

探析传统戏曲舞台美术表现形式的继承与发展研究

张 爽

吉林艺术学院戏曲学院 吉林长春 130012

摘 要：中国传统戏曲舞台美术是中国人民在长期的生活中形成的一种艺术，历史悠久，博大精深，具有极高的艺术价值和文化价值。随着社会经济的快速发展，以及人们文化自信的不断增强，中国传统戏曲得到了很好地保护和传承。而随着时代发展，人们逐渐忽略了戏曲文化，如何在新时代背景下继承和发展中国传统戏曲艺术，是当今戏曲工作者需要解决的重要问题。

关键词：传统戏曲；舞台美术；继承和发展

Study on inheritance and development of traditional opera stage art expression

Shuang Zhang

School of Traditional Opera, Jilin University of Arts, Changchun 130012, China

Abstract: Chinese traditional stage art in opera is an art form that the Chinese people have developed over a long history, characterized by its rich cultural heritage and profound artistic value. With a deep-rooted history and profound cultural significance, it holds high artistic and cultural value. As China experiences rapid socio-economic development and a growing cultural self-confidence, traditional Chinese opera has received better protection and inheritance. However, as time progresses, traditional opera culture has gradually been overlooked. In the context of the new era, the challenge for contemporary opera practitioners is how to inherit and develop traditional Chinese opera art. This is an important issue that needs to be addressed in order to ensure the continued vitality of traditional Chinese opera in modern times.

Keywords: Traditional Opera; Stage Art; Inheritance and Development

前言：

中国的传统戏曲文化源远流长，博大精深，是我国优秀传统文化中一颗璀璨的明珠。然而随着现代社会经济的快速发展以及社会文化多元化进程不断加快，使得人们对传统戏曲舞台美术提出了更高要求。在继承传统戏曲舞台美术表现形式的基础上，不断进行创新并推动其发展才能让传统戏曲得到传承和弘扬。本文将从传统戏曲舞台美术的基本形式入手，分析了传统戏曲舞台美术表现形式在继承和发展中取得的成就，并对未来戏曲舞台美术的发展进行了展望。

一、传统戏曲舞台美术的基本形式

中国传统戏曲的表演形式十分独特，戏曲舞台美术

亦是如此。戏曲舞台美术表现形式是传统戏曲表演的重要组成部分，戏曲人物性格和戏剧情节的展现离不开舞台美术，并且舞台美术还是进行舞台布景、灯光设计等的基础。传统戏曲的舞台美术设计在时代发展中逐渐完善，至今已经形成了多种的表现形式，例如“一桌二椅三布景”、“一桌二椅三背景”等。“一桌二椅三布景”是指传统戏曲中使用的桌椅板凳等道具，这些道具能够表现出戏曲人物的身份、年龄、职业以及性格等。“一桌二椅三背景”是指传统戏曲中使用的舞台布景和道具，其背景具有强烈的艺术风格和文化特点。在传统戏曲舞台美术中，布景、道具以及背景是其重要组成部分，表演者的服装、妆容、发型等也是舞台美术的一部分，总之，传统戏曲舞台美术是传统戏曲表演重要的组成部分^[1]。

1. “一桌二椅三布景”

传统戏曲舞台美术中的“一桌二椅三布景”是指戏曲表演中使用的桌子、椅子和布景。在传统戏曲舞台美

作者简介：张爽（1981年6月），男，汉，吉林省通化市，研究生，吉林艺术学院戏曲学院，副教授，研究方向：戏剧影视美术设计（戏曲舞台设计）

术中,桌子能够反映出戏曲人物的身份、年龄、职业以及人物性格等。在表演过程中表演者所使用的椅子上通常会搭配有相应的装饰品,如扇子、花篮等,能够体现出戏曲人物的性格。在传统戏曲表演中,布景通常与剧情相配合,主要用于塑造人物形象。在设计过程中,设计人员往往会处理布景的色彩和光线,使其与剧情相契合。除此之外,传统戏曲舞台美术中使用的桌子、椅子以及背景等均需要与戏曲表演内容相契合,否则会影响戏曲表演的效果。

2. “一桌二椅三背景”

“一桌二椅三背景”在戏曲表演中占据着十分重要的地位,是传统戏曲舞台美术的基本表现形式之一。传统戏曲舞台美术能够通过设计“一桌二椅三背景”,从而将不同人物的身份、职业、人物性格等展现出来。在传统戏曲表演中,“一桌二椅三背景”主要分为三个部分,第一部分是布景,包括舞台的远景以及近景;第二部分是表演所需的道具,包括椅子、桌子等;第三部分是背景,包括布景中的幕布等。传统戏曲中的布景与现代舞台设计的布景有异曲同工之妙,但与现代舞台相比,其整体效果又颇具独特性。此外,戏曲中的“一桌二椅三背景”还有利于营造出浓厚的场景氛围,使观众更好地感受到传统戏曲舞台美术设计的艺术与文化^[2]。

二、戏曲舞台美术在继承和发展中取得的成就

传统戏曲舞台美术具有独特的艺术魅力,是中国戏曲艺术的璀璨的明珠。其通过演员表演、乐队伴奏、布景和道具等多种元素来增强舞台效果。戏曲舞台美术主要由舞台设计以及制作两大部分组成,舞台设计是指根据剧本的人物关系和故事情节,通过现代化的艺术手法来装扮舞台,对灯光、道具等进行合理布置,创造具有时代特征和符合现代审美观点的舞台形象。制作部分是指根据剧本情节的需求,运用现代化的艺术手法和科技手段对布景道具以及演员的服装、场景进行重新规划设计。

随着时代和社会经济文化的快速发展,戏曲舞台美术表现形式也在与时俱进地发生变化。在继承传统戏曲艺术的基础上,戏曲舞台美术工作者还在不断地探索新的表现形式和技术手段。例如,近年来戏曲舞台美术工作者将一些传统元素融合到了现代舞台设计中,通过多种表现形式相互融合,展现传统戏曲艺术中蕴含的文化底蕴和民族特色。如将一些传统文化元素应用到现代戏曲服装上,采取传统设计手法并结合现代设计理念和技术手段,设计出独特的戏曲服装;将中国传统建筑特色与舞台美术相融合等^[3]。

1. 舞台灯光的应用

在传统戏曲艺术中,舞台灯光设计是一项十分重要的工作,不仅能够使舞台效果和色彩效果更加丰富多彩,还能带给观众独特的视觉体验。在传统戏曲艺术中,舞

台灯光主要通过打光、光束等形式来呈现舞台效果,将戏曲人物的形象和情感传递给观众。传统戏曲艺术通过运用不同的灯光来呈现出不同的舞台效果。例如,在《西厢记》、《龙凤呈祥》等传统戏曲中,通过打光和光带等灯光形式来塑造出戏曲人物的内心世界和性格特点。随着科学技术水平的不断发展和人们审美观念的转变,现代舞台美术设计理念和技术手段也在不断更新和创新,传统戏曲艺术中的灯光设计已经不能够满足现代舞台美术创作需要,需要进行改进、创新。

2. 色彩和造型的应用

传统戏曲舞台美术中色彩和造型的运用,具有鲜明的艺术特色。主要有蓝、红、绿、黑等色彩,其中以蓝、红为主,黄为辅。戏曲舞台美术中的人物造型大多是通过脸谱、眉目、服装等来呈现出来,其造型既具有象征意义,能够将人物形象特征表现的淋漓尽致。同时,传统戏曲舞台美术色彩和造型也具有鲜明的艺术特色。例如红与黑为国色,是对英雄人物的崇拜和歌颂;绿与蓝为大地之色,是对大自然的赞美;蓝与白为蓝天白云,是人类对和平、和谐的美好期盼等。在传统京剧中有一出《打渔杀家》,这出戏主要叙述了渔家少年被官府追捕且父母被害后被迫出家当和尚的故事。这部戏剧通过红、绿、蓝三种色彩充分表现出了冲突与矛盾。此外,传统戏曲舞台美术造型中还蕴藏着中国古代建筑风格、儒家、道家等文化内涵^[4]。

3. 数字化技术的应用

传统戏曲舞台美术制作主要是依靠手工制作,对于一些复杂的舞台美术设计和布景道具很难制作出来。随着科技的发展,数字化技术在戏曲舞台美术设计中得到广泛应用,设计人员能够通过计算机来设计制作一些复杂的舞台美术设计和布景道具。例如,在《梁祝》中,梁山伯与祝英台的爱情故事是非常感人的,但是剧中有很多场景都需要制作特殊的道具,例如梁山伯和祝英台在庭院中聊天时使用的桌椅等。在传统舞台美术制作中,很多道具和场景无法进行三维设计的。而如今,得益于数字化技术在戏曲舞台美术中的广泛应用,很多道具和场景可以通过计算机建模软件来进行设计制作。数字化技术的应用极大地提高了戏曲舞台美术制作效率,并且实现了现代与传统、艺术与科技的有机结合。在数字化时代背景下,诸多传统戏曲舞台美术也可以借助计算机等数字技术来开展设计工作。例如,在《智取威虎山》中,为了使舞台表演更加生动形象,将计算机技术与舞台美术设计进行融合,通过计算机建模软件来设计制作大量的人物模型,使戏曲舞台美术制作变得更加灵活方便。

三、未来戏曲舞台美术发展趋势

随着科学技术的不断发展以及人们生活水平的不断提高,人们对戏曲舞台美术提出了更高的要求,这就需

要戏曲工作者不断继承和创新,使舞台美术与时俱进,给观众带来更好的视觉体验。例如,通过数字化技术制作戏曲舞台美术作品,运用全息投影等手段让观众切实感受到虚拟情境中发生的故事,从而实现观众与演员之间的互动和交流。除此之外,还可以将不同的多媒体技术与传统戏曲艺术相互融合,通过现代化技术,将传统戏曲中一些抽象、晦涩的内容更好地表达出来。例如,可以借助数字技术对戏曲舞台美术进行改造和创新,通过计算机技术将传统戏曲中一些不太好表现的内容展现给观众,从而实现传统戏曲艺术与计算机技术的完美结合。只有不断创新才能将传统戏曲舞台美术更好地展现给观众。

1. 戏曲舞台美术创作思路要与时代精神相统一

新时代背景下,我国戏曲舞台美术要结合时代精神进行创作,创作思路要与时代精神相统一。当今戏曲舞台美术的创作思路要和现代社会同步发展,从我国历史文化、地域特色等方面着手,深刻理解和把握时代精神的内涵,并运用现代化的艺术手段和创作手法对传统戏曲进行继承和发展,在对传统戏曲的继承和发展的过程中,取其精华去其糟粕,实现戏曲艺术的创新。戏曲舞台美术作为中国传统文化的重要载体,肩负着弘扬中华民族优秀传统文化的重任。戏曲舞台美术是一种特殊的艺术表现形式,能够在舞台上塑造出各种人物形象。因此,在未来的戏曲舞台美术创作中,创作者要牢牢把握时代精神,将传统戏曲舞台美术这一中华优秀传统文化传承下去。一方面要对传统戏曲进行保护和传承,另一方面也要对传统戏曲进行创新和发展。要结合时代特点和观众的需求来发展中国传统戏曲舞台美术。除此之外,还要将传统与现代设计相结合来实现中国传统戏曲舞台美术的创新。中国传统戏剧中蕴含着丰富的人文艺术和民族文化内涵,继承和发展传统戏曲舞台美术我们义不容辞。在新时代背景下,中国传统舞台美术既要满足人们的精神文化需求,又要符合人们的审美观念。通过对中国传统艺术元素的运用和创新来丰富中国戏曲舞台美术表现形式,使其更具时代感和民族特色。只有这样才能使中国传统戏曲舞台美术在新时代背景下得到更好地继承和发展^[5]。

2. 加强戏曲舞台美术创作与传统文化的结合

在传统戏曲舞台美术当中,很多故事情节中的人物角色都是通过脸谱的形式表现出来的。而随着时代的发展,人们对脸谱等传统文化艺术以及传统戏曲舞台美术逐渐失去了兴趣,这就需要戏曲工作者加强现代科技与传统文化的融合,从而更好地吸引观众的关注。例如,在戏曲《三岔口》中,舞台美术就利用了脸谱的形式来表达人物角色的性格特点。将京剧脸谱与传统戏曲结合起来,不仅增强了舞台美术的艺术效果,也让观众更深刻的了解到了传统戏曲中的文化底蕴。除此之外,还有

一些戏曲工作者将京剧脸谱与现代科技结合起来,使舞台美术的内容和表现形式更加丰富多样,也更好地继承和发展了传统戏曲舞台美术。例如,在戏曲《红灯记》中,舞台美术就将京剧脸谱与现代科技结合了起来。将现代科技运用到传统京剧脸谱中去,一方面能够让观众更加直观地了解京剧脸谱所代表的含义和内容,另一方面还增强了戏曲舞台美术的艺术表达效果。总之,在未来戏曲舞台美术创作中需要将传统文化与现代科技进行融合,这样才能使传统戏曲艺术得到更好地传承与发展。

3. 加强人才队伍建设,提高戏曲舞台美术创作的水平

随着我国文化建设的不断推进,戏曲舞台美术的创作也取得了傲人的进步。然而,与其他艺术相比,戏曲舞台美术具有其特殊性,这就需要戏曲工作者在创作中注重传承和创新。当前,我国戏曲舞台美术的创作还存在着一系列问题,例如,一些戏曲工作者未能深入了解我国的传统戏曲文化,并且对戏曲舞台美术创作缺乏一定的专业性。为了改变这一现状,就需要加强人才队伍建设,提高戏曲舞台美术创作水平。一方面,政府可以鼓励更多专业人才加入到戏曲舞台美术创作中来;另一方面,可以通过开展相关培训和教育活动来提高戏曲工作者对我国传统文化的认识。此外,还可以邀请一些专家、学者举办讲座或研讨会等方式来提升我国戏曲舞台美术创作水平。只有不断提高人才队伍建设水平才能使我国传统戏曲舞台美术得以传承和发展^[6]。

四、结束语

传统戏曲舞台美术是中国传统文化的重要组成部分,也是中国传统戏曲的重要组成部分。在新时代背景下,传统戏曲舞台美术应当结合时代特点以及观众的需求,创新驱动发展,将传统文化与现代技术相结合,将新的艺术表现形式转化为传统戏曲的活力。随着社会经济的不断发展,人们生活水平的不断提高,人们对于精神文化生活的追求也越来越高。因此,在当今时代背景下,我们需要以创新发展的眼光看待中国传统戏曲舞台美术。

参考文献:

- [1]薛林.传统戏曲舞台美术表现形式的继承与发展[J].喜剧世界(上半月),2022(02):53-55.
- [2]乔亚茹.试论传统戏曲的继承与创新[J].名家名作,2021(01):158-159.
- [3]过之红.戏曲传统在当代的继承与发展[J].剧影月报,2019(06):51-52.
- [4]陈之殷,殷泽昊,苏雁等.传统戏曲展现“百变”新样貌[N].光明日报,2023-07-03(007).
- [5]崔迪.“传”与“创”让传统戏曲“活”起来[J].文化月刊,2023(05):52-53.
- [6]肖学军.传统戏曲的守正与创新[J].中学生阅读(高中版)(下半月),2023(06):16-18+27-28.