

谈京剧舞台美术的发展和创新

■ 李红美

传统京剧的舞台美术，与传统戏曲的整体艺术观念和审美视角一样，力求达到整体表现的统一与和谐。传统京剧舞台的环境以人为归依，虚实相生，虚拟为主，不要求直接表现具体时间和地点，通过“空灵”的舞台，装饰性的陈设和典型的道具，来获得最大的时空自由。景物的真实依靠演员的表演来达到，景随戏生，人景融合，不求形似而求神似。其综合性、虚拟性和程式性，完全打破了对生活的模拟，升华到假定性的表演，调动观众联想，使观演关系达到相互制约、相互依赖，共同创造包括环境、事件和人物关系等因素构成的特定的戏剧情境。

传统京剧的舞台美术以人物造型为主，主要包括人物服饰、化妆和道具三种，具有可舞性、装饰性和程式化的特点。而“一桌二椅”则是京剧舞台美术的典范，它既可表示内室，也可表示宫殿、大厅与船舱，通过演员的表演，还可暗示登高、过桥，甚至腾云驾雾。京剧高度简练概括的艺术手法，决定了它一切都要严格地从表演需要出发，凡是表演能表达和不需要的就进行省略。在舞台美术上，由于表演需要也使用一些局部景片，如挡片、布城和云片等。但这种景物在内容和形式上，却表现出写意性、符号性和虚拟性的本体特征。如水旗的舞动表示滔滔江水，几块云片与舞蹈相结合暗示了云中飞舞。一只桨在舞蹈中表示了水中行，一条马鞭在演员的表演中成为战马驰骋，这些景片和道具不形成舞台的固定形象，显示了高度的时空灵活性和舞台假定性，突出了京剧的表演艺术。

京剧舞台美术在现当代有了极大的发展，这种发展是与整个京剧艺术的发展创新相同步

的。经过半个多世纪的探索，新编历史京剧和京剧现代戏取得了丰硕的成果，舞台美术设计也呈现出风格多样的特色。但传统京剧剧目仍然保持着以往的观演形式，舞台美术的改动不大。新编剧目则大量融入了西方戏剧舞台形式上的元素，如布景、景片和真实造型的道具等，借用声、光、电等舞台特效的手段，充分体现出京剧舞台美术由原来的消极、被动，走向积极、主动的创造，不仅使京剧舞台美术设计内容有了新拓展，更使京剧舞台美术设计理念和思维有了更新和变化，也影响和改变了京剧的表演方式，既有成就也有不足。

京剧舞台美术独特的审美价值，是深化剧目主题思想，追求和表现演员表演、人物心理契合所产生的审美情趣。这与其他舞台艺术的舞美，在展现戏剧演出的空间、环境、气氛，烘托演员表演和塑造人物形象，渲染人物内心情感等方面是完全相同的。但京剧舞台特殊的时空观，决定了固态的物理布景会有所限制。而这种固态物理布景的缺陷，恰恰可以用多种现代舞台美术手段去弥补。实践证明，多种现代舞美技术与虚拟的表演并不发生冲突，还能够在强化京剧表演力度的同时，固化观众的想象空间。因此，京剧舞台美术需要不断借鉴和吸取各种表演门类中舞美的表现方法，并加以充实和融汇，在探索和实践的过程中实现现代化。

京剧舞台美术现代化不是追求舞美造型的“现代派”，它所实践的，是为京剧的表演挖掘最充分、最富有表现力，能体现时代精神的艺术表现手段。要在适应新的科技发展潮流下，在符合大众审美趣味的条件下，保持中国传统文化的美学风格，继承和弘扬中国的优秀

舞美是寂静的戏剧

■卫 燕

“有了戏剧，就有了舞台美术；没有舞台美术，就没有戏剧。”这是曹禺先生对舞台美术重要性的高度评价。舞台美术在诞生之初，只是起到装饰美化表演场所的作用，后来才逐步发展到表现戏剧环境，并从一般的表现环境，发展到表现具体人物的典型环境。在今天，传统的镜框式的舞台，已经远远不能够满足当代观众对戏剧的欣赏，舞台美术已经发展到表现角色的心理投射，反映舞台人物心灵和臆想的新阶段。

舞台美术把点、线、面、色彩和体积等造

型艺术语言，融入到戏剧创作和表演之中，是不可替代的戏剧空间形式的创作。它从剧本的内涵中孕育，在构思中产生，在制作中实现，在演出中与观众一起完成。舞台美术理论家田文指出：“演出创作，实际上是在探索剧本(或其他形式的演出材料)的思想、形象系统在实体空间(演出场所)中的具体生动的体现形式，亦即演出形式。”“一出戏的演出形式在很大程度上是由舞台美术的造型形式来决定的，是由它来定大局的。”当代舞台美术已经成为戏剧的诗意和哲理的视觉表现，成为二度

文化传统，挖掘京剧独特的审美情趣和文化积淀，确定京剧舞台评述的设计创作原则和制作表现要求。在设计创作内涵和内容上，在保持传承性和艺术性的基础上，结合新的科技手段进行创作。不同的京剧剧目有不同的表演形式和导演手法，舞台美术必须服从剧本的结构和统一的导演意图，要在保持京剧风格的基础上，对舞台美术进行改革，做到内容和形式上的多样化。要因时、因地、因戏地，按经济条件的许可，有所选择地采用现代意识、现代技术和现代材料，丰富京剧舞台美术的表现手段，增加艺术表现力，创作出能充分地体现新的审美理想的京剧舞美形象。

在京剧舞台美术的发展中，既要继承传统的审美规律，又要有自己的创新意识和创新力度。要深入生活沃土，把握时代精神，更新艺术观念，强化自我意识，遵循京剧艺术的特性和美学原则，追求现代审美观念，直面不同的观众群体，适应当代观众的审美情趣，采取用不同方式，不同手段，进行京剧舞台美术艺术内容和形式的创新。

在当代京剧舞台美术的发展和创新过程中，对“大投入”、“大制作”的现象和问题，要给予高度的重视。“大投放”、“大制作”有值得肯定的一面，已经有许多优秀剧目，证明了京剧舞台美术上的“大投入”、“大制作”是成功的。这些剧目通过充分运用现代化的高科技手段，在京剧舞台上打造和呈现出了气势宏伟、内涵丰富、瑰丽多姿的舞台美术艺术，对于塑造演员形象、表现人物思想感情、营造舞台环境和渲染舞台气氛等，均发挥了重要的作用，具有鲜明的时代特点和艺术特色，吸引了不同层次的观众。但京剧舞台美术的“大投入”“大制作”，又有很大的负面作用和影响。一些“大投入”、“大制作”的京剧剧目，违背了京剧表演艺术本体美学特征，颠覆了京剧表演艺术虚拟、程式化的美学原则，淹没了演员表演的位置与分量，出现了京剧舞台美术本末倒置的现象。同时，它还不利于京剧走向广阔的文化市场，走向广大的农村，不利于京剧自身的健康和发展。

责任编辑 刘 红