

谈多媒体京剧音乐剧场 《白娘子·爱情四季》的舞台视觉创作

200336 上海工程技术大学中韩合作多媒体设计学院 程瑜怀

摘要 多媒体京剧音乐剧场《白娘子·爱情四季》(以下简称《白娘子》)以中国四大民间传说之一的“白蛇传”为故事基础,以京剧“唱、念、做、打”的综合表演艺术魅力,运用现代音乐剧的结构与节奏,通过与交响乐、多媒体影像等多种艺术元素的综合运用,形成极具艺术感染力的“多媒体京剧音乐剧场”艺术形式。创作出能吸引年轻观众,让年轻观众群能走进剧场,关注京剧,关注中国的传统文化就是《白娘子》这个剧目的创作动机。综合多种艺术表现形式来诠释京剧,把握好适度的原则,让各种艺术形式相互支持、相互影响、相互制约地为一个完整的艺术体系目标而服务。多媒体京剧音乐剧场《白娘子》是对于京剧、音乐、多媒体等等艺术形式全方位的探索及思考,也是向广大年轻观众普及京剧艺术,培养未来的京剧观众的一次尝试和探索。

关键词 京剧 多媒体 音乐剧场

一、《白娘子》的艺术创作契机

京剧是中国的国粹,是一门博大精深的艺术,它有着悠久的历史 and 深厚的文化底蕴。但是在当代社会,京剧如何适应现代人的欣赏习惯,怎样让今天的观众欣赏到它的精华,京剧的发展不能游离时代进步的潮流。因此,京剧需要关注一切与其生存发展息息相关的因素,尤其是观众。近年来涌现出的优秀京剧剧目或侧重于欣赏性、愉悦性;或赋之以深邃的人文精神。其宗旨都是从不同角度和侧面寻求与观众、与社会文化发展潮流的沟通。

在对当代京剧如此热切的召唤下,创作出能吸引年轻观众的京剧,让年轻观众群能走进剧场,关注京剧,关注中国的传统文化就是《白娘子》这个项目的创作动机。而之所以选择《白蛇传》这个民间传说的爱情故事为多媒体音乐剧场《白娘子》的基础,是因为我们想借此来承载两个目的:第一,“爱情”是我们作品内容的主体。白娘子坚贞的爱情和在面对危难之时表现出的勇气实在令人赞叹。而对于今天的年轻人,对爱情缺少责任感和担当意识,不要说忠贞不渝,即便是最基本的关于爱情的“价值底线”也已经失守了。我们想通过这个作品表达出我们赞美美好的爱情理想,呼唤“对爱情的责任担当”。第二,想寻找年轻人感兴趣的艺术形式,例如多媒体影像、音乐剧场等等,而《白》剧从故事结构与人物塑造上都比较适合这类艺术形式的纳入,因此,将《白娘子》定位为多媒体京剧音乐剧场,以交响乐为听觉主线,以纯正的京剧为表演主体,以多媒体影像为视觉表现。多媒体京剧音乐剧场《白娘子》是一个综合艺术形式,是我们对于京剧在当代的一种探索,是否成功还有待于观众及市场的检验。

二、《白娘子》的艺术创作尝试

(一)多媒体影像的表现手法。《白娘子》以中国四大民间传说之一的“白蛇传”为故事基础,以京剧“唱、念、做、打”的综合表演艺术魅力,运用现代音乐剧的结构与节奏,通过与交响乐、多媒体影像等多种艺术元素的综合运用,形成极具艺术感染力的“多媒体京剧音乐剧场”艺术形式。

《白娘子》在保留传统京剧的故事、唱腔和曲牌的同时,在舞台呈现和音乐部分做出了大胆尝试,融入了交响乐的丰厚厚重,在现场交响乐队的伴奏下,音乐和唱段更加优美。此外,《白娘子》融入了最新的舞台科技,多媒体影像丰富的景致变化赋予人无限的想象空间,影像的视觉内容是抽象的,是渲染情绪和气氛的,而不是要给人们一个具体的或具像的画面,从某种程度来说,多媒体影像借鉴了京剧“虚拟性”的艺术特点,表现出一种“写意之美”、“虚拟之美”。

在《白娘子》剧中,以“春、夏、秋、冬”四季(“春日邂逅”、“夏——洞房花烛”、“秋——水漫金山”、“冬——断桥残雪”)为故事的结构线,再设定“序曲”和“尾

声”两幕便将整个故事的源起及结局串起。整个剧目的多媒体影像内容只需要起到渲染剧中情感气氛的作用,之所以摒弃三维动画、模拟实景等方式而采用影像作为表现手法,不仅是因为影像是最能烘托舞台氛围的表达手段,而且影像对于舞台的空间变幻也能满足京剧对舞台的需求,京剧演员的表演与周围的影像互为风景。苏州古典园林在造园中讲究的“步移景异”,在这个舞台上倒是这个道理了。每一幕音乐的情绪变化、表演主体的声腔念白、多媒体影像的变幻都围绕着整个故事的发展起承转合。

(二)舞台视觉的美学。传统京剧舞台过去没有大幕,观众一眼就能看清整个舞台。舞台上一般只有一张带“桌围”的桌子、两把带“椅披”的椅子,称为“一桌二椅”。桌围和椅披上都有装饰性的绣花。有时舞台上可以什么也没有。

京剧舞台的时间、空间是非常自由的,它不受实际生活的时空限制。大幕拉开后,在演员没上场之前,舞台并不表示任何时间、地点。京剧舞台的时空是靠演员的活动来确定的。比如,京剧中某个角色上场后,通过念白、歌唱,可以表明舞台是他的书房。但是他下场后这个书房就不存在了,紧接着另一个角色上场,通过他的身段表演,可以表明舞台是一条崎岖的山路。当一个人在自己家里闲坐无事,想到朋友家走走,便在舞台上走一个圆圈(叫做“圆场”),他的家也就转换成他朋友的家了。因此,观众在欣赏京剧时,需要随着演员的念白、歌唱和表演,发挥自己的想象力,这样才能理解戏里的时间、地点和环境。

三、结语

任何艺术都要把握一个适度的原则,尤其是综合艺术,每一种艺术形式只能做加法的效应,而不能起到削弱甚至是破坏的作用,正所谓“相得益彰”。像《白娘子》这样的综合艺术形式需要协调、统一许多因素,如听觉、视觉、心理以及价值、文化等等因素,使之服从同一目的,同时使它们相互支持、相互影响、相互制约地为一个完整的艺术体系目标而服务。所以《白娘子》的诞生及成长也是艺术家们对于京剧、音乐、多媒体等等艺术形式全方位的探索及思考。

同时,《白娘子》也是艺术家们向广大年轻观众普及京剧艺术,培养未来的京剧观众的一次尝试。路漫漫其修远兮,“振兴京剧艺术,弘扬民族文化”的千秋大业需要我们每个艺术创作者为之努力跋涉。无论京剧艺术未来如何传承,我们坚信,国人对它的热情永远不会消褪,我们对它的保护和传承也永远不会停止,让民族艺术得以延续,让所有中国人皆赏其美、热爱京剧、保护京剧、传承京剧。这也正是多媒体京剧音乐剧场《白娘子》的意义所在。

本文受上海工程技术大学多媒体设计重点学科(编号A-3500-09-03(XK0801))资助,项目负责人:任丽翰