

京剧舞美设计中湖湘文化元素

——创新京剧晚会《湘魂京韵》探析

◆ 肖宇强

摘要:京剧是我国的国粹,其舞台布景、道具制作、服装设计等都具有一定的程式,是京剧艺术中独特的文化符号。由湖南省京剧保护传承中心编排的创新京剧晚会《湘魂京韵》以湖湘文化为主题,将湖湘地域的艺术元素和文化精神融入传统京剧的舞台、道具和服饰设计中,给观众带来了别具一格的视听感受,体现了传统民间艺术的文化传承与创新,也彰显了京剧这一艺术瑰宝经久不衰的独特魅力。

关键词:京剧 舞台美术 民间艺术 文化传承与创新

中图分类号: J0 文献标识码: A

一、传统京剧的舞台艺术

京剧又称京戏,它的行当全面、表演成熟、气势宏伟,是中国戏曲的集大成者。京剧也被誉为“国粹”,除了重要的表演成份,京剧艺术还需要灯光、音乐、服饰、道具等舞台美术共同配合才能得以全面展现。

早期京剧的舞台设计极为简单,只有一张桌子、两把椅子,随着剧中人物的出场而不断变换着角度与位置。传统京剧的舞台整体呈正方形,分为前台和后台,前台的三面突出于边幕,以其特有的三维化的舞台样式支撑流动的整体空间,造就了延续百年的“一桌两椅”式古典戏曲舞台美术体制。传统京剧中的桌椅、棍杖、包袱、旗旌、杯盘等道具叫“切末”。“切末”也是象征性的,如:演员拿着一根马鞭,时而高扬、时而低垂,并表现跨蹬仰俯的动作和姿态时,观众就能看懂他正在骑马;当演员拿着船桨做颠簸摇晃并辅以上下船只的动作时,观众就知道演员正在河港中划船。这都是京剧高度写意和象征性的特点,即用简洁和虚拟的手法表达出尽可能丰富的剧情。

传统京剧服饰统称为“行头”,主要包括蟒袍、大靠、霞帔、官衣、褶子等。蟒袍为圆领大襟,一般用金、银彩线绣满龙纹,甚为奢华,是帝王将相穿着的服装;大靠为将士穿着的铠甲,大靠的背后插有四面小旗,称为“靠旗”。蟒袍和大靠种类繁多,其颜色分为上五色和下五色,上五色包括红、黄、绿、白、黑,下五色包括紫、粉、

蓝、古铜、淡青,色彩的选用是根据剧中人物的地位和级别来定的。官衣是官员穿着的服装,其形制为圆领大襟,和蟒袍相似,但不施绣纹。褶子的用途很广,分硬、软、花、素四大类,按颜色还可以分为多种。如:大领大襟褶子带水袖,主要为老百姓的便服,但帝王贵族也可以穿;褶子加杂色布,叫作“富贵衣”,为乞丐所穿。有了这些服饰的规定,京剧人物一出场,未开唱腔唱词,观众就能对他的年龄、社会地位、生活状况和性格有基本的了解,从而对剧目的剧情有所熟悉。

二、湖湘民族民间艺术的形式与表现

湖湘少数民族众多,蕴含着丰富多样的民族民间艺术和文化,在中国地域文化园地中一枝独秀。湖湘文化以湖湘地区特定的地域环境与人文传统为依托,溯源历史上人与自然的关系而形成的具有本区域特色的文化结构体系。探讨湖湘文化,应该从其概念开始。依照目前学术界公认的观点。湖湘文化的核心即“心忧天下,敢为人先,经世致用,实事求是。”湖湘文化自古具有淳朴重义、自强不息的特点,显现出敢为天下先的豪迈气概。这种传统文化中所蕴含的正能量,对于促进京剧事业的繁荣无疑具有推进作用。

自古以来,湖湘民间文化就散发着独特的魅力。生活在湖南省内的苗、侗、瑶、白、土家等多个少数民族,其代表服饰各具特色,其中侗族织锦、苗族刺绣、土家族织锦等艺术形式都已经成为国家级非物质文化遗产。湖

■ 图1踏虎凿花图案 ■ 图2主持人服装设计
■ 图3变化万千的舞台演出场景

南还有着独特的地方民歌、戏剧，包括湘剧、祁剧、辰河戏、巴陵戏、花鼓戏、苗剧、傩堂戏等。如：傩堂戏主要流传在湘西土家族地区，是土家族先民们在与大自然、与凶禽猛兽做斗争的过程中形成的一种化装面容、击鼓奔腾、呼号跳跃的原始傩舞，也是人们为了祈求家族平安、五谷丰登、缅怀祖先而逐渐形成兼备阐弘教义及娱乐性质的祭祀风俗歌舞。傩堂戏的面具和头盔很有特色，一般以龙凤图案作为装饰。男将多用龙腾云绕，女将多用凤冠花盔。头盔的耳翅上大多雕刻龙凤花草等吉祥纹样，色彩以金、银等亮色为主，其间还用赤、青、黄、白、黑等颜色进行点缀，并镶嵌上铜钱般大小的圆形玻璃镜片，神秘而威严。湖南少数民族还有着精巧的手工技艺，包括隆回滩头年画、泸溪踏虎凿花、长沙湘绣、苗族银饰、醴陵中国红瓷、浏阳菊花石雕、湘南木雕等。如：“凿花”是湘西泸溪县踏虎乡的民间手工技艺，“凿”即雕凿镂空之意，当地称为“凿花”或“扎花”。这种“凿花”是在特制的蜡盘上用刀进行扎刻，一次能刻出十多层，刻完后，贴于服饰的领口、袖口、下摆等边缘部位，再用传统工艺进行刺绣，异常精美而巧妙。踏虎凿花题材丰富，有龙凤纹样、蝶猫纹样、鸳鸯纹样、石榴纹样等，都极具寓意，传达出人们美好的祝福与精神寄托（图1）。湘绣主要以纯丝、硬缎、绒线等刺绣在缎面上形成，细腻的针法和丰富的色彩造就了湘绣栩栩如生的动人风格。湘南木雕历史悠久，在民居住屋内，梁柱、斗拱、门窗等处都有不同程度的雕刻镂饰，尤以镂空门窗和高浮雕的刀马人物著称。雕刻的图样以鱼戏莲、凤穿牡丹、瓜瓞绵绵、石榴崩籽、狮子滚绣球等吉祥纹样较多，这些吉祥纹样世代相袭，传达了人们趋利避害、祈求吉祥的美好愿望。在建设社会主义文化大国和实现文化大繁

荣的今天，这些湖湘文化也越来越多地进入我们的视野，成为国家和社会各界保护与关注的对象，也成为艺术家、设计师多元的素材和丰富的灵感来源。

三、湖湘民族民间文化元素在京剧舞台上的运用

为进一步普及高雅艺术，丰富人民群众精神文化生活，中共湖南省委宣传部、湖南省文化厅、湖南省教育厅、湖南广播电视台联合实施“雅韵三湘”高雅艺术普及计划，推出了“雅韵三湘·艺苑金秋”高雅艺术展示月活动。其中，湖南大剧院策划了一场名为“湘魂京韵”的以湖湘文化为主题的创新京剧晚会，由湖南省京剧保护传承中心组织创作和演出，共向观众呈现了《卜算子·咏梅》《白蛇传盗草》《醉打山门》《打棍出箱》等多部融合着湖湘特色和湖湘文化元素的经典京剧和著名唱段，为践行民族民间艺术的传承与文化创新做出了表率。

(一) 舞台布景设计

“湘魂京韵”的舞台设计恢宏大气，主要由前、中、后三个虚拟的舞台空间构成。舞台稍前的部分竖立着几组不同大小和形状的隔板，隔板的主色调为中国红，是以湖南著名的醴陵中国红瓷器的色彩为设计主题，隔板有五边形、门形等几种规格，每一块隔板上面均有“湘魂京韵”的篆刻体变形的团花纹，隔板下半部为蓝色的海水江崖纹样，一看便知是由传统京剧官服中的服饰图案巧妙演变而成。在随后的演出中，这几块隔板或分离，或组合，或重叠，为演员的表演提供了丰富的空间和变化场景。隔板的后部有四级台阶，一直延伸到舞台后方，台阶上同样装饰有蓝白色的海水江崖纹样，台阶的正上方垂着一条大长条的黄色绸缎，绸缎以湘西侗族织锦、土家族织锦等为素材，在明黄色绸缎底纹上隐约透出草绿色的书法诗句，绸缎的正中间同样是一块大圆形的“湘魂京韵”镂空凿花图案，在这一块圆形镂空凿花图案上分布着纵向的“湘魂京韵”四个书法大字，明黄色的绸缎与中国红的背景板在斜上方射灯的照明下有着丰富的造型和强烈的空间感。在舞台的正后方墙上，悬挂有三组鱼纹的装饰吊挂，每一组图案有三条鱼，为木质浮雕工艺，凸出的部分为鱼纹的轮廓和骨架，漆成橙色，而内部则是暗褐色，明显采用了湘南建筑局部的木雕工艺和吉祥寓意图样——吉庆有余（鱼）、年年有余（鱼）。整个舞台背景设计和组合道具配合着灯光、烟幕的气氛，让观众目不暇接，意骋心驰。

(二) 服装设计

这场“湘魂京韵”展演，首先进入观众眼帘的便是晚会主持人别有韵味的服装设计。男主持人身着唐装，

立领、宽袖、对襟、盘扣，整套服装为明黄色，衣服上用金线（湘绣）绣有金色的龙及云纹图案，衣服下摆处和袖口处为蓝色渐变的海水江崖纹样；女主持人的服装整体为旗袍式样，只是下摆微微开衩，设计成了鱼尾状，明黄色的服装上同样用金线（湘绣）绣有龙纹和云纹，裙下摆处为海水江崖纹饰，异常巧妙，凸显了现代湘绣工艺与传统服装的融合（图2）。节目结束后，笔者有幸在后台化妆间见到了几位还未卸妆、身着京剧服装的演员，其中三位男演员身穿“大靠”，其色彩鲜艳、精致大气。与传统的“大靠”不同，这几件“大靠”是用多色的花缎子制成的，海水江崖的图案清晰可见，镶金边的雷云纹精致婉约，还有用金、银彩线等湘绣工艺绣满龙身的鳞甲，辉煌夺目。服装背部扎系背壶内插三角形靠旗，四面靠旗中央均有金线绣的长龙戏珠图案，四周为雷云纹和海水纹，整个旗子有向外延伸的扩展感，整个服装重达四、五公斤，极具分量感。扮演花旦的女演员穿着大坎肩，为直领对襟式，身长过膝，开衩适中，光缎制面，有红色、蓝色、黄色等，也用湘绣工艺绣出了花草和金丝盘边，彩绒角加饰在褶子外。这次演员所戴的盔帽都是用硬纸板制成帽坯，上面装饰有龙、凤、狮、虎等图案，再用彩缨、枪头、绒球、玻璃珠等装配而成，类似于湘西傩戏的服饰和道具制作工艺，异常繁杂和精美。盔帽后部的翎子也独具特色，是用野鸡的尾部最长的羽毛制成的，俗称“野鸡翎”或“雉毛翎”，它的长度一般可达五、六尺，颜色艳丽光亮，插在头盔上，不仅能增加头饰的精致和华美，更能随演员舞动时流畅洒脱地摆动，有助于现场气氛的烘托，体现出了中国特色与湖湘韵味。

（三）演出设计

除了《白蛇传盗草》等传统京剧剧目的演绎，《打棍出箱》《醉打山门》则是由湖南本土特色的祁剧剧目改编而成。京剧演员们在唱、念、做、打中表现出精湛技艺，博得了台下热烈的掌声。舞台上展示出优美的湖南本土地域风光，配以湖南名人书画作品，显得整个舞台场面气势宏大。尤其值得一提的是，在这次“湘魂京韵”京剧晚会中，不但采用了实体的舞台道具和布景，更添加了现代的舞台设计和灯光元素，舞台正后方的LED大显示屏在整个晚会演出期间都不断变换着画面与色彩，与演出的节目进行了极佳的配合。如在京剧《白蛇传盗

草》的演出中，LED大屏幕配合着舞台场景和灯光表现出《思凡下山》《游湖借伞》《端午惊变》《嵩山盗草》《水漫金山》《断桥相会》《雷峰塔倒》等一系列剧情中的环境——山水楼台、飞檐翘角、廊柱琉璃等，将传统京剧简单空旷的舞台空间变得丰富而饱满，将宏大的实景转化为可运动的舞台空间，既让演员更深入剧情，也让观众更身临其境。《卜算子·咏梅》《沁园春·长沙》这两首毛泽东的诗词被改编成了融合湖湘特色的现代京剧，气势恢宏，磅礴有力，背后的LED大屏幕也配合着主题变换，展示出著名景点岳麓山的春、夏、秋、冬四季美景和橘子洲头的旖旎风光。《潇湘神韵》这样一首歌颂湖湘大地的新民歌也被改编成京剧，LED大屏幕不断展示着湖南美丽的“潇湘八景”画面，舞台前方不时升起的栩栩如生的“荷花莲叶”与舞台后方LED制成的电子荷花交相辉映，加上流光溢彩的舞台灯光，整个舞台场面气势磅礴、赏心悦目（图3）。最后，一曲《中国梦》利用新创作的京剧唱词，展示了三湘人民为实现“中国梦”所做的努力和取得的成就，同时抒发了对于伟大祖国繁荣昌盛的深情祝福。

结语

由湖南省京剧保护传承中心创作演出的以湖湘文化为主题的创新京剧晚会——“湘魂京韵”让我们看到了传统京剧元素与湖湘文化的碰撞融合，给古老而又现代的湖湘文化赋予了与时俱进的文化内涵。同时，根植于湖湘大地的湘绣艺术、民族服饰、剪纸凿花、篆刻木雕、手工织锦等民间艺术元素都在京剧舞台上大放异彩，让观众在赞叹之余能够从文化的深度和艺术的广度去探寻、发掘我们独特的“国粹”之美。这些留存在民间的艺术形式，传承了多元文化的脉络，成了现代艺术形式创新的“魂魄”。相信随着时代的进步和科技的发展，这些传统民间艺术瑰宝一定能绽放出更夺目的光彩。

参考文献：

- [1] 韩俊亮.京剧舞台美术概说[J].剧作家,2007,(3).
- [2] 朱典森等.艺术鉴赏影视戏剧[M].上海:华东师范大学出版社,1997.
- [3] 卢华为.湖湘文化及其特征与历史定位[J].湘潭大学学报:哲学社会科学版,2005,(2).
- [4] 曲六乙.傩戏·少数民族戏剧及其他[M].北京:中国戏剧出版社,1990.
- [5] 肖宇强.湖湘民间艺术与高校采风教学的链接研究[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2014,(9).

基金项目：本文为湖南省教育厅科学研究项目《湖湘民族民间艺术的保护传承与创新研究》（项目编号：15C0697）《湖南省普通高等学校教学改革研究项目》《利用当地民间艺术资源创新高校采风教学研究》（项目编号：湘教通[2013]223号）及湖南省情与决策咨询研究课题项目《湖南侗族织锦的保护传承与创新策略研究》（项目编号：2015BZZ154）阶段性研究成果。
肖宇强，男，湖南女子学院讲师。