传统戏曲舞美写意性探析

——以京剧和川剧舞美为例

白永星

新疆艺术学院

DOI:10.12238/jief.v3i2.3795

[摘要] 写意是中国传统美学的一个重要课题。在任何一种传统艺术中都离不开对写意性的追求,戏曲舞美亦然。在戏剧戏曲表演艺术中主要表现为对时间空间限制的打破,将动作、布景的虚拟融合在一起,形成一个源于现实生活却又高于现实生活的、充满意蕴的空间。因此,对于舞美写意性的探析至今仍然是研究舞美的一项重要课题。本文根据对京剧和川剧这两种传统戏曲的舞美作为对比研究对象,对戏曲舞美写意性进行探析和一些有益的探讨。

[关键词] 戏曲; 舞美; 写意性

中图分类号: G4 文献标识码: A

On the freehand brushwork of the dance beauty of traditional opera

—Taking the dance beauty of Beijing Opera and Sichuan Opera as an example

Yongxing Bai

Xinjiang Art Institute

[Abstract] Freehand brushwork is an important subject of Chinese traditional aesthetics. In any kind of traditional art, the pursuit of freehand brushwork is inseparable, and so is the beauty of drama in opera. In the performing arts of drama and opera, it is mainly manifested in breaking the limitation of time and space, fusing the virtual of action and setting together to form a space full of meaning that originates from real life but is higher than real life. Therefore, the analysis of the freehand nature of the stage beauty is still an important subject in the study of stage beauty. Based on the comparative study of the stage beauty of the two traditional operas, Peking Opera and Sichuan Opera, this article analyzes and makes some useful discussions on the freehand brushwork of the stage beauty of Chinese opera.

[Keywords] Opera; Dancing beauty; Freehand brushwork

引言

当前,我国戏剧戏曲的舞美形式开始顺应国家大力发展与繁荣的背景,逐渐进入了推动戏剧戏曲发展的发展快车道。而相对于西方戏剧固定的程式,中国传统戏曲的写意性不媚不俗、不奢不贫的特点,在新时期也应该有更多新的思考。

1 戏曲舞美写意性研究的理论基础

1.1 写意戏剧观概述

任何艺术都是从生活出发的,戏剧戏曲亦然,都是艺术家通过创造性的加

工而生成的。相对于现实生活而言,它具有一定的假定性。在西方的戏剧中,写实派更为盛行,力求给观众还原现实生活,仿佛舞台之上正在上演真实的生活。而中国传统戏剧戏曲则更加注重假定性 with 表现性,能够公开的承认表演是“假”的,是源自于现实生活的一种创造。不追求生活完整真实的还原,而是通过表演、舞美等内容的设计,从生活出发,经过凝练而夸张的艺术表现,将观众拉到意境当中,让观众与艺术家共同创造、欣赏艺术形象。因此,中国传统戏剧更加注重写意

性,这也与我国传统的诗词、绘画中的写意性相吻合,同宗同源。

1.2 戏曲舞美写意性的发展流变

著名京剧表演艺术家程砚秋曾表示:“戏曲表演要贵乎真实,而又不必果真”。这句话凝练的表达出了戏曲于假中展现技艺之精湛。1962年,著名戏剧导演艺术家黄佐临进行了广泛的中西方对比研究,提出以梅兰芳为代表的中国传统戏曲应为“写意戏剧观”。当前写意戏剧观渗透在了戏剧戏曲中唱念做打、灯光舞美、舞蹈武术等多个方面,各方面共同

构成了写意的风格。“意”的存在、表达如果想到观众感知的效果,就需要通过合适的载体进行传递,因此戏剧戏曲中舞美的风格也是传递写意戏剧观的重要表现形式。

1.3 写意戏剧观的审美特征探究

1.3.1 黄佐临提出写意戏剧观的四点审美特征

著名戏剧导演黄佐临先生曾在一篇文章中将写意戏剧观的审美特征概括为四点,即生活写意性、动作写意性、语言写意性和舞美写意性。这对于中国传统戏剧戏曲“写意戏剧观”的建立具有重要的理论意义和实践意义。也是对中国古典戏曲美学的美学特征进行了高度的概括。符合当下美学思想和理论实际。也得到了多数人的认可。

1.3.2 胡妙声对于写意戏剧观的对比研究

在黄佐临先生提出写意戏剧观的四点审美特征后,胡妙胜先生也对中国戏剧戏曲的写意戏剧观与西方戏剧观的差别提出了自己的见解。胡妙胜先生认为,写实戏剧与写意戏剧的差别在于是否承认第四堵墙的存在,西方写实戏剧中,通过演员无视观众的存在和家具、场景的摆放拉起了与观众间的第四堵墙,而写意戏剧始终承认表演的假定性,通过道具、场景和舞美的布置,创造艺术的真实性。同时,中国传统戏剧的写意性也表现为对观众的暗示,经常在中国传统艺术中的出现不连贯、留白的现象,经常打乱时空的阻隔,甚至跳出角色与观众对话。因此,连贯性与否的差异,就在于对于三一律的执行与判断。在中国传统写意戏剧观中,舞台形象经常在表层上是不连贯的,而在深层次上,欣赏者的再创造过程中又是连贯的,这也是中国传统戏剧写意性在形象塑造和构成中的一种重要表现形式。

2 京剧与川剧舞美写意性的探究

2.1 川剧舞台美术设计的写意性特征

川剧作为中国传统的曲种,在长期的发展演变过程中形成了尚文性、崇艺

性、随俗性、包容性的特点,根植于中国传统艺术和传统写意戏剧观,在表现方式和舞美形式上有着异曲同工之妙。也形成了法无定法的独特思维和表现风格。在不同的历史时期和不同的时代也实现了从简单的意象化舞美到复杂精美的舞美的跨越,符合了不同年代的审美需求和价值取向。追求以假求真、虚实结合、意象化强、新奇怪诞的特点。

川剧舞台美术也在随着场地的不断变化和发展实现了多元化的现代舞美设计。第一批新时代川剧《思亲送柴》《燕儿窝之夜》《巴山秀才》等,大大改观了川剧舞台较为单调呆板的舞美,大量采用虚实结合的手法,舞美设计逐渐拓展完善,服化道、灯光和舞台布置开始走向了发展的快车道。而当前川剧舞美的设计则表现出了注重景物外部形态的描绘、虚实结合、造型多样化、通过不同材质和形状的帷幕造型与平台、局部景观和条屏、幻灯等舞美工具,构成特定的舞台视觉效果。也保留了传统图案寓意形态,借助灯光、道具与表演组合体现环境的变化与舞台情调,展现出了川剧力求舞美与剧作风格、导演构思统一的特点和整体性创作的特点。

2.2 京剧舞台美术设计的写意性特征

京剧作为当下戏曲最具代表性的曲种,继承了中国传统说唱文学的特点,假之以歌舞化的表现形式,情节较为连贯,演员的表演受制于时空限制较小。其舞美布景也更多的表现为简约、虚拟、象征性和夸张性等特点。例如通过山片来表现山,通过布城来表现城。并通过演员的表演变更场景需求,展现出了移步换景、景随人走、人走景灭的特点。

京剧舞美的写意性还表现在服化道等各个方面。在传统戏曲中,道具与布景一起被称为切末,通过夸张的表现形式和象征意味极强的表现手法,表现出写意戏剧观假定性的特点。例如以马鞭表现马匹,以灯罩代灯,以红布包头盔代替人头灯。同样在服装上也表现出了极强的写意性特点,通过颜色、图案、纹样不同的表现手法来展现、烘托人物性格

特点。例如黑色更多的表现为忠诚正直、鲁莽刚猛的形象,而黄色则更多表现为荣华富贵。图案中的细节也同样十分考究,皇帝所穿为五爪金龙,而《铡美案》中的包拯则穿的是四爪蟒袍。这也充分体现出服装对于舞美写意性的烘托。

在化妆方面,则更具明显的写意性特征。脸谱化的面容和不同表现形式成为了观众们辨识戏剧人物的第一凭据。元宝脸、碎脸、加官脸灯,髯口也分为黑与白,展现出了极其鲜明的写意性特征。

2.3 川剧与京剧舞台美术写意性的对比探究

通过对京剧和川剧发展历程、写意戏剧观的探究和分析,我们不难发现中国传统戏剧戏曲具有强力的写意性特征,并在不同的历史时期和不同的年代为观众们呈现出不同的审美价值,满足观众们不同时期的审美需求。在国潮来袭、振兴传统戏剧的大环境下,京剧与川剧的舞美创作开始呈现出了多元取向,极大的丰富了京剧与川剧的舞台表现形式,也让中国传统戏曲的写意戏剧观的综合性更加成熟完整。继承传统,推陈出新,借助科技手段,将视频、led、投影灯手段运用到写意戏剧观的舞美设计当中,展现出了中国写意戏剧观适应发展、多元共存、兼容并包的特点。

3 传统戏曲写意性未来发展展望

当前,中国传统戏曲舞美的写意戏剧观通过新媒体、新媒介的方式来进行推广,建立广泛的影响力是时代所需,也是大势所趋。李政道先生曾说,科学与艺术是不可分割的,就像一枚硬币的两面。当下在戏剧戏曲重回大众视野的时期,写意戏剧观开始趋于淡化。因此,中国传统戏曲的写意戏剧观也应该更多地借助科技的力量和新媒体宣传的力量,更加强有力的对中国传统美学精神进行阐述。无论是传统的艺术还是流行的艺术,都有着写意性的需求和共性,这也值得当下舞美设计人员和从业人员更加深入的思考,创造出更加具有审美意蕴的戏剧舞台。

网络陪审团模式在司法审判中的应用研究

沈方梦 宋秉轩 任殿龙 邹立坤 张艺璇 杨德进
中央司法警官学院

DOI:10.12238/jief.v3i2.3819

[摘要] 社会法治观念的进步、网络技术的快速发展等为司法审判新途径的出现提供了坚实的基础,网络陪审团模式借助网络,汇聚全国各地的人民合法参与司法活动。网络陪审团模式满足了人们日益提高的参与司法的需求,创新司法审判体现民意,有利于推动社会主义法治建设。

[关键词] 网络陪审团; 模式; 司法审判; 人民

中图分类号: G4 **文献标识码:** A

The Application of Network Jury Model in Judicial Trial

Fangmeng Shen, Bingxuan Song, Dianlong Ren, Likun Zou, Yixuan Zhang, Dejin Yang

The National Police University for Criminal Justice

[Abstract] The progress of the social rule of law concept and the rapid development of network technology provide a solid foundation for the emergence of new ways of judicial trial. The network jury mode gathers the people from all over the country to legally participate in judicial activities. The online jury model meets people's increasing needs of the participation law, and innovating the judicial trial reflects the public opinion, which is conducive to promoting the construction of the socialist rule of law.

[Key words] network jury; model; judicial trial; the people

前言

人民陪审员制度是我国现行司法制度中不可或缺的一种制度,它在一定程度上减轻了人民法院的压力,保证了人民参与司法的需求,自行使以来在审判活动中发挥了独特的价值,但依旧存在着准入门槛过高、制度规定模糊等问题。随着人们法律意识提高,越来越多的人民群众愿意参加司法审判,同时互联网的快速发展,在新的时代背景下创新陪审团模式意义重大。

1 网络陪审团模式概述

4 结束语

对于现代戏曲舞美写意性的探究和未来发展展望是在当前戏剧戏曲写意性不断淡化的大环境下进行讨论的。中国美学源远流长,类似于“美由心造,心融万物”“若隐若现”“实有境无,镜假识真”等内容,都表现出现代舞美造物的写意美学思想,值得

1.1 网络陪审团模式的定义

“陪审制度,是指由审判员和人民陪审员共同组成合议庭对案件进行审判的一项司法制度。在人民法院的审判活动中,由人民陪审员代表人民参与案件的审理,是司法民主的重要表现形式。”公民中产生陪审员,被国家审判机关吸收参加审理案件,确保人民意志的体现。现今在我国被称为人民陪审员制度,英美国家则被称为陪审团制度。网络陪审团是以网络为基础,广泛吸纳各地符合网络陪审员要求的人民的集合体,人们

我们当代舞美设计人员更好地深入吸收和借鉴,从而创造出更有价值的写意戏剧舞台。

[参考文献]

- [1]潘天,潘健华.现代戏曲舞美写意性新辩[J].艺术评论,2018(03):107-114.
- [2]伊天夫,范丛博,邵旻.充满符号的戏剧空间——胡妙胜教授的著作、设

合法参与司法活动,了解并分析案件,协助法院对案件进行判决。

1.2 网络陪审团模式的特点

1.2.1 突破传统时空限制

人民参与法律的热情高涨,很多时候却由于地域、时间等多方面的制约,无法在法庭上表达出个人的想法,网络陪审团模式打破了客观制约条件,确保对案件关注的人可以通过网络充分参与司法审判,保证了人们参与司法审判的需求,人们不再只是单纯看、听,可以实现说、做,调动了人们的积极性。

计、画作[J].戏剧艺术,2016(04):65-68.

[3]徐亮.川剧舞台美术设计的写意性追求[J].四川戏剧,2016(05):57-60.

[4]刘明生.戏曲舞美设计的美学原则[J].戏剧之家,2015(03):34.

[5]董力勇.京剧舞美写意性概说[J].戏剧文学,2004(11):81.