

戏剧艺术中的 工艺美术

● 孙 韬

都说戏剧艺术(京剧、评剧、话剧、歌剧、儿童剧及音乐剧和地方戏曲等等)的特点之一是综合艺术。它综合了文学、音乐、美术、舞蹈、雕塑、工艺、灯光、音响、缝纫、化妆、科技甚至建筑等多种时间艺术及空间艺术的创造手段及技术技巧在一起,共同创造出适合演员在舞台空间表演的,能够深刻揭示剧本思想的,形象化色彩、线条和光影浓烈的、感情化音响效果的节奏,速度分明的、节奏化动作、造型性舞蹈、鲜明的以及生活化或抽象化建筑结构变化丰富的演出空间及生活空间。

为了达到上述演出目的,各种艺术形式都是通过它自己的表现手段去表现同一个表现内容——戏剧的主题思想。各种艺术形式中的布景、道具、灯光、音响、服装及化妆等六大部门统称舞台美术。

舞台美术在戏剧艺术中是不可缺少的组成部分,舞台美术通过在舞台上呈现出来的每一个场景、每一光色、每一服饰、每一声响都在创造人物行动的环境,人物动作的空间及每一场戏的舞台气氛。

古今中外生活斗争中的人物,无论是正面人物还是反面人物,它们的任何行动都是在一定的客观环境中进行的。而长征中的工农红军生活战斗在千难万险的雪山草地或大渡河、腊子口,前有险阻,后有追兵。舞台上只有生动真实地呈现出千难万险的恶劣环境,才能增强人物行动的说服力及感染力,才能表现出工农红军在长征的伟大行动中的坚强意志和崇高思想。《江姐》被夹在铁笼的监牢里绣着红旗,迎接革命胜利的到来,许云峰被压在阴森的地牢,无论铁笼和地牢再坚固、阴森和恐怖也挡不住江姐绣红旗的歌声冲破牢笼,冲向云霄,更挡不住许云峰面对徐鹏飞仰天大笑的怒吼。《白毛女》里黄世仁家佛堂上悬挂的“大慈大悲”的横匾,黑漆金字,闪光耀眼,恰恰是一件道具揭露了封建地主阶级残酷无情,男盗女娼的阶级本质。

舞台美术是由多种创造手段组成的。工艺美术则是舞台美术组成部分之一。

简单地讲,舞台美术中的工艺美术是舞台美术的基础造型,舞台布景的“外包装”。我们知道,通称的“工艺美术”包括装饰工艺、服饰工艺、园林工艺、剪贴工艺、陶瓷工艺、建筑工艺等。因此必须知道未来要呈现的布景工艺要表现什么时代?什么地点?什么季节?什么时间?采用什么演出方式?什么人物,怎样表演?这不仅要求工艺专业人员对于舞台布景呈现设计的专业知识比较多地掌握各种工艺美术的技巧方法,而且能熟练地运用新工艺、新技术,还需要熟悉透视学、构图学及色彩学、着色法、模型制作技术、布景解剖技术及舞台灯光等,更主要的一点要懂戏、懂表演,及要听取和理解导演及设计师的意图要求,与他们进行密切而愉快的合作。

因此作为工艺,严格地说,作为舞台美术工艺专业的工作者,只有能熟悉地掌握各种工艺美术手段,而且能完美地通过自己的工艺手段去完成导演、设计所提出的工艺造型要求,才能做到“包装”好一台布景的任务。

“万水千山”的冰天雪地,在布景木工制作的畸形框架平台上覆盖什么材质的材料呈现雪地,用什么材料呈现草地的一望无际?用什么覆盖(腊子口)的“一线天”的石壁山缝?用什么材料呈现大渡河的暗壁枪眼?

《茶花女》的布景设计学表现女主人公纯洁明净,工艺美术运用白塑料布铺满台面,白纱幔帐后面及侧幕全部装饰成白色空间,女主人公一身玫瑰红晚装,成为“白色世界中的一点红”,经典的舞台空间处理的主要手段是由工艺美术专业完成的。

可见,工艺美术在戏剧中有时不仅是“外包装”,而且是在完成揭示导演思想的重要任务。

责任编辑 王庆斌