

戏曲舞美设计的新发展

——评第五届中国京剧艺术节的舞美设计

■ 徐志强

2008年10月19日至11月8日在山东济南、青岛、淄博举办的第五届中国京剧艺术节，共演出37个京剧剧目，可谓好戏连台、异彩纷呈、争芳斗艳、美不胜收。其中的舞美设计，起到了至关重要的作用，的确功不可没。

综观整个京剧艺术节的舞美设计，给人最突出的印象是创新度较大，显示出中国戏曲舞美设计的新发展。具体而言，可以从以下几层面予以观照。

A. 布景设计的新发展

我国戏曲布景设计，历经了写意、写实、综合三大历史阶段。

建国初期，我国一大批戏曲舞美设计者，就将传统戏曲“一桌二椅”式的虚拟、假定式布景（其实许多时候是只有后幕而无实景的“无景”）发展为写意式的简练布景。例如上世纪50年代昆曲《十五贯》的布景，就从支解了的建筑结构中，选择典型形象，用简练的手法设计出床铺、佛堂、公堂的不同布景。又如60年代的京剧现代戏《交班》的布景，也将布景的真实性与人物内心的隐喻性融合在同一个视觉形象之中，即通过抽象化的山村柳枝和天上飘浮着的抽象化的两朵白云的造型，与女主人公小红的内心世界相结合，不仅营造出情景交融的意境，而且营造出某种意趣。

60年代以后，戏曲舞美设计向话剧舞美设计学习借鉴，以写实化为主流。许多现代京剧的舞美设计，都是这方面的代表，例如《智取威虎山》、《红灯记》、《沙家浜》、《海港》等等，无不如此，其中的布景都是写实化的。

改革开放以后，戏曲舞美设计向着多元化的方向发展，其中的布景也是写意与写实的综合。例如现代京剧《骆驼祥子》的布景，旧北京城歪斜的城墙与城门，就是虚实结合的经典之作。

而此次京剧艺术节上的许多布景设计，则在综合的道路上大大迈进了一大步，不仅熔写意、写实为一炉，而且集传统绘景手段与电脑设计为一体。例如《成败萧何》的布景，天幕上的圆月与云朵，均以电脑设计成实景，十分逼真；而韩信赴死的长乐宫，却取虚实结合之法，只以两扇黑色大宫门的开关象征长乐宫，宫内却一片空白。于是它成了布景设计新发展的代表之作。《铁道游击队》最后一场的布景，则把火车头作了虚实结合的夸张化、图案化的艺术处理，也令人刮目相看。

B. 道具设计的新发展

道具也是舞美的重要组成部分，是演员表演时舞台用具的总称，又分为大道具、小道具两类：大道具如桌、椅、床等；小道具如杯、壶、花瓶等。同时又分为装饰道具与随身道具（手持道具）两种：装饰道具如书、画、镜框等；随身道具如烟袋、背包等。不同的道具代表不同的环境、不同人物的不同身份、不同性格、不同思想感情。尤其是随身道具，作为“手持道具”，更有“人物的第三只手”之誉。例如徐延昭的手持道具铜锤，就是人物身份、地位、性格的象征，以至后来竟然成了京剧行当——铜锤花脸的形象标志物和代称。

此次京剧艺术节道具的设计，也是在传统道具设计的基础上有了新发展。例如《下鲁城》中刘邦、张良、樊哙三人扮作三个小贩进鲁城探虚实时，就根据三人假扮身份的不同，分别设计出三个不同的手持道具——肉担、鞋杆、冠杆。这三件道具不仅符合人物身份，而且便于人物舞蹈动作的表演，再加之叫卖式的民歌风的唱腔，脍炙人口。

C. 服装设计的新发展

服装号称“演员的第二皮肤”，对于塑造角色的外部形象，表现人物的内心世界，有着不可小视的艺术作用。

此次京剧艺术节的服装设计，也有许多亮点吸引观众的眼球。例如《下鲁城》刘邦君臣开始的彩色辉煌的服装与后来送项羽灵柩时的满身缟素，形成鲜明强烈的对比，既与剧情紧密契合，又与人物心境同步，二者相映生辉。

D. 其他设计的新发展

其他的舞美设计，也显示出新发展的态势：

一是化妆设计的新发展。许多剧目作为新编历史剧，不再沿用传统的化妆方法，尤其是花脸行当，不再用传统的脸谱，例如《成败萧何》中的韩信，就未用脸谱，这是一种大胆的突破。

二是音响效果的新发展。许多剧目都使用了现代化高科技音响设备，既美化了演员的声音，又制造出更加真实生动的音响效果。

三是灯光设计的新发展。许多剧目都使用了电脑灯、激光灯等灯光设备，使舞台灯光不仅成为“舞台的太阳”，而且成为“舞台魔术师”，制造出新奇灵动的“灯光布景”，令人叹为观止。

责任编辑 王庆斌