

借助中国的方式表现外国的作品

——歌剧《图兰朵》的设计感想

■ 孙凯锋/王 玮

《图兰朵》是经典歌剧，是西方的音乐家写的一个发生在中国的故事，而且还选用了中国经典乐曲《茉莉花》作主旋律，也就是在西方的艺术形式里加入中国因素，所以在设计方案的时候我首先想到了京剧。

京剧有近二百年的历史，1790年四大徽班进京，与来自湖北的汉调艺人合作，接受了昆曲、秦腔的部分剧目的曲调和表演方法，形成了完整的艺术风格和表演体系。唱、念、做、打并重，多用虚拟性的程式动作。京剧和歌剧二者有很多的相似之处，从舞美的角度看是为表演提供典型环境，烘托戏剧主题和矛盾冲突。先说京剧的环境处理，由于它的虚拟性和程式化，空间景物是说明性和替代式的，一桌二椅，通过变动地点、空间就产生了变化，做到了以少代多的别具一格的表现方式；只在最主要的地方才使用具体的景物造型。如《空城计》中的城墙，《锁麟囊》中的春秋亭等，由于京剧与歌剧在表现方式上有共同之处，加之《图兰朵》讲的又是发生在中国的故事，在舞美场景布置方面肯定离不开中国景物的形象特点，我觉得完全可以借用京剧舞美虚拟与一景多用的表现形式。

《图兰朵》共三幕五场，故事围绕中国古代皇城内外展开，因此，皇家建筑就成为它的主要形象。以下是我确定的几个设计元素：一、中国传统建筑样式。二、中国传统的吉祥纹样。三、传统园林特点的山、石、树、木。四、代表皇权的龙形图案。五、为增强活力，呈现调度的高低对比作为舞台结构处理，设置了高3米以上的表演平台与贯穿的低平台相互呼应。六、活动结构，制做四个四面为浮雕可移动不规则的板面，它的移动可任意分割舞台空间，产生一景多用的效果，使舞美设计接近京剧的东方韵味。七、为增强视觉效果，所有造型结构的表面都被处理成凹凸不平的质地，看上去更具沧桑感；利用原来舞美设计，要呈现出辉煌的厚重感，精致造型的同时应及具压迫感；使之产生强烈的对比和视觉效果。烘托爱情美妙的本质和所有生命都应被尊重的主题思想，表现手法以京剧的舞台空间自由切换为主，以少代多，为表演提供最大的帮助。

现在阐述具体方案：

第一场：大幕拉开后，舞台气氛点出戏剧主

题、矛盾、冲突和悬念。特定环境是刑场，活动浮雕板拉到舞台两侧，浮雕形象是京城平民住宅，零乱而不规则，衬托着舞台中区和后区两层平台，二者之间落差很大，平台造型采用选择写实的方法，装饰成宫殿的建筑造型，立柱和横梁很厚重。凹凸不平的表面显示它已经在这里贮立了上千年。平台后是起伏的紫禁城的屋脊，一望无际，庄严静谧。对比舞台前区高杆上挑着的首级，这一切在灰冷阴暗的气氛光下，产生强烈的心理和视觉压力。在高平台下正中挂着一面大铜锣，一束追光紧紧追随，它是矛盾冲突的焦点。生与死、爱情和尊严所有的故事都将在卡拉夫王子敲响铜锣的时候开始。皇权与人权，宫殿与民宅的对峙，紧张的关系等等，都在为整个剧情作铺垫。

第二场：大臣家中。这是一个过场。第一场紧张的情绪被缓解下来，舞台形象都在暗光下被隐去，只保留四块活动浮雕，并放置舞台中央。大臣府上的门窗压缩了舞台空间，灯光聚集在三个大臣身上，使表演空间更加窄小，他们说的闲话有点诙谐有点夸张，这是戏剧高潮到来之前的过渡。

第三场：皇宫。场景变亮，活动浮雕被移到舞台两侧，对称摆放像皇宫内的墙壁。浮雕上的形象是数道金色盘龙，象征着神圣不可抗拒的皇权。突出舞台中心平台正面的宫殿造型。下层平台中心摆上一台龙椅，龙椅后落下一道绣满吉祥纹样的纱幕做为屏风。透过纱幕可以看到紫禁城的建筑群体，从而形成了层次分明的宫廷环境。厚重的构图造成了一种威势，对王子挑战死神的勇气做出了强烈的烘托作用，王子和公主面对面的冲突把戏剧推向高潮。

第四场：皇家花园。在上一场的基础上去掉纱幕和龙椅等布景，活动浮雕在舞台上按不规则的位置摆放，带着一种随意性和轻松感，浮雕的形象是中国风格的山石树木，人穿行在其中自如流畅，月色下一切显得很宁静，使上一场的份围得到缓解，今夜无人入睡，平和安静，舞台所渲染的气氛促进王子和公主感情的交流。

第五场：场景回到皇宫。大团圆的结局，场景布置与第三场相同，只是更明亮。明亮到每一个人的心里，使生命和爱情的价值得以升华。

责任编辑 王庆斌