

边文彤舞台美术作品赏析（续一）

边文彤

（中央戏剧学院，北京，100710）

【摘要】点评边文彤的话剧《三姐妹》、京剧《飞虎将军》两部剧目的舞台美术设计。

【关键词】边文彤；舞台美术；赏析；三姐妹；飞虎将军

文章编号：10.3969/j.issn.1674-8239.2014.09.016

Appreciation of Bian Wentong's Stage Design Production (Pt.2)

BIAN Wen-tong

(The Central Academy of Drama, Beijing 100710, China)

【Abstract】The paper commented on the stage design of drama *Three Sisters*, Beijing opera *Flying Tiger General*, which were designed by Bian Wentong.

【Key Words】Bian Wentong; stage design; appreciation; *Three Sisters*; *Flying Tiger General*

（接上期）

徐翔（中央戏剧学院院长、教授、博士生导师、亚洲戏剧教育研究中心理事长）：

边文彤教授的舞美设计以其一贯的真情实感缩小现实与经典艺术的距离。她对剧本精神的掌控、对情感形式的

把握、对设计风格的传递，以及对剧中人物命运的解读，都不失设计大家的风范。与此同时，她还能很好地调动女性最细腻而敏感的对人生和对人物命运的感悟，去接近经典艺术应有的高地。

《三姐妹》话剧

编剧：契诃夫 [俄]；导演：叶卡捷琳娜·格拉尼托娃 [俄]；出品人：徐翔；舞美设计：边文彤；
灯光设计：王宇刚；服装设计：胡万峰；化妆设计：王小荭。2013年5月由中央戏剧学院首演。

叶卡捷琳娜·格拉尼托娃（俄罗斯莫斯科国立戏剧学院教授）：很高兴有机会与中国的舞美设计边文彤教授合作，中央戏剧学院排演的《三姐妹》为我们提供了契机。这是一次美妙的不同文化背景的艺术家对契诃夫作品的联合创作，国际文化的交融诠释了我们各自的认识与情感。对契诃夫，文彤有非常深的理解和见解，重要的是她还具备着对中国传统文化、中国美学和象征主义的研究，为我们的合作增添了很多惊喜。

她的设计非常清晰地传达了那段历史的年代感，没有遗落契诃夫式的哲学的象征，并给演员提供了完美的展示空间。我期待着与这位卓越的艺术家在未来有更多的合作。

徐翔：该剧的舞美设计处理得很独特，为演出营造了富有诗意的氛围，体现出设计者富有想象力的构思和扎实的造型功力，整体把握夸张并富有诗意，局部写实，有生活质感。创造了风格感强，兼具写实与表现意味的舞台空间形象，对导演的舞台调度、组织戏剧场面、营造氛围、传达外化人物情感都起了很大的作用。

童道明（中国社会科学院研究员、著名戏剧评论家、剧作家）：我看过不少版本的《三姐妹》，边文彤的舞美设计给我留下的印象最深。这里既有写实的家庭式室内物质环境，又有室外的假定性空间，使得一些原本只能在幕后处理的场景，呈现在观众面前，从而也为三姐妹一次次“回莫斯科去！”的情感爆发，提供了物质的助力。

边文彤：和俄罗斯导演合作契诃夫的戏，是很好的创作经历。这部戏的合作回想起来很是默契，包括导演对契诃夫的理解与在舞台上要做的传达，让我们的沟通很顺畅愉快。

生活就像是一个漩涡，人们起伏于其中，无法摆脱。三姐妹满含着对父亲的思念，那是温暖的回忆，而她们伴随着“回莫斯科去”的梦想在不合时宜的边远小城度过人生中没有光芒的日子，那个梦想，遥不可及又时时被提起。

舞台设计主体框架是一个硬朗的连续的漩涡，框架上爬着的多年藤蔓如同她们内心的挣扎，在一成不变的日子中延展。后区的树和纱幕后面的莫斯科采用木版画效果，如同时光的镌刻，刀痕清晰。追忆莫斯科时音乐渐进，金色屋顶的莫斯科闪闪发光，映照着她们的生活。

《飞虎将军》（京剧）

编剧：周长赋；导演：翁国生；舞美设计：边文彤；灯光设计：胡耀辉；服装设计：蓝玲。由浙江京剧团创作，并于2012年首演。获第十届中国艺术节文华剧目奖、第八届中国戏剧文化奖舞美设计金奖。

翁国生（浙江京剧团团长、国家一级导演）：京剧《飞虎将军》中，边文彤的舞美设计大气、壮美，充满着历史沉沦的苍凉感和剧中人物的凄美感。她以意象、夸张的舞台形象构架，运用远古冷兵器时代的军盔、铠甲、战车、战马的铁甲铆钉、铸铁利箭、青铜宝剑等冷酷的形象元素，在京剧舞台上构筑起一个个流畅、灵动、写意、充满悲剧性张力的景观。这些舞美景观能根据导演的需要“招之即来、挥之即去”；能跟随场上演员的表演“景随情移、景随人移、景随事移、景随技移！”；能很好地烘托剧情发展，很鲜明地映衬演员的倾情表演；在全剧的演绎中挥发出强烈的视觉冲击力，并深深蕴涵着剧作主题强烈的人文哲理。

边文彤：“飞虎将军”从一个放羊娃到大将军，最后被处以极刑，他留给后人的是用生命做代价的教训，他的英勇为他赢得了人生的转机也换得了不可回归的路。那是种冰冷严酷的感觉，放大的军盔和刻有历史战功的利剑，幽幽地发着光……

舞美设计追求的整体基调是冷峻的、有压迫的质感。一只飘着沧桑的红缨的巨大军盔和悬挂的利剑构成观众进场的画面，演出前，戏的年代和主题形象已然在了。军盔可以左右分开，以切分不同的空间需要。舞台中区是一道金属质感和军旅形象的肌理幕，可开合切分画面。很多元素取自唐代素材，从军盔、利剑、铠甲、盾牌、兵器等战争器具上抽取形象，重新解构再创作。运用中国山水画的特点处理剧中山岭。最后的极刑一幕中，悬挂在李存孝头顶成扇形的红色利剑组、生命终点的锐利诉说、风雪纱幕后鲜血的缓慢显现，在舞台呈现上，突出强化了这位武功高强又立功无数的英雄形象。

胡耀辉（中央戏剧学院舞美系教授、硕士生导师）：京剧《飞虎将军》的舞美设计，充分体现了边文彤教授坚实的美术造型功底与舞台美术创作的偕同性特点。其通过对古代将军的盔甲军械的结构与再造，成功地塑造了一个“草根将军”从“受宠”到“狂妄”、到“孤独”、到“猜忌”、到“背弃”、到“毁灭”的悲剧性格的典型人物，宿草象征，语言强烈，具有视觉力量的典型环境。

（编辑 常靖雨）