号的灯箱,作为背景幕。由于灯箱可自行发光,就会使前面的山水画屏显得通透、明澈,也使适应现代社会商业气息的观众深感亲切。当整个表演区暗下来,只有背景画幕亮着的时候,舞台宛若民间剪影,隐隐地勾勒出亭廊的边缘,给观众以强烈的现代都市视觉冲击。

4 古典审美旨趣在舞台美术设计中回归式创新,使精品京剧舞台彰显传统魅力

引进高科技,利用新技术,是舞台美术改革和创新的必经之路,但这并不意味着弱化中国戏曲的表现功能,改变它传情达意的写意本质,更并不意味着让舞美占据中心,从而剥离京剧本身。因此,舞台美术要在借助高科技新技术的基础上,与古典审美相结合,才能不断创造出京剧精品,彰显中国京剧艺术的传统魅力。

京剧《宰相刘罗锅》的舞台从设计之初就注重对古典审美意蕴的回归式创新。一方面表现在歇山顶、飞檐、琉璃瓦、廊柱和亭台楼阁等中国古典建筑元素的运用,使京剧尽可能多地展示“国粹”风采;另一方面是对中国传统绘画意境、美学思想和传统戏曲动态时空观所蕴含的写意与虚拟的继承,将呆板而占用空间大的实景转化为可运动的舞台空间,使舞台异常空旷,便于京剧身段、程式的展现,回归到传统京剧中对空间空灵的需求^[5]。

5 传统舞美道具的变形使用,为精品京剧舞台平添一抹喜剧色彩

精品京剧在道具使用上,对传统道具进行了适当变形,使舞台艺术既体现了京剧的传统色彩,也增添了舞台的艺术色彩,取得较好的舞台效果。传统京剧舞台的一张桌子两把椅子,经过适当变形使用,也会产生意想不到的突出效果。在《宰相刘罗锅》“夜审乾隆”一幕中,刘墉使用了一副袖珍的小桌小椅,这便是从一桌二椅的传统京剧格范中演化变形而来,用以表现臣子审讯君王时的独特情境,凸现刘墉内心的忐忑不安,既新颖,又富有喜剧色彩^[6]。

6 象征意蕴与舞台美术设计有机结合,使精品京剧舞台演绎并升华剧情

由于京剧艺术具有虚拟性和写意性的特征,京剧舞台的设计与象征意蕴相结合更能突现人物形象、结构故事情节、升华主题思想。

京剧《廉吏于成龙》的舞台设计了榕树独树成林的背景,即渲染了环境,又成为主人公于成龙人品和人格的象征,是对于成龙个人精神境界、人生态度的再诠释。挺拔、苍劲、不屈的物象特质,隐射出一代廉吏的性格特征及价值取向。作为一种人性力量的解读,榕树的存在反映出于成龙为官艺术上的特点:将自身扎根于地方,以民为天,忠于职守,以此为任。这种为官者人生意境的阐发,是由以民为重理念为基础,与民共处方式为载体,为民谋利思想为升华所共同完成的。因而,榕树品格的象征意义在一定层面上成为当今为官者的镜鉴^[7]。

与《廉吏于成龙》异曲同工的是《华子良》,它将一颗石榴树作为舞台背景,也为此成为全剧最打动人心的舞台设计。华子良经常在石榴树下浇水、休息,利用石榴树传递情报,石榴树不仅倾听了一位革命者的痛苦,而且成为终将胜利的中国革命事业的忠实见证人。其中贯穿全剧的一曲“石榴颂”成了华子良的形象符号,也揭示了他对生活的无限热爱和一腔侠骨柔肠。可见这一舞台设计的创新在人物形象塑造和情节发展中起着重要作用。

作为京剧重要组成部分的舞台美术,其创新对精品京剧的成功上演具有重要作用,将解构主义理念、现代科技手段和象征意蕴融入和渗透舞台创作实践,使都市化倾向、传统回归式创新和古典审美旨趣同时运用、相得益彰。在挖掘京剧舞台美术传统艺术元素、继承优秀艺术风格的基础上进行改革创新,为京剧艺术在新时代的发展繁荣起到了引领和示范作用。

参考文献

- [1] 冯远. 2002/2003 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.
- [6] 黄维钧. 好听好看好玩有趣——连台本戏《宰相刘罗锅》的启示[J]. 艺术评论,2004,(3):18-19.
- [7] 章梦颖. 虚拟——是中国戏曲舞美设计的灵魂[J]. 黄梅戏艺术,2006,(3):11.