

京剧舞台道具在民族题材 剧目中如何体现民族特色

□宋春生

云南省京剧院

内容提要 京剧的舞台道具在反映少数民族现实和历史生活题材的剧目中,要服从整个剧目整体构思的需要,要为创造规定情景,塑造人物,揭示主题服务,而不是生活用具和历史文物的照搬。

关键词 舞台道具 民族题材 民族特色

京剧舞台的道具在京剧艺术二百多年发展的历史过程中,逐步形成了自身特有的审美价值、形象功能和程式,同时它既有相对的稳定性,又有不断发展的变异性。随着时代和京剧艺术不断的发展,反映的生活领域越来越宽,舞台道具的表现空间和作用也越来越大。而用京剧这种艺术形式来反映边疆少数民族生活和历史是云南省京剧院的一贯宗旨,也是京剧事业的一种发展和创新。同时必须不断解决如何才能使京剧艺术的表现手段同少数民族文化艺术完美溶合所带来的许多问题,这对作为戏曲综合艺术中一个重要组成部分的舞台美术中的道具同样也带来了一些新的问题。我在参与本院所创作排演的一些剧目的实践过程中,不断地进行了一些新的探索和尝试,也积累了一些经验,其中有成功地也有失败的。对于成功的经验应该认真的总结,并从中找出规律性的方法,以便在今后的工作中借鉴。因此我想就其中一些问题谈一点自己的体会和经验。

以往,在一些少数民族题材剧目,特别是反映少数民族历史题材题目中的道具使用上,只要是少数民族现实生活中存在的用具和实物、能从资料中找

得到的文物、图案或者功能相似的物品,就按原样搬上舞台,最多稍加一些装饰,即使制作也基本按实物原样制作,很少经过艺术再创作和艺术处理,有的青铜器具甚至连颜色都是按文物出土后的颜色来处理。表面上看起来似乎很真实,但恰恰缺乏了舞台艺术的真实性和舞台艺术的美,让观众觉得剧中人物好像在拿着比他还要早几千年的遗留下来的“文物”在表演。这就不可能与戏曲的表演程式和服饰融为一体,甚至还破坏了对人物形象的塑造。还有另一种情况就是过分地强调道具在舞台上的重要性。每一位舞美工作者都总是千方百计地企望自己的设计、作品参与、介入演出并取得成就。无疑这个愿望是正确的。但是参与、介入必须适合舞台艺术的整体规则。有的道具不从舞台整体着眼,一味只强调自己的创新,如把本来就艳丽的民族色彩夸张得毫无道理,有的还无限度地加大外形尺寸,生怕观众看不见自己的“杰作”,最终在舞台上只会显得格格不入,破坏了舞台的整体艺术效果。

对于道具创作,我觉得首先要明确道具在整个舞台美术中的从属位置,自觉地纳入导演、舞美的总

体构思中,否则越是创新越是失败得不可收拾。所以创新的成功与否,首先在于它能否准确而有分寸地找到自身在综合艺术中的位置。我觉得在今后的创作中我们应该对这些问题加以重视。

云南有着极其丰富和绚丽多彩的少数民族文化艺术资源,为我们提供了得天独厚的创作素材和创作空间。对于这些素材并不是说一概不能原用,很多少数民族服饰、图案、生活用具都具有很高的审美价值,有的甚至可以直接用于舞台演出,而关键是要看它是否符合剧目本身的创作和舞美设计、舞台样式、风格的整体要求。舞美设计包括道具设计,之所以称为设计,就是因为它不只是根据剧本所提示的环境、用具去图解,而是根据剧中环境,为剧中人物提供准确创造艺术形象的规定情景,通过形象来揭示剧本的主题。观众到剧场是来看戏而不是来游览历史古迹、民族村寨或参观博物馆。舞台道具也不能只是一些简单机械的生活照搬或“文物复制”。素材应该经过精心创作设计、为塑造人物服务,这样道具才能发挥它本身的功能,体现审美价值,并真正的成为舞台艺术中的一个重要的组成部分。

我在进行京剧《梦断碑寒》道具设计的过程中,对京剧如何来表现古滇民族文化方面作了一些新的尝试,也得到了一些新的认识。《梦》剧通过讲述唐开元末年,古滇近百年的南宁州爨姓,因权力争斗发生内乱,最后导致灭亡的悲剧结果,给人们留下了历史的思考和启迪。导演要求在创作中表现出历史的厚重感和地域特色的同时,还须解决以往京剧与民族特色不能很好结合的问题。剧中有一个为公子守隅举行成年大典的场面,舞台上除了平台外没有过多的景物来烘托大典气氛,这就必须借手持仪仗的武士在舞台上的调度,来表现大典的宏大氛围。因此仪仗的设计就显得很重要!我选择了几件具有浓烈古滇民族特色的青铜器造型为原型,加入了一些唐代中原的造型风格,并结合京剧仪仗的特点进行创造,造型上既保留了它原有的古滇民族特色,也体现了剧中的时代感和古滇与中原文化的交流特征,同时也更适合京剧表演的审美需要。并使纹样装饰和色彩表现同本剧舞台美术精美、庄重的总体艺术

风格保持协调一致。在制作过程中力求工艺精细,采用了许多京剧道具传统的制作工艺、装饰技法。虽然是古滇仪仗,因为溶入了一些京剧道具的表现手法,在舞台上让观众一眼就能看出是京剧舞台道具。既符合历史背景又有民族地域特色,成功的为剧中人物创造了一个特定的典型环境,收到了很好的舞台演出效果。

在武打道具设计上除体现上述意图外,还充分考虑了京剧武打、舞蹈程式化表演的特点。将少数民族砍刀演化成了大刀的形式,长刀演化成了单刀,户撒刀演化成了佩剑、吞口演化成了盾牌。让每一件道具都能在舞台上发挥作用,帮助演员完成身段、武打、舞蹈技巧,而不是成为演员的负担和累赘。道具的目的就是为了参与表演,向观众传达出一种感受,这才能使它产生生命力,震撼力和冲击力。没有表演用途的道具,就没有在舞台上存在的理由。

在京剧舞台形式感中,图案纹饰的应用十分广泛,几乎无处不在。民族题材剧目中在道具的创作时,也应特别重视民族图案的恰当运用,不能只局限于外部的形式,而要善于用艺术家的眼光来发现并抓住民族图案中的精神内涵、审美和象征意义,以及表现手法,并恰到好处地溶合于艺术构思中,使之与演员的表演风格和其它舞美部分浑然成一个有机的整体。其次还应注意造型语言简炼、不堆砌,不能因为是少数民族题材就恨不得把所有美的民族图案都用上。同样京剧的舞台美术历来也就是讲究以少胜多、以虚拟实。

随着京剧艺术的不断向前发展,在反映少数民族生活、历史题材剧目中舞台美术包括道具如何更好地体现民族性,特别是如何体现中华民族的共性和民族精神,为振兴京剧艺术服务,为宏扬民族文化做贡献,也将是一个长期课题。我们必需把握住戏曲艺术审美的变化趋向,满足审美要求的不断变化,坚持不懈地追求、创新、突破。

(编辑 范道桂)