

京剧舞台道具、装置的艺术特色

□季景明

传统京剧舞台上应用的道具,不论是兵器、仗器、仪器、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。

京剧道具是为程式化表演提供条件。

一只马鞭挥动起来,就是驱马奔驰,过山道,越山涧,随着演员的虚拟而像形的形体动作,让观众去想象跑马所遇到的各种境况。

一只船桨摆动起来,就是驾一叶扁舟在水上飞驰,大浪打来,船行受阻;遇到旋涡,船急速旋转。演员手持这只船桨,按照剧情需要可以作出各种境况的虚拟动作。

一件长裙在手,可以表现各种心境和复杂情感。倘若是旦角,她可能是与丈夫之间发生了误会,夜深之时,丈夫不肯上床,坐在椅上睡去,她拿起长裙欲给丈夫披在身上。就这一个“披”的动作,很可能会演绎出一段很长的内心情感戏。

一块手帕从怀里掏出,也会表现各种情境下的复杂心境。倘若是小姐遇上了意中郎,她以手帕相赠,是将手帕扔在意中郎要过的道上,还是羞答答地侧身递过去,这都能表现她的情感和性格。

一朵绢作的红花,也能演绎出持花者的各种情境和心境。在京剧《杨门女将》中,穆桂英得知丈夫杨中保已战死疆场,而老太君还蒙在鼓里,正为孙子的五十大寿举行酒宴。当丫环用托盘端来祝寿的红绢花时,穆桂英为了不让老太君过早地知道这一噩耗,极力镇静自己,可是,几次伸手去拿红绢花,又都缩了回去,她的手越来越颤抖……这颤抖的手仿佛触动了观众的心,观众的心也随之颤抖了。

这就是京剧道具的作用,它随着演员的运用,会表现出各种情境和感情。有时还会以一当十。比如,一面令旗就是千军万马,这在剧京剧中是常见的。

传统京剧舞台装置的一桌二椅,为京剧舞台带来的空间与时间,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于中庸、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开、八字形等等,但都遵循着“对称美”的美学原则,如平形一字形、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幻术的舞台装置,并形成了京剧艺术门类中舞台装置的程式化。

责任编辑 王一亮