

京剧《韩玉娘》的舞美设计

安耀民¹, 董永茂²

(1. 国家大剧院, 北京 100031; 2. 中国国家京剧院, 北京 100035)

【摘要】 从舞台美术样式的确立、场景假定性原则、灯光变化的处理以及二道幕创新应用等层面, 分析京剧《韩玉娘》的舞台美术创作特点。

【关键词】 戏曲舞台美术; 舞美样式; 舞台灯光; 假定性原则; 二道幕; 京剧
文章编号: 10.3969/j.issn.1674-8239.2013.09.016

Stage Design of Beijing Opera Han Yuniang

AN Yao-min¹, DONG Yong-mao²

(1. National Centre for the Performing Arts, Beijing 100031, China; 2. China National Peking Opera Company, Beijing 100035, China)

【Abstract】 Beijing opera “Han Yuniang” were exemplified to analyze, the characteristics of the stage art creation from establishment of stage art style, assumed principle of the scene, lighting change, innovative application of the second curtain.

【Key Words】 opera stage art; styles of the stage art; stage lighting; putative principle; the second curtain; Beijing Opera

2012年10月, 中国国家京剧院根据梅派名剧《生死恨》改编完成《韩玉娘》。该剧舞台美术设计为董永茂。本文主要谈谈该剧的创作体会。

舞台美术设计所呈现的舞台视觉造型因素及空间表现形式, 对戏剧的展现和推动起到重要作用。由于戏曲艺术的特点, 戏曲舞台美术也与其他艺术形式的舞台美术有明显区别, 其首先要符合程式性、虚拟性与写意性等戏曲美学特征, 才能在作品中呈现民族文化精神和传统审美价值。

《韩玉娘》剧情梗概:

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妾。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。玉娘见到夫妻当年的信物——鞋, 悲痛万分, 突发重病, 程鹏举闻讯赶来迎接玉娘, 不料玉娘已病入膏肓, 卧床不起。夫妻相会, 抱头痛哭, 玉娘一恸而终, 夫妻遂成永诀。

这是一出反映人物命运的悲剧题材剧目。设计者在

接受舞美设计任务后，经过反复研读剧本，设想了多种方案，并在导演的指导和启发下，多次修改设计方案，最终采用现在的演出形式。

1 关于样式

读完《韩玉娘》剧本，首先考虑的是这部戏的舞台样式问题。每部戏都有它独特的样式，而样式是由剧本的内容、体裁与风格所决定的。样式又是舞台演出风格的具体表现。对戏曲舞美来说，深挖剧本内涵，样式应与演员表演的美学情趣统一，尊重虚实相生的美学风格，而不能凭借自己的偏好来决定。

《韩玉娘》全剧人物不多，故事情节通俗易懂。全剧通过演员大段的起伏动人的唱段和委婉细腻的情感表白，以及激越呼号的表演产生一种极为强烈的内在张力，在情与理的交织中与观众产生共鸣。时代塑造出玉娘这一典型的人物，该剧从国破家亡之恨转而着力表达弱女子的命运坎坷，穷途末路之时的孤苦挣扎，及主人公以女子的柔弱双肩独自承担艰难的历程。该剧生动刻画出中国古代妇女善良、坚忍、苦楚悲哀的形象，讴歌了一对情侣至死不渝的深情厚爱。理解了剧本的情感，与此相适应的舞台美术样式也就明确了。

该剧舞台样式基本上采用了非具象的凝重手法，以写意、大气势的“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，更非写实地去再现环境；而是以追求“空”、“灵”的写意美，以美的形态、美的境界、美的趣味表达一种多维度、多层次的美的感受，创造时空转换的自由性与流畅性。一切场景的设计都应围绕这一大的表象形式来组织和设置。在坚持这一原则的基础上，来设计出每一场景的具体方案。

2 关于假定性

在具体场景的设计和体现上，还必须强调假定性的原则，力求以象征性与意境美的艺术手段来营造一种清新、典雅、抒情、优美的舞台空间画面。为了使舞台空间处理上不显得太空阔，在设计上采用前后两道分隔纱幕来切割

舞台空间，使其形成多空间的舞台层次（见图1）。以不同样式图案的窗格，或简或繁来表现不同人物场景环境的区分；纱幕的巧妙运用，创造出各种不同的环境与空间。纱幕虽不具体参与表现环境，但它却能使环境空间得到展示，使空间与表演动作构成相互依存的关系。在这里，纱幕的运用使舞台做到了简洁、净化，达到“有若无处无还有”的虚实相生、情景交融的意境。周围环境的空灵写意化处理，使得舞台主体形象更加突出明朗，为表演创造出一个自由的舞台空间。

随剧情的发展与演员的表演，观众就能意识到舞台景物的存在与拓展，它不是静止的、而是有生命力的。几道纱幕的运用打破了原有布景设计中以景论景的舞台设计模式，强调了布景的假定性，舍弃了对真实环境的直接描绘，使空间处理上灵活多变。初看舞台“一无所有”很简单，然而融声、光、色、形（体）为一体相互衬托，创造出诗一样的整体氛围，产生出强烈的舞台艺术效果。

3 场景处理的光色运用

在舞台上，充分运用灯光的变化，是提高景物造型表现力的重要手段。设计者在设计时，充分考虑到这一因素，为灯光的舞台处理提供重要且必不可少的空间条件。

图1 纱幕的运用

图2 机房一场

例如，机房一场：机房里玉娘挑灯夜织，舞台上孤灯残月，一束追光投射到玉娘和纺车上，构成一幅凄冷孤苦的画面（见图2）。通过演员的表演及色调，观众感觉到了韩玉娘正值落难之时。在每一场戏中，设计者都十分强调根据剧情的发展、情节的不同，利用灯光来处理。通过灯光强弱对比、冷暖变化、色彩浓淡来完美地渲染舞台气氛，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，梦中接亲的情景变化处理：韩玉娘从梦中到梦醒，灯光的丰富变化，从开始机房内的冷光到接亲轿子上场的灯光变换，随着音乐一起由冷光转换为暖红色光铺满舞台，给观众一种强烈的视觉冲击。

尾声，也是全剧的最高潮。导演要求，舞台上一切艺术手段都要在这一刻表现出来，就如以一部交响乐终结的最强音去震撼观众的心灵。此时，剧情为：程鹏举寻得玉娘栖身之处，前来迎娶玉娘，哪知玉娘因思夫劳累已经病入膏肓。夫妻相见，百感交集，玉娘没能上轿，已经香消玉殒。为此，设计了一乘带机关的轿子，当韩玉娘将要上轿时，轿子突然断裂，瞬间消失，幻化呈现出洁白的莲花，以此象征程韩二人历经坎坷、忠贞不渝的纯洁爱情。同时，天幕上出现盛开的洁白的玉兰花。此时，舞台上光、色、景、乐及表演融为一体，把情绪推向高潮。场面十分感人（见图3）。

4 关于二道幕

《韩玉娘》二道幕的运用也是一种新的尝试。这种设计打破了传统二道幕的开合方式，而制作成四扇可推拉的门，它不仅可以自由滑动，还可以出现多种组合开闭形式，形成多种舞台画面的艺术效果（二道幕对比见图4）。

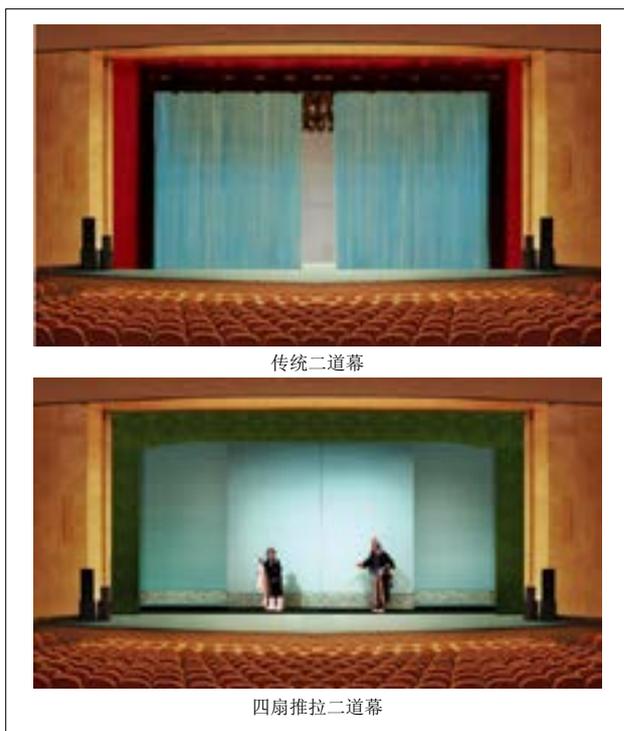
传统二道幕的表现形式变化较少，相对单调、沉闷；本剧中的二道幕切换流畅便捷、灵活多变，舞台画面干净、简洁；二道幕的装饰图案、色调又与全剧的舞台造型语汇相协调，同剧情紧密结合，具有很强的装饰性效果，很好地贯穿全剧。场景转换也采用音乐来衔接，一改过去用锣鼓经的强节奏衔接处理的手法。从演出效果来看，此剧二道幕的运用是成功的。

京剧《韩玉娘》的舞美设计是一种新的尝试，同时也是

图3 全剧尾声

图4 传统二道幕与本剧二道幕对比

不断探索创新的过程，自始至终追求一种诗意、情意、意境，且较好地把握了这一宗旨，做到清新、典雅、优美、简洁，尤其是以简洁凸显情浓意深。正因为《韩玉娘》简洁，才创造了戏曲舞台空间的空灵美，才更加渲染出浓郁的悲剧气氛，才显现出剧中人物的思想情感。

京剧的舞台美术是写意的表达方式。随着时代的发展，人们的审美观也在变化，新编京剧《韩玉娘》的舞台美术设计在舞美表现形式和呈现风格上进行了一定的探索。戏曲舞台美术工作者应当与时俱进，不断探索、总结经验、大胆创新，让舞台更好看，让戏曲更好看。

（编辑 张冠华）