

论京剧舞台美术的 继承与创新

徐志强

保护基于继承，发展出路在创新。京剧舞台美术作为京剧艺术的重要组成部分，在弘扬优秀民族文化方面具有特殊意义，认真研究京剧舞台美术的继承与创新是时代赋予我们的责任。

一、舞台美术在戏剧艺术中的地位与作用

舞台美术广义上讲是指戏剧舞台上除演员以外的一切造型因素，它包括舞台布置、灯光、效果、服装、道具、音乐等。而狭义的舞台美术则主要指具有视觉效果的舞台绘画、布景、造型、道具等艺术过程及产品。

最早的舞台美术是出于演出的需要而设立的，如演出必不可少的化妆、服装和小道具等。西方的演剧在文艺复兴以后出现重大发展，舞台灯光、布景、效果等在戏剧中发挥了重大作用。总的来看，西方传统的舞台美术重逼真、多层次，使舞台显得深厚、凝重，用景物造型建立一个具体的环境，为戏剧情境的展开提供氛围。而以京剧为代表的中国传统的舞台美术则侧重传神与写意，依赖舞台艺术假定性的特点，让现实的景物与周围的环境“化入”演员的表演之中。在现代演剧中，作为综合艺术的戏剧对舞台美术的要求越来越高，它不仅是舞台造型必不可少的成分，而且是具有审美价值的艺术创造。

舞台美术具有下列特点：

一是造型手段。舞台美术为人物的活动创造出具体的环境，为演员的表演提供特定的情绪氛围。戏剧艺术是空间的艺术，也是时间的艺术，舞台美术可以凭借自身的创造性能力增强舞台艺术表现的张力。

二是辅助作用。戏剧艺术的欣赏以表演为中心，对于表演艺术来说，舞台美术起着“帮、衬、垫、托”的作用，它对人物形象的塑造、主题思想的提示起着不可低估的作用，但又不能喧宾夺主。

三是传神与写意。好的舞台美术不是现实景物的照搬，而应当创造出一种艺术感觉中的心理空间。

如果舞台上需要一片森林，那么导演和舞台美术家重要的不是创造森林本身，而是应当通过舞台美术手段，表现出森林的感觉和意象，准确地传达出艺术的真实。

四是艺术性。舞台美术一旦成为综合艺术的固有成分，便具有了艺术美的特征，对戏剧的审美创造起着共鸣和加强的作用，它本身便具有一种风度，显现一种情调，预示一种倾向，并具有直观的审美效用。

二、京剧舞台美术的特点及演变

舞台美术在艺术上的从属性决定了它必须依据舞台戏剧的变革而变革，京剧舞台美术亦不例外。

当今京剧剧目可大体分为三类：一是传统剧；二是现代剧；三是新编历史剧。三类剧目表现形式不同，与之相适应的舞台美术也必须具有不同的特点。

传统京剧的舞台美术突出服装色彩的浓重艳丽、化妆的典型脸谱化、舞台幕布的灵活运用，使舞台道具有繁有简，着重于为演员的表演提供空间想象力。繁者，从后宫的凤冠霞帔，到武官的大靠、盔甲，乃至老生的髯口，青衣的水袖，无不精工细作美奂美仑；简者，一条鞭子就是一匹马，两面小旗就是一辆车，一杯一盏即可摆成鸿门大宴，一桌一凳既可是高山大岭，也可是楼宇城墙，可以说是夸张到了极点。而观众却也能够心领神会泰然接受。

现代京剧的舞台美术也发生了重大变革。舞台美术为戏剧服务的形式由抽象到具体，由虚拟到现实。无论是化妆，还是服饰，从餐饮道具到冷热兵器，甚至到高山大河，日月星辰，从视觉到听觉，只要是剧情需要，戏剧创作者和导演都要求舞美工作者尽力去创作并实现，并且要求尽量贴近生活原形。可以说，现代京剧的舞台美术是虚实并重，以实为主的。

在京剧艺术的改革和发展过程中，近年来各地陆续推出一大批新编历史剧，例如《铁弓缘》、《七品芝麻官》等。

《麻官》、《宰相刘罗锅》等。新编历史剧从创作和表现形式上来说，多数是介乎于传统与现代戏之间，而稍向现代倾斜。与之相适应的舞美工作则是虚实并重，有取有舍，既接近生活原形，又给演员表演和观众想象留有相当空间。具体表现在演员服饰趋于简洁，化妆脱离脸谱，舞台布景不多但实用，特技、幻灯、音响、烟雾等也不排除适当时使用。

三、关于京剧舞台美术继承与创新的思考

京剧舞美的继承与创新应从以下几方面入手。

首先，在新剧创作时，在有了好的剧本和演员后，导演一开始就应该对舞台美术设计引起高度重视，与舞美艺术家一道，共同研究剧作的总体形象和艺术风格，制定出初步设想，然后在排演过程中加以修正，力求使舞台美术设计完整而准确地表现出戏剧的气氛、节奏，与演员的表演融为一体，并体现出剧作者的美学追求。

第二，在例行上演成品剧作时，要根据演出的功利目的辅之以相应的舞台支持。关于戏剧的功能，一般认为，其具有审美、认识、教育、娱乐等社会功能。就某一作品或某一场演出而言，这些功能不是等量的，必须优先满足其中之一，舞美工作就应从实现目的效果出发，安排舞美的因素、数量及表现力度，该繁的繁，该简的简。

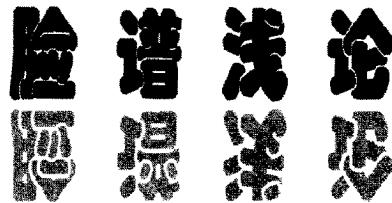
第三，随着人们对特质文化的追求和观赏品位的提高，舞台美术手段应该不断充实加强。要充分利用现代科技成果，提高舞台美术的表现力。作为一个成熟的演出团，应该加大对舞美基础建设的投入，进行必要的装备，以便在演出时得心应手地加以运用。特别要提出的是，近年来，我们经常把京剧从舞台搬上银幕和荧屏，这对于弘扬京剧艺术、特别是把京剧推向社会具有重要意义，而在创作过程中，高质量、高水准地舞台美术更具有特殊的作用。

第四，要跳出京剧舞台研究开发舞台美术。例如开发京剧时装、开辟京胡等器乐演出市场、开发京剧脸谱工艺美术产品等，通过扩大京剧舞美的边缘艺术的影响力，反过来使更多的人关心京剧，了解京剧，热爱京剧。

有智者说：只有民族的，才是世界的。京剧作为最具中华民族文化特色的艺术花朵，在全社会的关心扶持下，一定能够繁荣发展，京剧舞台美术也一定会在继承与创新中郁郁葱葱。

（作者单位：牡丹江市京剧团）

责任编辑 王庆斌

高 镇 海

“脸谱”在戏曲表演艺术里，对塑造人物是不可分割的重要部分。

京剧的角色过去分得很细，后来简化为生、旦、净、丑四门。每一门还包括各种类型的人物：如生角中又分老生、小生、武生、武老生、红生；武生中又分长靠武生、短打武生等。生、旦是净脸，净、丑则有脸谱。

脸谱，戏曲演员面部化妆的一种谱式，主要用于“净”脚。为什么称“净”，王国维《古剧脚色考》说“疑净既是参军之促音（汉唐有参军戏，亦若脚色之名称）参与净为双声，军与丑为叠韵，参军之为净，犹勃提之为披……”但净角必须涂面，不以真面目示人，这是从唐代乐舞“代面”所戴面具逐渐演变而成。演员用各种色彩在面部勾画成一定的图案，借以显示人物的性格特征或其他特点。一般以红色代表忠勇，黑色代表粗直，白色代表奸邪。传统剧目里净脚扮演的主要人物如包拯、张飞等，各有特定的脸谱。丑脚鼻上勾画的白粉块，也属脸谱之一种，俗称“豆腐块脸”。

脸谱艺术在美术史上是一大奇观，是不可多得的创举。首先是形象的可视性，它通过图案、形、线、色、光等造型因素的组合关系形成的表现力，给人提供具有鲜明形式特征的、直观的艺术形象。其次是形象具有时间上的瞬间性，它把人物内心活动在时间上的流动凝固在一点上，塑造出相对静止的艺术形象。再次是它能表现人物和环境在某一特定情景的形态，而且通过虚构和抓取客观世界中某