

本刊记者 熊 美

“八艺术节”开幕式的舞台美术效果

2007年11月,“第八届中国艺术节”全方位地向世人展示了我国舞台艺术的发展水平。54台剧目在武汉、宜昌、襄樊、黄石、荆门的舞台上轮番上演,一时间,湖北各地的舞台花团锦簇,精彩纷呈。从开幕式到各色剧目,精巧的舞台设计、精美的灯光艺术、精致的服装设计、精彩的舞台效果,无不展示着幕后制作精英的智慧与创作实力。最终,京剧《廉吏于成龙》,昆曲《公孙子都》,花鼓戏《十二月等郎》,豫剧《常香玉》,歌仔戏《劭江海》,川剧《易胆大》,话剧《立秋》、《黄土谣》、《矸子山》、《天籁》,儿童剧《青春跑道》,歌剧《野火春风斗古城》,音乐剧《星》,舞剧《红

河谷》、《筑城记》,舞蹈诗《家住长江边》,杂技剧《西游记》等17个剧目,夺得备受瞩目的全国专业艺术类政府最高奖——第十二届“文华奖文华大奖”桂冠,《家住长江边》获文华大奖特别奖,36个剧目获文华剧目奖,另外还有236项文华单项奖。

在这些获奖剧目中,不论话剧、舞剧、歌剧、音乐剧、京剧,还是川剧、昆剧、楚剧、黄梅戏、花鼓戏及一些平素鲜见的地方戏曲,都透出了许多耐人寻味的东西,每个剧目或多或少在内容或形式上进行创新,这些剧目大都具有很强的主创和制作团队,集合了我国舞台、灯光、服装等方面的名家,融入了一些新的元素,包括创新音乐、增加舞美、灯光等现代元素。

创新内容与形式

艺术的生命力在于创新。地方戏曲、传统戏曲是一种传统艺术,需要不断注入新的元素。在这些获奖剧目中,很多剧目不仅在剧本的选材、立意,更

在表演、音乐、舞美等二度创作中,进行创新与发展,使一些原本具有地域等限制的地方戏曲、传统戏曲,具有大剧种的风格,雅俗共赏,拥有了更多的观众。

《易胆大》是四川省川剧院推出的川剧。该剧从创作到演出拥有强大的阵容:编剧是著名剧作家魏明伦,特邀了全国著名导演、国家话剧院副院长查明哲执导,著名音乐人李天鑫作曲,中央戏剧学院舞美系教授、著名舞美设计罗江涛,国家话剧院国家一级舞美设计邢辛,中国京剧院服装设计师彭丁煌等也加盟设计制作团队。查明哲将川剧传统艺术特色揉进话剧的舞台表现手法,使之在一定程度上具有了话剧色彩。在舞台设计上,该剧在保留了写意的舞台美学精神的同时,大胆创新,运用了话剧写实的舞台布景,虚实结合,动静相生。采用一景到底的舞台设计模式,以典型的“中国三坊照壁结构”为主,由中、左、右三个巨大精细的雕花屏、飞檐斗拱构成的万年台,成为具像化的写意舞台。

川剧《易胆大》剧照

整个演出没有拉幕、关幕，剧情的转换全靠中间那一帘隔扇，即戏曲惯用的二道幕。它时开时合，分隔着不同的表演区域，再加上灯光设计层次丰富、用光简练，灯光与舞美丝丝相扣，巧妙地解决了前场与后场的演出衔接，使整个舞台显得灵动有机，又极富观赏性。《易胆大》在演唱上充分发挥了川剧多声腔的优势，一改过去一段唱腔一个曲牌，一台剧目一种声腔的传统。多种声腔融合，符合现代听觉审美的意境，具有一定的时尚性。由此，《易胆大》不仅获得“文华奖文华大奖”，还获得文华剧作奖、文华导演奖、文华舞台美术（舞美设计）奖和文华音乐创作奖，而且也成功入选2006~2007年度国家舞台艺术精品工程剧目十大精品剧目。

《泸水彝山》是中国京剧院制作的大型原创剧目，取材于《三国演义》中“七擒孟获”的故事。旖旎的彝族风光成了舞台上的一道亮丽的风景，没有传统京剧表演的一桌二椅，取而代之的是以少数民族风景画构成的巨大背景，其中既有遮天蔽日的深山老林，也有汹涌奔腾的大江大河，在第二场还有一个真的瀑布从舞台上方便一泻而下。包装虽是现代的，可“戏核”却是传统的。无论是人物的塑造、唱腔的设计，还是演员唱、念、做、打、舞基本功的运用，都最大程度保留了京剧本体的艺术美，并力求与今天观众的欣赏习惯找到最佳的结合点。具有现代的舞美、传统的戏核，还有着多元的组合、强大的阵容，院长吴江亲自参与了剧本的创作、改编；导演高牧坤从艺50年，曾参加过传统京剧、现代京剧、历史京剧、综艺晚会的演出和编导，该剧从院内外请来了各领域的高手，如邀请了中国舞美学会的副会长、著名舞台美术设计苗培如担任舞台美术。该剧在2004年参加第四届中国京剧节获得“金奖”。此次又获得文华导演

奖、文华舞台美术（舞美设计）奖等单项奖。

舞美精英跨地域联手

“八艺节”的演出剧目另一个显著特点是：获奖剧目大多由全国一流的作曲、舞美设计、灯光设计、服装设计人才参与创作，舞美精英跨地域共同打造。

《西游记》是广州杂技团的杂技精英联合京、沪、穗三地的艺术名家历时两年多共同打造的力作。这部大型杂技剧根据我国古典文学名著《西游记》改编，截取了大闹天宫、三打白骨精、女儿国、盘丝洞、火焰山等几段观众最为熟悉的情节，该剧的主创班底都是我国一流的艺术家的，包括编导陈维亚、沈晨、音乐作曲徐沛东。该剧采用“杂技演绎故事，时尚包装古典，综艺手段配合，大片效果震撼”的独特的艺术手法，从选材到编排，都考虑到了形式和内容的统一，融入舞蹈、武术、木偶、动漫等多种艺术手段呈现，共有260多名演艺人员参演，实现了杂技和剧的结合，是我国杂技史上一次突破，该剧也是第八届中国艺术节规模最大的一个剧目。舞美方面增加了动画效果，利用幻灯投影字

幕将整个故事巧妙串联，用大众熟悉的民族化旋律、戏剧元素及符合杂技的打击乐器表现中国神话故事的节奏和结构层次。该剧不仅获得第12届“文化奖文华大奖”，还摘取了文华编导奖、文华音乐创作奖、文华舞台美术（舞美设计）奖等单项奖桂冠。

《天籟》是广州军区战士文工团的一部带有纪实色彩的话剧，讲述了“战士剧社”在红军长征途中的战斗与生活。该剧主创队伍以广东地区为主：一级作家唐栋、广东电视台电视剧制作中心二级编剧蒲逊担任编剧，广东省舞台美术学会会长季乔出任舞美设计，特邀了国家一级舞美灯光设计师周正平担任灯光设计。季乔、周正平此前也多次合作，共同为多个剧目设计制作舞美。《天籟》的舞台设计独具匠心，舞台布景、实景的设计十分细腻、精致，舞台的台阶、山坡都带出湘江和藏区等地场景。浓密的树林郁郁葱葱，岩壁中生生出点点绿草。一开场，黑白老照片突然变成了一道纱幕，战士们前进的身影掩映其间，配上恰如其分的音乐、舞美、灯光等效果，一下子把人们带进了那个战火纷飞的时代。在过草地之前，主人公朱开琪作为知识分子出身的女性，具有浪漫情

话剧《天籟》剧照

黄梅戏《霸王别姬》剧照

舞蹈诗《家住长江边》剧照

杂技剧《西游记》剧照

舞剧《筑城记》剧照

怀，她想象着一望无垠的绿毯子似的草坪上开着无数黄的、蓝的、红的花，美丽的蝴蝶在上面翩翩起舞，灯光舞美配合着朱开琪的想象自然、贴切地变换着，随着想象画面的结束，灯光忽然暗下来，场景变换，透过半明半暗的舞台，战士们一个个被无情地草地夺去年轻而鲜活的生命，表现出战争的残酷。该剧最终获得了“文华奖文华大奖”，还囊括了文华剧作奖、文华导演奖、文华舞台美术（舞美设计）奖、文华舞台美术（灯光设计）奖和文华表演奖等单项奖。

在“八艺节”的演出剧目中，像这样强强联手、跨地域合作的情况还有很多：由荆门市艺术剧院创作演出的花鼓戏《十二月等郎》，导演为天津歌舞剧院著名导演张曼君，作曲为成都市川剧院一级作曲王文训，舞美设计为中央戏剧学院舞美设计系教授嵇岩，灯光设计为邢辛，服装设计为中国国家话剧院一级服装设计师盖燕；辽宁人民艺术剧院推出的现实主义话剧《矸子山》，导演为查明哲，舞美设计为罗江涛，灯光设计为邢辛，海南省歌舞团推出的大型民族原创舞剧《黄道婆》，舞美设计为国家一级

舞美设计张继文，灯光设计为北京舞蹈学院青年舞蹈团灯光设计、舞美设计任冬生，服装设计为香港弗雷格尔国际有限公司服装设计总监陶蕾；《家住长江边》是一部以长江文化为背景、集歌舞、音乐、诗话于一体的大型地域风情舞蹈诗，总导演是北京军区战友歌舞团一级编导赵明，执行导演是中国武警文工团一级编导杰克阿，舞美设计为广州军区战士杂技团著名舞美设计师龙华，灯光设计特邀海政歌舞团著名灯光设计师刘文豪担纲，服装设计为上海著名服装与化妆设计师李锐丁，该剧同时获得文华编导奖、文华舞台美术（舞美设计、灯光设计、服装设计）奖、文华音乐创作奖等。

在跨地域组合的班底背后，我们可以看到，一些长期活跃在创作第一线的舞美设计名家，往往“一人多戏”、“一人多奖”，比如，著名灯光设计邢辛，担任了《矸子山》、《梅兰芳》、《杜十娘》、《易胆大》、《十二月等郎》等多部剧目的灯光设计；著名灯光设计周正平，担任《青春跑道》、《天籟》、《二小放牛郎》等剧目的灯光设计；著名灯光设计刘文

豪，担任《大三峡》、《家住长江边》等剧目的灯光设计；总政歌剧院一级灯光设计刘建中，在《公孙子都》、《沦陷》、《三月茶香》等剧目中担任灯光设计；中央歌剧院一级舞美设计师、著名舞美设计高广健，担任《杜十娘》、《西游记》等剧目的舞美设计；著名舞美设计罗江涛也同时为《易胆大》、《常香玉》、《矸子山》等作舞美设计；著名舞美设计季乔同时担任《天籟》、《二小放牛郎》等剧目的舞美设计。

随着时代发展与科技进步，舞台表现的手段越来越丰富，创作者的设计理念正赋予舞台更多的新鲜感，个性张扬的舞台效果不但冲击观众的视觉，也留给观众更多的想象空间。或许正是舞台、灯光、服装等舞美元素加盟，一流编导、一流的舞美设计与一流演员、舞蹈家、歌唱家合力打造，让舞台艺术熠熠生辉，让一些掩藏在民间的传统艺术形式焕发出勃勃生机。■

（责任编辑 张森）