

探索与创新

——京剧《韩玉娘》舞美设计浅谈

董永茂

(国家京剧院, 北京 100035)

2012年5月国家京剧院推出了由李瑞环改编, 由高牧坤担任导演的京剧《韩玉娘》, 此剧已经上演便引起了广泛的反响。本人有幸在此剧中担任舞美设计, 下面就就此剧谈一点创作的体会。

京剧《韩玉娘》是根据梅派名剧《生死恨》改编的。

《生死恨》讲述的是南宋时金兵入侵, 民女韩玉娘与书生程鹏举被金人掳去为奴, 在患难中结为夫妻, 玉娘鼓励程鹏举南逃归宋。自己却被转卖瞿姓人家为妻, 瞿家夫妇得知玉娘身世颇为同情, 应允玉娘寄住尼姑庵避难。纨绔子弟胡为竟欲霸占玉娘。玉娘借机逃走, 投奔故国。一路上饥寒交迫、病倒路旁。幸遇李氏相救, 认为母女。得住李家将养。程鹏举从军转战, 身授襄阳太守。命人寻访玉娘, 家人赵寻遍访不得, 岂料在返襄阳途中与韩玉娘巧遇, 玉娘见鞋悲痛万分, 突发病重, 程鹏举闻讯赶来, 玉娘已卧床不起。夫妻相会, 抱头痛哭, 玉娘一恸而终, 夫妻遂成永诀。

《韩玉娘》是一出历史的悲剧。一个戏的成败因素是多方面的, 而舞美就是这诸多因素中的一个。其中美术设计所占有的地位和所起到的作用, 应该是非常清楚的。在我接受设计任务之后, 想了很多, 经过反复思考在导演的指导启发下, 通过几次方案的修改, 才最终形成现在演出的形式, 其中有不少的经验与教训值得很好的总结。

读完剧本, 在反复思考的过程中, 我们首先想到的是《韩玉娘》这一部戏的舞台样式的问题, 每一个戏都有它独特的样式, 而样式的产生是根据剧本内容、体裁与风格所决定的。样式又是舞台演出风格的一种具体表现。所以舞台样式不能随意、更不能凭借自己的偏爱来决定。《韩玉娘》全剧人物不多, 故事情节并不离奇、古怪, 可以想象得到, 而是要通过演员大段起伏动人的唱腔和细腻情感的表白激越呼号的表演产生一种极为强烈的拉力, 在情与理的交织中与观众产生共鸣。从而塑造出玉娘这一人物为典型, 从国家之恨的外伤转而着力表达弱女玉娘的命运, 穷途末路之时孤苦挣扎, 女主人公以柔弱双肩承淋漓尽致地展现了中国妇女的善良坚忍, 塑造出对人物有血有肉了中国妇女的苦楚悲哀肉生动物形象, 从而讴歌一对情侣至死不渝深情厚爱, 而与此相适应的舞台美术样式也就明确了。这就要求舞美设计深入剧本内涵, 在艺术表现手法上要有强烈时代气息和创新意识。基本上采用了不具象的凝重手法, 以大手笔、大写意、大气势“景”语突出主体结构的典型化来构成舞台场景的基本画面。

在设计立意上不拘泥于景物枝节的描绘, 更不能逼真地去再现环境, 追求“空”、“虚”、以美的形态、美的境界、美的趣味表达一种多维、多层次的美的感受。创造时空的自由、场景的体现还必须强调假定性的原则。力求通过抽象、夸张、象征、变形等艺术手段来达到一种清新、典雅、抒情、优美舞台空间, 在舞台空间的处理上为了避免全剧人物少的特点, 不能让舞台太空阔, 我们用两道纱来切割舞台空间, 以不同窗格图案的简单或繁琐来表现穷富之家的区分, 几道纱幕的运用巧妙创造出各个不同的空间, 虽不具体的表现环境, 但能又把环境给予体现, 它与表演动作构成相互依存的关系。纱幕运用使舞台做到了精炼、简朴、净化, 达到“有若无处无还有”的虚实相生, 情景交融的意境。周围环境的空灵, 突出主体, 为表演创造一个自由的空间, 随着剧情的发展, 观众就能够意识到舞台上的景物, 它不是静止的, 而是有生命力的, 产生强烈的舞台效果。几道纱幕的运用也打破原有传统的布景以景论景的舞台模式。绝不能让生活自然真实束缚手脚和想象力。纱幕的运用还强调了布景假定性舍弃了对真实环境的直接描绘, 使空间处理上灵活而多变。形象的刻划了象征和隐喻, 使舞台力求达到简洁、空间美的艺术效果。初看舞台“一无所有”很简单, 只有融光、色、声、形为一体设计初中我为求让四者能相辅相成, 相互衬托, 创造一种诗一样的气氛。显现出整体美。“机房”一场, 通过演员的表演、观众明白了, 而且从色调中感觉到了韩玉娘落难, 机房凄凉的景象, 一束追光投射到玉娘和纺车上, 孤灯残月一片挑灯夜织, 构成一幅凄冷孤苦的画面。每场戏我们都十分强调根据剧情的发展, 情节不同利用灯光来处理。通过灯光强弱对比、冷暖变化、色彩浓淡来完美的渲染舞台气氛, 丰富舞台布景的表现力, 帮助揭示剧情的思想内涵和人物性格特征。

又如“接亲”一场, 韩玉娘从梦中到梦醒, 灯光丰富的变化, 从开始凄冷的光到接亲轿子上光大变, 随着音乐一起暖红色光铺满舞台, 给观众一种视觉上的冲击力。

“尾声”, 这是全剧的收尾, 也是全剧最终高潮。导演要求舞台上一切艺术手段都要在这一刻表现出来, 就如一部交响诗化为全剧终结的最强音去震撼观众的心灵。设计了一台轿子当轿子抬上来韩玉娘将要上轿时, 突然轿子大开出现洁白的莲花它象征纯洁的爱情, 同时天幕盛开洁白的白玉兰花, 此时此刻舞台灯光、色、景、音乐、表演融为一体, 场面十分感人。

《韩玉娘》二幕的运用也是一种新的尝试,打破了传统二幕的开合,制作四扇推拉门,它们可以自由滑动,用这一形式,好处是切换干净、快捷、灵活多变同剧情紧密结合,很好的贯穿全剧。从而取代了以前的二幕表现形式,沉闷、脏乱,还有锣鼓“咣当、咣当”的节奏这都直接影响观众的审美,破坏了戏曲的演出效果。推拉门二幕从演出效果来看,这一形式是成功的。

京剧《韩玉娘》的舞美设计,对我来说是一种新的尝试,同时也是不断探索创新的过程。此戏我们从始至终一直追求是一种诗意、是情意、是境意,较好地把握住这一宗旨。做到清新、典雅、优美、简洁。尤其是简洁、简洁并不是简陋,简陋者情淡意寡;简洁是情浓意深。《韩

玉娘》正因为简洁,才创造了戏曲舞台空间的空灵感,才更渲染浓郁的悲剧气氛,才显现出剧中人物的思想情感。达到最高的演出效果。

我们的舞台美术经历了多个发展阶段,舞台美术设计从传统的戏曲布景到现代的舞美创意,随着时代技术不断发展,人们的观点和欣赏要求也在变化,我们不能还停留在老旧的形式上,舞台美术应当不断探索,总结经验,大胆创新,让舞台更好看。京剧《韩玉娘》舞美设计中,我虽然作了一些探索,得到了大家的认可,但毕竟还是一种尝试,也还不太成熟,艺无止境,希望专家指教。

(上接第127页)

个经济发展阶段中产生,出现这种现象后,不管采取什么措施或调控方法,出发点都是希望能够快速达到平衡状态。舞台艺术同样如此,需要我们在各种不同现象发生期间,及时做出研究并提出解决方案。舞台艺术,它的评判标准不太容易划定,主观意识较强,它追求的是精神上的享受,希望人们与之共鸣,产生身心愉快的感受。但是现在的舞台奖项评比铺天盖地,不管是造势还是实际评判审查,都是赞许多于批评,更不会有投入产出比的评定,导致舞台上重复投资和浪费。而此种行为正是产生艺术腐败的症结所在,往往美轮美奂的舞台效果,投入上千万的资金,有时赚来的仅仅是短暂的几声赞美之词,让人汗颜的、自我吹嘘的可笑行为,抑或是某些领导树立政绩、加官进爵的道具。从舞台艺术发展的角度来讲,这种无视艺术发展规律、浪费艺术资源、

挥霍文化建设资金的行为,的确需要通过严密的监管来予以控制。只有如此,才有可能减少无视艺术本体内涵,一味讲求场面、只顾个人政绩的劳命伤财行为。

四、结语

艺术的类型多种多样,但是说到底,就是为广大人民群众服务的。怎样才能让大众满意,如何提高我们的艺术涵养,这应该是全体文艺工作者共同的追求。在建设节约型社会的今天,我们同样需要舞台艺术的节约,我们需要的是艺术本体功能的展示,而非豪华的包装效果。也只有这样,才有可能让艺术更加亲民,更能让大众所接受。让我们共同努力,用我们的行为去证明,失去了豪华包装的舞台艺术同样精彩。让我们的艺术之梦飞得更高,走得更远。

(上接第129页)

际表现的提升。往往会有人以“如流水、如诗歌”等词句来赞美舞蹈的优秀,同时也是对舞蹈感染力的综合描述。

舞蹈意境的展示可以分成两个部分,包括真实场景的表达和升华场景的表达。而在创造舞蹈意境的过程中,真实场景是基础,它真实地传达出舞蹈的诠释性,是舞蹈美学效应的根基。但是舞蹈的另一部分意境,升华场景就是以真实场景为基础,以舞蹈真实意蕴为轴心线,完美的将舞蹈演绎出来,实际上这个场景是虚拟的、不会真实存在的,而是通过真实舞蹈表现所折射出来的,它更能绽放出舞蹈的美感,这是舞蹈的最终目的。

四、总结

舞蹈艺象的意蕴与意境是借助舞蹈语言和舞蹈形象体现出来的。意蕴相当于舞蹈的灵魂、脊髓,这就需要对舞蹈的内在意蕴进行深深地挖掘,以便在舞蹈进行过程中,舞蹈者利用自身优秀的肢体动作、舞蹈技能、情感渗透,充分营造出该舞蹈所要表达的意境,这样将增

大舞蹈的感染力,并提升舞蹈的美感效应。

参考文献:

- [1] 金琳. 舞蹈意境与舞蹈艺象综述 [J]. 作家, 2009(02):253.
- [2] 曹丽芳. 舞蹈艺术的意蕴和意境 [J]. 山西财经大学学报(高等教育版), 2006(S1):168.
- [3] 张扬. 浅析舞蹈艺术的艺象和意境 [J]. 太原城市职业技术学院学报, 2008(11):138-139.
- [4] 朱莉. 舞蹈艺术的意蕴和意境 [J]. 才智, 2010(19):170.
- [5] 孟丹. 舞蹈艺术语言和艺术形象 [J]. 东方艺术, 2005(14):65.
- [6] 刘志辉. 浅析舞蹈艺术的意蕴和意境 [J]. 戏剧之家(上半月), 2012(12):63.
- [7] 顾兆贵. 舞蹈艺术的意蕴和意境 [N]. 中国艺术报, 2004-11-12.