

流动的诗意图空间

——京剧《杜十娘》舞台设计杂感

李 威

“每一个表演者都知道,形体动作的美依赖于地面以及地面上的物体所提供的支点的多样性。因此演员的活动只有通过合适的地面构造和物体才能在艺术上得到增强”。阿披亚上一个世纪初提出的这句话多年来一直影响着我,这一观点同样适用于戏曲舞台。京剧《杜十娘》的舞台设计使我有了一个机会,追求舞台支点的多样性并使多样性的支点流动起来,从而展现一种动感的诗意图空间。京剧《杜十娘》剧本提供了相对固定的场景(京都丽春院内、江边、船上、瓜洲古渡口等),我设计构思的主旨是力图提供流动多样的支点和抒情的舞台画面,打破固定空间,减弱环境感,使舞台设计的形象语言流动多变并融入戏剧整体。

关于转台:

《杜十娘》舞台设计的核心是一个长6米,外宽4.5米,内宽2米,外高0.8米,内高0.2米,坡度10%,以5米为旋转半径可360度旋转的斜坡机械转台。这个转台以中性形象出现,它的转动决定场景时空的变化,戏剧情感节奏的变化,并推动戏剧高潮。第一章丽春院内,杜十娘第一次亮相,转台随着“飒飒秋风入绣帘……”的音乐将边弹边唱的杜十娘缓缓转出来,由背影到最漂亮的侧正面。

这时舞台空间由原来的相对固定的丽春院院落变成了两个空间,即李甲、管家及众嫖客在舞台左侧(院内),杜十娘在右侧转台上(绣楼上)的优美画面。最后一句“送往迎来逝年华”开始,转台缓缓转回原位,这一转动

万方数据

展现了两个时空变化的同时也形成了流动的画面。第一章结尾,李甲决定将杜十娘赎出丽春院,“十娘啊!我李甲就是扣门哀告,也要凑足银两,前来接你,十娘,你要等我啊!”转台将杜十娘自舞台左后转向右后,围绕李甲画了一条大弧线,将这一个戏剧情绪进行了动感渲染。第三章晨钟惊梦回,烟波浩淼的秋月寒江,转台配合后区平台艄公的撑篙动作、荷花舞队的舞蹈左右大范围慢转,形成了江面的开阔感和船头的动感以及时间的流逝,同时也展现“放飞江南”这一特定戏剧情绪。第三章结尾,杜十娘再一次被出卖,一片真情付之东流,悲愤的情绪达到高潮,转台转向观众将最高点停留在台口(转台外边冲出大幕线1米),使杜十娘犹如屹立在船头对天发问“尘世上谁是知己谁相慰?天地间何处是家何处归?”利用了转台的高度形成强烈的视觉效果。第四章怒沉百宝箱,转台由舞台后区承载着三个主要演员转向前区,形成从甲板上到船头多侧面观看的流动视觉效果,这种流动的效果加强了三个主要角色的造型立体感。第四章结尾,杜十娘投江之前,转台第一次转了360度,杜十娘环顾整个世界并将“悠悠钟声不觉响,惊人魂魄催肝肠。这世道不容我脱出罗网,怀抱着一腔恨葬身汪洋……”悲愤唱段在变化的流动中展现在世人面前,形成转台转动的最大调度范围。

关于浮雕天幕:

舞台的后区以一块巨大的浮雕天幕通贯全剧,生锈的铜钱镶嵌于锈蚀的铁板之上,制

教育系青年教师获大奖

近日,由中华人民共和国文化部举办的中国民族器乐独奏比赛中,艺术教育系音乐教研室青年教师石娟,荣获琵琶青年专业组银奖。

艺术教育系音乐教研室青年教师钱伟宏获扬琴青年专业组铜奖。

艺术教育系音乐教研室青年教师孟茜在国际手风琴,钢琴比赛中,荣获“特殊才艺贡献奖”。

·文 竹·

造凝重压抑的视觉形象,隐喻杜十娘生活的社会环境。大幕制作用高浮雕方式(浮雕最高点达0.4米),演出过程中天幕为基本背景,在江面(三章、四章)场景用一道黑纱幕将背景隐去。戏的情绪高潮——杜十娘纵身投江,大幕象一道闪电般从中间裂开,犹如整个世界被击碎。

关于景物的变化:

《杜十娘》的舞台设计追求与表演动作的紧密结合,景物在演出中随着剧情和表演情绪形成变化使固定的空间产生诗意般的形象变化,并和表演紧密结合。第一章丽春院内,舞台上只有一个凄惨孤独的书法屏风。杜十娘与李甲产生了爱情,“霎时间忽觉得心潮激荡,……霎时间只觉得情涌热浪”,这时舞台后区的屏风由书法变成了江南的荷塘,形成了浓郁但有限的抒情氛围(屏风3米×4米)。当老鸨上来打断这段浪漫时,“咳咳咳!怎么又是你呀……?”江南的荷塘突然变回书法屏风,这突然的变化使舞台情绪由抒情浪漫突然又回到凄惨孤独。第二章洞房花烛夜,杜十娘送走了贺喜的姐妹,独自环顾喜堂拨亮喜烛。这时舞台上的大红幕和金色的喜

字缓缓上升,露出藏在后面的18根喜烛,并随着“红酥手轻拨得堂前烛亮……”的唱词烛光慢慢亮起,形成满台暖红色调,表现杜十娘幸福情感最高潮。第四章投江的时刻,大幕裂开出现了杜十娘投江瞬间的巨幅画面,这一画面是舞台表演形象动作的定格放大,也是演员实际形象的数倍放大。这一变化突然、强烈,使戏剧的结尾形成视觉变化的高潮。

规定演员周围的空间就是舞台设计,演员的动作和舞台形象规定的空间节奏是相互补充的,舞台之美也是由演员与舞台形象的调和与对比产生的。《杜十娘》的舞台设计总体造型风格简练,空间变化灵活,提供了多变的舞台支点,注重情绪的渲染并与演员的表演融合为一体,形成了流动的诗意空间。《杜十娘》的设计也存在着许多不足,如舞台主要形象前两章与后两章应加强呼应,中性转台形象和体量存在一定问题,另外第一章屏风的形象和变化也有改进的余地。在下一步加工整理的阶段我们将力图使舞台设计更加完美。