

论京剧的道具、舞台装置的艺术特色

□侯鹏鸣

传统京剧舞台上应用的道具，不论是兵器、仗器、仪仗、生活用品，大多数经过了艺术加工，包括变形、夸张、美化、装饰等等。为程式美而派生出的审美特征，制造出珠光宝气，五彩缤纷的京剧舞台氛围，为观众接受视觉美而溶于程式化之中，更为京剧程式化的表演增加了审美情趣，这也是道具本身的魅力所在。

传统京剧舞台装置的一桌二椅，为京剧舞台带来无限的空间与时间，创造了舞台时空最大限度的自由。它与京剧程式化表演相呼应，表演进入什么样的规定情景。它便创造出什么样的规定情景，表演可有一个圆场十万八千里，几个龙套可为千军万马，而一桌二椅就可山可水，可路可桥，可门可屋，可龙厅、可寒窑，可桌可椅，可床可柜，变化无穷。将虚实相声的程式美表现得淋漓尽致。程式美体现了中国传统美学的理念，在中国传统美学的范畴里，注重的即是中国传统的儒、释、道相生的哲学观念，儒家之道在传统美学中显现在中庸、平和、对称等范畴中，京剧程式美学恰恰与传统美学和传统哲学相对应，于是京剧在传统美学的观念下，在自身的程式中自觉不自觉地将中庸、平和、对称的理念浸润了京剧舞台。“圆”的和谐美的美学理念，指导了京剧舞台时空。演员程式动作的“内涵力”使京剧有着完整的圆动律和

意念韵律的艺术规律。跑要成圆场，进屋要有半圆式的挖门；拉山膀更要圆，一切动作无不从“圆”开始到“圆”结束。内蕴的意念也要在圆动律中并发而入“圆”之境。表演程式处处以圆为规范，而舞台装置一桌二椅却以方为规范，古有天圆地方之说，又有“天人合一”的美学范畴，人物表演规范的“圆”恰好以“天人合一”、“圆”的美学理念统帅了表演规范的“圆”即“天”；一桌二椅所替代的景物，统统与地相关，因此它所对应的地及一桌二椅均以“方”的范畴支配舞台的装置，如一桌二椅可摆放以四方形变化出的一字形、八字形等等，但都遵循着“对称美”的美学原则，如平行一字形、斜一字形、右一字形、正八字形、斜八字形、竖一字形等等。因对称的原则所限，变化虽多，但都是在一字形的基本原则上的变化，遵循“方”的规范。而其中的对称美学传统也在京剧艺术构架中。如一桌需二椅陪衬；摆宴与议事要以八字安放桌椅，龙套出场不是二对二、就是四对四、八对八，开打场面也是在对称中进行，这些无不渗透了和谐为美的对称审美观念，也体现出大一统为中心的传统哲学美学观念，造成了对称学深深地影响了京剧艺术的舞台装置，并形成了京剧艺术门类中舞台装置的程式化。