

浅析龙江剧舞台美术的设计特点

■ 黄宏伟

龙江剧是五十年代末诞生在黑龙江的地方戏曲新剧种,是我国最年轻的戏曲剧种之一。龙江剧融合了二人转和拉场戏等东北特有的地方曲艺腔调,吸收了东北大秧歌等东北民间舞蹈,借鉴了兄弟戏曲剧种的一些表演程式方面的特点,加上京剧的服装、评剧的舞美,通过糅合、提炼、创新,逐渐积累出了一整套表演手段。

龙江剧的舞台美术设计既与其他类戏曲有着相似之处,又超越其他戏曲,对舞台美术呈现上做到了虚实互补,更重要的是能够适时地描绘出剧目的意境。

现今社会正处在蓬勃发展阶段,社会环境和秩序在不断完善与更新,由于各种视觉媒介的介入,人们的思维方式、思想观念和情感表达也在逐渐更新,人们的欣赏水平更是紧跟时代脉搏,迅速得到了提高。这使得龙江剧的舞台美术同龙江剧一样遇到了发展的新机遇,同样也面临着新的挑战。

下面以几部优秀的龙江剧来分析舞台美术的设计特点:

1、华丽富有诗意的舞台呈现:新编大型龙江剧《木兰传奇》的舞美设计以其故事本身的民族性和龙江剧的地方特性作为基础,舞台美术的整体表现手法采用了国画泼墨写意与工笔勾线相结合的风格。前景设计了一屏夸张的木兰花幕,用其代替面幕,有很强的视觉冲击力,似热血喷发。中景区作为基础贯台,中间设有可移动的平台。长城、大幅的花朵以及狂草书写体等布景,绘制格调以醒目的粗线,整体的构图布景,显现出了中华民族的恢弘气魄以及战争的凝重气氛。同时还以明快简洁的色彩呈现出喜剧因素的轻松情调。体现出了实中有虚,粗中有细的强烈对比。整体给人一种宏大气势,但又不失丝丝儿女柔情。色彩运用以黄、红、绿为基础色调,再配以黑白线条加以勾勒,表现出了历史的粗犷与古朴。在服装上本剧突出了古代人物的战争服饰,花木兰着装以红色为基本色调,其他人物在复古的基础上更加贴近生活,既有美感又适于舞蹈表演。服装的色彩及图案追求地域性和单纯化。人物的发式及面部造型抛弃了传统戏曲的脸谱化的样式,着重追求人物的性格化和真实性。灯光的运用主要是通过光色来营造戏剧的气氛,突出光的造型性和色的感染力。总之,舞美创作的整体性、完整性以及它的统一性及和谐性融为一体。

2、简约不失气魄的舞台呈现:以象征主义手法著称的龙江剧《梁红玉》舞美设计,是将一面硕大的战鼓作为舞台主体形象。各色灯光的衬托与渲染,将贯穿整个舞台的大鼓作为全剧的一个符号。此鼓为剧中之魂,它在不同的场景中给观众以不同的感觉,它那极具冲击力的视觉形象,使观众留下较深刻的印象。此剧的舞台美术设计呈现是近年少有且独到的,它那可丰富多变的鼓面、带有中国古典浓郁特色的多层次浮雕的固定平台和灵活多变的道具等,在隐约可见的黑底白色碑文背景的衬托下赫然组成了一幅幅色彩绚丽的画面,呈现出深远的历史感和凝重感。完美的视觉冲击力给观众一种深层的启迪与联想。在本剧中,还有一处值得参考与借鉴的成功舞台呈现,那就是将岳飞的《满江红》全词在黑幕上用桔红色荧光染料书写其上,再在其前面遮上一道黑幕,当剧中人岳飞在狱中挥毫写完《满江红》诗句最后一笔的同时,遮盖黑幕骤然落下,一道用紫外线灯照出的黑底红色狂草字的全词赫然呈现在观众面前,登时气壮山河的气势突现出来,强烈的震撼感立刻冲击着观众的心灵。这种舞台呈现与创新的手法,真是令人刮目相看,不能不对舞美设计所具有的现代理念而叹服。

作为“眼睛的音乐”的舞台美术,可以说就是用体现剧情和人物情景的布景来充分启发和调度观众的想象和感情。它并非是一幅独立的“画”,而是作为戏剧综合艺术中的有机组成部分而存在着。它必须有利于揭示剧目的主题与思想,为了能更好地在舞台上塑造鲜明的人物形象而衍生与变革。

舞美设计师要在充分发挥舞台假定性的原则下,借鉴现代舞台美术的艺术特点,对戏剧结构和演出样式的戏曲化和地方化进行广泛的探索。将“一桌型”、“一桌二椅型”陈旧的舞台美术样式摒弃,将虚实相生的“分场布景型”和“框架装置型”尽量放大,调动现今一切技术手段将舞台美术丰富起来,使得舞台美术趋向于多元化的形式。

现代龙江剧的舞台美术与传统戏曲的舞台美术相比,已经发生了巨大的变化,有了飞越性的发展。发展的出路就在于创新。龙江剧的舞台美术作为龙江剧的重要组成部分,只有与时俱进日益丰富,进行现代化的革新和创作,才能够适应现代观众的审美需求。

责任编辑 王庆斌