

京剧舞美设计浅谈

□杨 军

京剧是国粹,也是我国戏曲艺术的代表。京剧的舞美设计,受京剧艺术本体特征的制约,有许多自身的艺术特点。笔者根据自己京剧舞美设计的艺术实践,认为它大体有以下几个特点。

一、写意与传神

整个中国戏曲艺术,即是写意艺术,追求神似,而京剧艺术的这一特点就更加典型、更加明显。余秋雨先生说过:“写意是中国古代美学的一个重要命题,在戏曲表演艺术中主要表现为戏剧时间空间限制的突破,以及动作、布景的虚拟。合在一起,就造成了一个与实际的生活形态相去甚远,艺术的韵律随着心意流荡的天地——当然,不会是一个逼真的幻境。”(《戏剧理论史稿》)写意的方法常常借助于虚拟、夸张、象征、装饰、图案等方法来体现。京剧舞美设计的写意性与传神性尤为明显,比如以鞭代马、以桨代船,以山片、云片代山、代云,以风旗、火旗代风、代火等等,都属于写意方法。

写意是为了传神,传神借助于写意,二者密不可分。因此,京剧大师梅兰芳先生说:“京剧的舞台设计,不是写实的设计风格,而是一种民族戏曲歌舞化的写意风格。”(《谈谈京剧的艺术》)

当然,如何解决舞台美术的写意性与演员表演的写意性协调一致的问题,还存在着许多具体问题,特别是京剧现代戏的舞台美术,吸收了许多话剧舞美设计的写实性优良,这就与演员的写意性表演形成了矛盾。最为典型的例子就是现代京剧《智取威虎山》的第五场“打虎上山”中,杨子荣手持马鞭做虚拟马舞,而布景却是写实的林海。有许多业内人士认为这样的舞美设计有悖于戏曲舞美的写意原则,是有问题的。我个人认为,这不仅应当充分肯定,而且是艺术的大胆创新。须知:以京剧为代表的中国戏曲艺术,以来就是虚实结合的,试问:以鞭代马之鞭,以桨代船之桨,是不是实物?布城之城,山片之山,也毕竟有城之形、山之貌,同样是虚实紧密结

合的。因此,绝不能将京剧舞美设计中的虚与实对立起来,而是要使二者相统一,做到虚实结合、形神兼备。

二、主题与人物

京剧舞美设计的主要任务,是为表现剧本主题、塑造舞台人物形象服务。因此要求舞美设计者必须准确把剧本主题,领会导演艺术构思,理解人物个性。唯其如此,才能使整个舞美设计题旨明确、意蕴深厚。

我最近为京剧《谢瑶环》进行舞美设计,就遵循了这一原则。我首先精读剧本,把握准主题立意与人物个性。该剧描写武则天执政年代,女官谢瑶环奉旨巡按江南,惩办豪强,招抚百姓的故事。给我们印象最深的是第六场布景,谢瑶环来到苏州,在义士袁行健的仗义帮助下,严惩了豪强,使百姓从水深火热中解脱出来,正气得到弘扬。鉴于上述,我将舞美设计的基调定在“景中有意”、“意中有味”的人景融合之上。

三、民族与地域

京剧的舞美设计,还要考虑到剧目的民族性与地域性特点,并紧密为其服务。如黑龙江省京剧院2010年12月在全国京剧优秀剧目展演中演出的《卢沟晓月》,它描写的是金朝大定年间骁勇善战的北方少数民族——女真人与汉族共建卢沟桥的故事,它是女真族和汉族劳动人民智慧的结晶。为此,我们的舞美设计人员就在布景、服装、道具、化妆等各方面全方位地强化这些特点,整个舞美设计因此受到好评并获奖。

四、风格与流派

京剧的舞美设计,还要考虑到不同风格不同流派剧目的不同特点,这样才能使整个舞美设计更好地为全剧服务。2011年春,黑龙江省京剧院上演了关派代表剧目之一《铁弓缘》。作为该剧的舞美设计人员,我理所当然地突出了整个舞美设计的诗意境界的气氛,与整个关派艺术的风格相一致。

责任编辑 王一亮

(上接15页)出琼腔琼韵,以海南音乐为主体,吸收现代音乐和兄弟剧种音乐元素,各个幕间音乐分别突出唢呐、二胡、笛子、弹拨乐器的特色,既可以独立成章,又同全台音乐形成整体。

这种幕间音乐的创作和演奏,既可缓解平息观众等待换场的焦虑,又可在听音乐中放松情绪,更能连续地品尝剧情,引发思考和感受,享受到艺术陶冶的快乐。

以上是我对琼剧唱腔设计和音乐创作如何传承与创新的尝试。当然也仅仅只是开始,只是一点体会,还未能上升到理论层面。在此提出来,旨在求得方家的指教。

地方戏曲的音乐创作如何在继承中不断创新,以达到振兴戏曲,发展戏曲的需求,需要我们戏曲音乐工作者的坚忍不拔地努力,我愿意与各位同行一道奋力前行。

责任编辑 王庆斌