

京剧艺术与现代舞台美术的结合

□刘汝涛

我国传统的京剧艺术,是以四大徽班进京为标志,继承我国历代戏曲演出中,从演出形式到人物造型,逐步形成了自己特有的风格,与人物造型为主的演出形式。

京剧艺术是具有综合性的表演艺术为一体的,首先在表演方面,它的唱、念、做、打都有一定的法式规定,通过几百年的发展和锤炼,不断的探索与继承,逐步形成了京剧特有的表演形式,那就是虚拟。程式化的表演体系,如“梅兰芳表演体系”。比如:上场就有各种形式,有的是唱着上,有的是随着锣鼓上,有的是起霸上,有的是急急风上,有的是翻上等等。比如哭的动作,不同的人物有不同的哭法,通过哭声表现人物的性格、身份等等。在此如髯口的表演动作,就有甩、扬、绕、撩、抖、挑、推、吹等十几种程式。另外戏班里的术语:“挖门”、“二龙出水”、“八字”、“一条边”、“起霸”以及“云手”、“小翻”、“飞脚”、“扫堂”、“旋子”、“大刀枪”、“小快枪”、“单刀枪”等许多表演都是通过形式化的规定动作来完成,人物的一伸手、一投足以及上场前的一声咳嗽等等都是一定的程式,演员的唱段通过“西皮”、“二黄”,演唱出人物的欢乐、浪漫、爱情、悲痛、昂扬等心态与感情,这些程式化的表演方法,都源于生活,它既源于生活,通过艺术家的表演又高于生活,把生活化的动作,将它提炼形象化、程式化和艺术化。

比如上下楼的动作,老戏考记载,上楼步身体往前扑,手提衣服立前边,女子则提裙子立前幅,迈步时须高抬腿,膝盖以上抬平,步要迈的小,每步不过四五寸。京剧这种上楼身段,完全可以找到生活的依据,京剧这些从生活中提炼出来的表演程式是为了表现角色的思想感情与心理活动的,它虽有一定的法式、规格,但并不是僵死、呆板的,有才华的演员总是会创造性地自由运用。京剧的另一特点,就是以虚代实的表演方法,比如“推门”、“跨门坎”、“骑马”、“划船”、“上山”、“下山”等等这些虚拟化的表演动作可以非常明确的说明环境与时空,在有限的表演空间里创造出无限的环境与时空以及环境的变化与时空的转换,正如剧作家吴祖光先生讲的:“我们的优秀戏曲演员,正是由于这种独特的虚拟的表演方法,经过历代艺术家的发展,才使我们的戏曲舞台艺术达

到这么丰富、这么美丽、这样神奇魁伟、变幻多彩的境界,鸟飞天上、鱼游于水、水远天高、无拘无束,中国古典戏曲传统的天才的表演方法使我们这一块小小的舞台达到了海阔天空的境界,这是世界戏剧史上的奇迹。京剧艺术之所以受到国内外广大观众的喜爱,正是我们的京剧艺术魅力所在,她的程式化的表演、虚拟化的时空、写实和写意的有机结合,创造了我们京剧特有的表演体系,成为世界三大表演体系之一“梅兰芳表演体系”。

京剧艺术之所以说它是综合艺术,这其中除了表演艺术,还包括音乐艺术、舞台美术、灯光艺术、服装艺术以及道具、音响、化妆、装置等多门艺术。在我国戏曲表演中,特别是京剧艺术的演出中,多数是以人物造型为主的演出形式,演员的服装主要以明朝、清朝的样式特别规定而成的,它的衣冠服饰又以剧中人物的阶级而分的。无论是样式、颜色都有严格的规定,正像戏班里的行话那样,“宁穿破、不穿错”,京剧人物的服装颜色是根据人物社会地位,职务高低,人物性格而定的,如上层人物是以黄、红、黑、白、绿等颜色为主,虽有金线、彩线缝制、刺绣成的,按照阶级高低,职务大小,人物性格,而分的各种图案,服饰色彩分明,图案精美、富丽堂皇、光彩照人。而平民百姓的服饰则主要以黑、白、兰、褐等色彩为主,服饰的图案,多是绣一些素的花边或简单的图案,有的就只有一个其它色彩的边,甚至全一色,服饰色彩单调,灰暗。

传统京剧艺术与现代的舞台美术的结合,难度较大,需要我们的从事艺术工作的人不断加强艺术的学习,认真的去寻求、探索、实践、努力追求京剧艺术的意境创造人物心理空间的创造,使得京剧的舞美与京剧艺术的表演形式有机的结合起来,把舞台美术从外部视觉感直感的形式层面,向心理深层世界层面发展,寻求舞台美术的表现力,使观众的情感随戏剧的发展变化而升华,起到教育观众,鼓舞观众、感染观众、娱乐观众之目的。

责任编辑 王一亮