

浅论新编戏曲舞美意境的多样化

张卫东

(河南豫剧院二团, 河南 郑州 450000)

[摘要]作为河南豫剧院二团的一名舞台美术工作者, 从事舞台设计和舞美管理工作多年, 因学习古汉语学以及工作性质原因, 选择写一篇中国戏曲舞台设计方面的文章, 自己从事舞台设计多年, 一直专心学习研究舞台美术在戏曲方面的运用, 在舞台美术的道路上, 我还是一个新人, 要学要做的还有很多, 只因自己能力有限, 在写作中难免有疏忽遗漏之处, 麻烦专家老师多多批评指正, 不胜感激!

[关键词]新编戏曲舞美意境; 多样化

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.07.993

一直以来, 在舞台设计方面创新和改革是艺术的生命之源。戏曲迎着大变革潮流, 也开始迈进一个崭新而有挑战性的历史时刻, 面对我们的镜框式舞台, 以及当下的先锋剧场, 使戏曲舞台走出了封闭格局, 开始追求新的面貌, 新的演出形式, 既将翻开先锋戏曲崭新的一页, 舞台美术会打破发展不平衡, 打破封闭, 简单的创作思想, 会最终走向多样化的发展方向。

中国戏曲艺术从内容到形式它有一种独特的艺术风格, 具有很高的戏曲美学价值, 蕴含深厚的民族文化精髓, 舞台美术是现代戏曲创作的重要载体, 具有时代特征, 从创作意识到审美角度, 是在传承和发展探索态度上, 在戏曲传统形式上, 在创作题材的丰富, 舞台艺术的展现上, 都有别于传统戏曲舞美手段的表现手法。

“多样性是生活的妙谛”, 在戏曲舞台上的“妙谛”也是在探索形式的多样化中创造自己的艺术特征和演出风格, 当现代新材料, 新光源, 新的舞台机械设备, LED大屏幕等高科技在舞台上愈来愈得到广泛的运用, 给我们戏曲舞美设计者提供了更多丰富的艺术创作元素, 舞台的艺术表现力因而得到了空前的提高。在纷繁剧变, 日新月异的今天, 戏曲多样化科技手段在新编戏曲中能否掌握好“分寸”, 既不失戏曲独有的艺术特征, 也能看到东西方艺术元素接轨的创新前景, 使得当代戏曲舞美设计者承载了艰巨的任务。当然在艺术探索中多种形式的舞美手段的实践会避免不了出现这样或那样的问题, 这就需要我们从业者边摸索边探讨, 才会有更大的提高。

在追求新编戏曲舞美意境的多样化, 是体现设计者的追求和风格, 是当代时代追求和表现形式, 追求创作个性, 让观者产生情感和想象, 以此来升华自己的直观感觉和创作思想。

一、新编历史剧舞台美术的渊源

舞台美术是舞台演出艺术的一个重要的有机组成部分, 中国戏曲舞台美术也是中华民族戏剧综合艺术中不可缺少的组成部分, 它既有民族文化延续性的母体基因, 又有开拓时代的创造性内在素质, 以历史生活为题材的新编历史剧是我国社会主义戏曲的重要样式, 是建设社会主义精神文明的重要手段。这种艺术形式本身决定了它两个基本特点, 既历史题材, 现代的艺术手段通过对历史事件和人物的描述传达出社会主义的时代内涵来。

传统戏曲的美学功能是让观众沉浸在美仑美奂的唱腔做功之中, 而新编历史剧的审美意义, 不但包含了纯粹的表演艺术和文本美学, 而具有新意, 让观众所演绎的历史故事中产生出跨越时间藩篱的激情, 引发对戏曲舞台美术多样化意义的严肃思考, 这是新编历史剧的戏曲使命和担当, 当然也是它的魅力所在。现在是改革开放的新时期, 包括舞台美术在内的戏曲舞台, 面临着传统与现代, 继承与创新, 审美与嬗变等多样化的新挑战。

每一个时代都有着它的特征, 是由这时代的政治, 经济, 文化等决定并向前不断发展, “事物发展的自然规律是旧事物必然会被新事物所替代”。伴随着舞台艺术领域的不断拓展, 给予舞台设计极大的发挥余地, 也创作出具有不同特点的艺术作品来。以《西厢记》版本为例, 不同时代的不同作者根据同一故事改编出不同种类的剧目, 成为代表不同时代的戏曲样式。因而, 唐代以后这么多《西厢记》演出版本, 按我们的说法, 称为不同时代的新编古代戏。无论古典。新编都是随着时间的推移而改变自己的时间属性。传统与现代是辩证的, 传统是区别于现代。而今天的现代又会成为将来的传统。今天的新编和现代。明天就会变成“古典”和“历史”。这是不可逆转的客观规律。新编历史剧中的舞美发展。即离不开历史的传承, 也离不开学习和借鉴。他经历了几度沧桑, 长期探索与磨合。不断淘汰与历练。用对立统一的观点处理好继承与革新的关系。做到“稳中求变”, “变中求稳”, 从而产生出有别于其他时代的艺术特征。它的出现。是社会政治和经济在意识形态上的反映。是社会经济发展对戏曲艺术影响的产物。传统艺术只有在发展中才能得到保存。本身就要做好纵向继承和横向借鉴的融合贯通。传统的艺术手段并没有达到临界极限的境地, 相反还有。还大有创造和挖掘的空间, 传统不是僵化和凝固的。它在新陈代谢中, 不断地注入新鲜的血液, 在艺术流淌的长河中生存, 传统艺术是社会历史的产物, 也是一定的社会政治和经济观念形态上的反映。中国传统文化。就是中国几千年来社会政治和经济在观念形态上的反映, 对传统文化正确态度, 还是两句话, 一句是批判, 继承依据是“古为今用”批判继承的前提。只有在批判继承的基础上, 才可能做到“古为今用”, “古为今用”是目的, 批判继承是为了更好地古为今用, 离开了批判继承, 就谈不上真正的古为今用, 离开了古为

今用，也就失去了批判继承的意义。传统既是历史的见证，也是连接未来的纽带。在新编历史剧目中设计者们在选择最佳的传统支点，去承载自己的创作，即保留了古老的精华，又呈现出来富有时代感的艺术特点。

舞台美术的创新是新世纪的主旋律，艺术创新也离不开对古今中外传统的借鉴。对于舞台美术来说，借鉴更具有它的特殊意义。从中国戏曲舞美与西方戏曲舞美的历史比照，从外来艺术与民族艺术的融合事实中，相互借鉴是非常必要并意义深远的。文化发展的规律是一个民族的文化，只有遇上更先进的文化在冲突与融合中才能更新发展。所以说，外部挑战乃是文化发展的重要动力。鲁迅曾说过，“以哲之士，必洞达世界是大势。权衡较量，去其偏颇，得其神明，施子国中，翕合无间，外之即不合于世界之潮流，内之乃佛失固有之血脉”。对待外来文化既要有现代的眼光和宏大的气魄，敢于正面迎接他，同时要在保持民族文化固有血脉的基础上，对它加以权衡，去取得当，当这样才与民族文化建立和发展友谊。对于外来文化的“借鉴”，“拿来”用之，“化之”要经过长期的过程，新编历史剧目中生机决定于自身开放和兼容的程度，因为实践已证明，囿于守成等于走向僵化。我们艺术风格应该体现东方艺术的基本特征，要借鉴西方的艺术手法，也要在传承本民族传统的基础上去借鉴，以达到丰富发展本民族艺术之目的，要守住民族传统的魂，要突出地方色彩的韵。而今新编历史剧目中的如色光，用景新材料等手段的介入，给新编历史剧目中的舞美设计的意境创作发展带来了很大的空间。

如今新编历史剧目的大量出台，要想自己能在舞台艺术市场上立足，能够使观众接受审美，就要有所创新，有自己的特点和个性，即新的内容就要有新的表现形式。戏曲舞台美术经历了由简单到复杂，由从属于人物造型需求到独立完成，舞台美术造型任务的发展过程，经历史考证，以北杂剧和南戏为例，都是在“空”舞台上演出，舞美重点是以人物造型为主，成为传统剧目保留的宝贵财富，形式是第一性，艺术性占主导，传统折子戏，除了舞台衬幕之外，再设布景便是多余的，新编历史剧幕中的舞美创作手段多样化，已经成为大势所趋，迈出了不同于传统戏曲舞美的第一步。随着舞美创作观念发生改变，观众的审美情趣的拓展，要求舞台设计者具有不同传统戏曲舞美的创作思维，手段及技巧。以布景造型空间意识，材料运用，以及高科技等手段的介入，将大大的突出从业者的个性追求。

二、新编历史剧中舞美设计的多种表现手段

舞美设计的第一要素是表现空间，所谓空间，是环境个性的概括，是地域，国度的抽象总称，空间是指物质存在的广延性，时间指物质运动过程的秩序性和顺序性，空间和时间具有客观性，从运动者的物质不可分割。空间与时间是无限和有限的统一，限制性是舞台空间的基本特点，舞台艺术由于表演的现场性，舞台的拓展不可能超越现场观众的视力范围，舞台的表演空间是有限的，艺术表现和反映生活范围是无限的，所以

舞台美术就要在有限的空间范围创造出无限的演出空间。空间是虚空，但依旧是有形的。因而它具有自己的表演特质，这是由于一系列因素决定的，空间的表现离不开人与空间的关系。在剧场里，观众是根据演员的动作来测定空间的表现，取决于它的功能，或者说演员的动作赋予空间的表现力，空间的表现还有赖于它的内含物，空间围隔物的形状，色彩，肌理，以及空间中的光，音响甚至气味都影响着空间的表现特质。空间本身的大小，形状，方向性，闭合程度以及空间的结构混合。或有序都具有一种影响情感的表现特质，如压抑或空旷，拥挤或孤寂，神秘或亲切等等。

舞台设计最重要的语汇是空间造型，能使没有任何意念指向的空阔的舞台上也要创造出无限的空间。舞台空间不仅是一个演员表演的物理空间，通过符号化，他还是一个供审美者主体，知觉观照的审美空间，空间和环境是构成舞台艺术中的自然严因素。舞台空间结构在舞台设计中，相当于平面绘画的构图作用，绘画与舞台设计最大区别在于前者是静止的，平面的表现。后者则是在一个立体的三维空间中进行。更像雕塑与建筑，是空间的塑造。

空间有他自身的形式规律生活空间和舞台空间，又有逼真的联系。空间造型能体现出设计家的艺术个性和美学追求，中国戏曲艺术传统中也有对空间独特意识处理法则。中国传统戏剧舞台独具一格。无论从内容到形式，都有着独特的创造，具有高度的美学价值。中国传统戏剧不注重现实景物的再现。而是虚实相生，情景交融。着力于出现的意象凝练，体现了中国艺术传神写意和以虚写实的时空观念，产生了戏曲独特的“神韵美”。

由于时代和经济的推进，科技元素带给舞台美术领域更广阔的自由空间。因此新编历史剧的舞美手段也在向着多样性方向发展，打破了传统的理念，多极的舞美创作观念，艺术事业的开拓，而且舞台形式的多样化，以及舞台科技的投入和运用，使舞台的直观面貌发生了巨大改变。我国的戏曲舞台美术，在继承传统的基础上创造了许多新的经典，形成开放性的特点。如“用物质写意”的舞美创作观。简单的说就是用物质的，可视的，鲜明的外部形象和样式，来表达舞美创意，给观众以充分的物质感的享受。

艺术不能没有规则，但艺术又是自由的，传统只有在发展中才能得以保存，有两个极端。一方是立足于传统，逐渐吸收新的东西融汇创造，一方是着眼于吸收外来新事物，美是按照符合人们赏心悦目。陶冶性情的标准在现实或对象化。戏曲舞台美术追求一种“似象非象”的意韵。随着人们审美观念的变化，戏曲舞美的创作思路必然需要发生相应的变化。传统舞美以现代舞美手段，两者之间有着形式上和内容的本质区别，现在舞美手段多元化的表现方式是对传统舞美的一种在发展。我是主张创作观念应该多样化。不同的创作观念可以并存，可以相互竞争，但不要想一种观念压倒另一种观念，这是不明智的，事实上也压不倒，任何观念都或多或少带有片面性，我们

应该用一种可塑性和无成见的态度对待多元化的舞美创作观念。新编历史剧幕中舞美手段的多样化是新时期戏曲。新时期舞台美术主要特征,但同时看到创作中存在的不足,有待进一步提高,在戏曲发展过程中有两个倾向特别值得注意,一是翻箱倒柜主张原汁原味的保留传统,二是在一些剧目创作中,机械性地搬用其他艺术表现手法,使戏曲艺术失去了自身的特质,这两种倾向对戏曲艺术的生存和发展都是极其有害的,不顾传统,过度求新,面目全非,有经验的观众不认可。反过来如果抱残守缺,固步自封,那怎么可以吸引观众,那么在传统的基础上求的创新尤其重要。

三、新编戏曲舞美手段多样化的一点思考

面对舞美手段多样化的今天,无论科技怎样发达,艺术手法怎样多变,戏曲在百变大潮中还是要遵循着只属于自己的艺术特点,戏曲是“以歌舞演故事”,与生活对照,戏曲本来就是假的,有时还非假不可,非假不真,非假不美。盖叫天把戏曲程式化概括成了一个“假”字。说出了戏曲的本质虚拟,抽象。多从审美艺术形式的角度去考量是舞台美术对戏曲艺术的回归,戏曲舞美改革值得我们注意的是,舞台美术不应该哗众取宠,而是把注意力集中于舞台“空灵”的研究和挖掘上,空灵的审美原则,是舞台美术创作的理念,是重要的舞台法则,舞台的灵魂,要找到属于中国的艺术精髓。进入新世纪,舞台艺术无疑会遇到更大的挑战,在新编历史剧的创作中,舞美方面将会占据重要的位置,这些年来新编历史剧对戏曲艺术固有的规律有了许多的突破和创新,如何借助现代理性眼光,将历史人物与他们的历史功绩艺术地呈现在今人面前,既不戏说,也不贬损,更不拔高,而是还其本来面目,使形象有血有肉,真实可信,值得认真探讨,好好总结。未来总是让人难以预测的,针对舞美未来发展动向,任何预测的推论和想象最终只能成为空谈。但是我对新编历史剧的舞美发展前途是持相关乐观的态度。

科学技术的革新对舞美技术的发展产生了至关重要的作用,他带动了舞美的表达方式的多样化,从不能到可能,随着信息传媒时代的到来和高科技朝人性化的发展,观众的眼界大大拓宽,审美情趣,欣赏水平都在发生变化,舞美借助舞台科技手段,把科技转化为舞台的表现形式,成为不可或缺的舞台语汇。舞台艺术家们把关注舞台科技的发展,把科技转化为舞台的表现形式,也作为一种重要的艺术追求,戏曲追求美也要遵循“真”的原则,就是说,在“惟美”追求的层面下,必须有充分的生活依据,作为一个设计者,应该是技艺兼备,要有技术能力去执行,更要有美学思想去支撑。不然你会感到自己的创作会空洞而缺乏艺术灵气,很难达一定的境界,现今的发展已不能脱离科技环节,无论在设计或体现阶段,不仅涉及科技,有时甚至达到高科技的层次,因此我们在思想和技术并重下,更要有艺术与科技并存的理念。

近几年来,出现了很多新的应用领域,如全彩屏的大中小屏幕显示装置,各种不同颜色变化的光源等,如今电视舞美

在不断尝试运用这种高科技LED屏幕作为设计的主要元素,它的优点是可被电脑操控,不用切换景,只要前期完备,将会在屏幕中直接切换流动的画面,这种技术很适应现代舞美发展的趋势,它有其独特的优势,首先是节省要制作布景的时间和材料,其次是可以瞬间发生变化,也可以使前一场景同时间叠加在屏幕上,可以产生类似梦幻般的效果。在如今的电视舞美演唱会以及展示设计中都会常见到。我想这种技术将会常态化的运用到戏曲舞美领域,而且会越来越达到技术与艺术的完美结合。

结语

当今所处的是求变,求新的时代,是“每天的太阳都是新的”时代,是古今中外文化空前交汇的时代,是商品经济大潮汹涌澎湃的时代。人们的选择处于多样化之中,多样化,个性化,诗意化是艺术创作的趋势,提升戏曲艺术的整体水平离不开现代化的表现手段,现代化的表现手段又促进了戏曲艺术的整体提升,也正是因为有了这些现代化的表现手段,戏曲艺术才能少受遭受限制,不受限制,情与境的结合才能完美统一,艺术内涵的挖掘和外在形式的张力才能回味延伸,新编历史剧的舞美手段多元化的现象,是当代舞美发展的必然趋势,戏曲舞美现代化应该是既保留戏曲传统美学的特征,又是从戏的内核出发,寻求个性化,形式上要简练,灵活多变,有自由空间,又能调动现代观众想象力达成传统与现代的结合,创造出既有新意又有现代感的舞美样式是戏曲舞美创作发展的方向。

现代戏曲舞美应该具有开拓精神,把握多样的艺术手段,才能创造性地完成戏曲演出空间造型设计的任务,符合当代的潮流创造独特新奇的作品,侧重于创新;或参照古典精神尊重艺术法则,侧重于继承。新编历史剧舞美的发展选择就是要找到寻求古典与现代的结合点,寻求新的形势,新的突破点,探索新方法,新手段。新的创新是在寻找新编历史剧舞美表现的特点和实质所在。创新和尝试不是游离和出轨。而是与戏曲舞美的特点在某些方面某种程度上的对位,新编历史剧舞美手段多样化顺应戏曲发展趋势,使戏曲多样化审美形态像多义性层次拓展,令戏曲塑造的艺术形象多方位地焕发出绚丽光彩,从而提高戏曲的观赏价值。

一个探索新的舞美艺术形式的气候正在形成,展现舞美设计才华和智慧的时代已近在眼前,艺术的路径不会重复,创造的路径也免不了会遇到磕磕碰碰,因此新编历史剧舞美创作还属于起步阶段,远远未到尽头,尤其是当代和未来科技力量的发展进一步投入,其艺术生命力和多方面的表现力将会更大,它的前景将会更加美好,其生命力将迎来辉煌的时刻。

参考文献

- [1]张庚、郭汉城.《中国戏曲通论》[M],上海文艺出版社.1989
- [2]王林.《美术形态学》[M].重庆出版社.1991.12
- [3]田汉.《演出造型艺术论》[M].中国戏剧出版社.1989.