

数字吉剧舞台美术的解读与思考

——以《山魂曲》为例

张南

(长春光华学院 吉林 长春 130000)

【摘要】吉剧是吉林省地区极具特色的传统地方戏曲剧种，吉剧既是一门戏剧艺术，又是一门音乐艺术，尤其是在传统戏曲艺术中，作为戏剧艺术的重要组成部分，对传统戏曲在制作形式上的推陈出新变得尤为重要，本文以《山魂曲》为例，解读对数字吉剧舞台美术的思考与理解。

【关键词】数字吉剧；舞台美术；《山魂曲》

数字吉剧《山魂曲》是吉林艺术学院创作的吉林省首部东北抗联题材的吉剧作品。该剧由五个篇章构成，分别是春夏秋冬和尾声部分。通过对东北抗日名将杨靖宇、山民翠儿等人物形象的塑造，再现了抗联战士和东北人民在长白山地区的抗战经历与生活，讴歌了为民族自由而战斗的英雄们。

这台吉剧作品不同与以前的传统戏曲作品，呈现当中注重发挥综合艺术的舞台优势，将话剧、舞蹈、戏曲与数字媒体多个门类的表现形式熔铸在这部剧当中，数字媒体技术的进驻强化了剧目的生命力，下面我们就该剧在舞台美术设计的三个领域，对数字吉剧进行有机的解读与认识。

一、数字吉剧的服装呈现

在舞台设计当中对于舞台服装的呈现，对于舞台灯光的把控对于舞台布景等方面的设计成为舞台演出当中重要的组成部分。在导演对于艺术作品的创作过程中，使用不同方式创造出不同的舞台环境，通过对色彩的把握与展示，建造出不同的舞台氛围感。在舞台美术设计的过程中诸如服装、灯光、布景颜色的变化会对表演的过程产生很大的促进与改变作用。观众看到舞台的第一眼，注意力几乎不会凝聚在灯光上，而是会聚集在人服装的视觉呈现上。因为从人的客观和生理约束上来看，色彩是对人刺激最大的一块，进而在服装的呈现上对观众的吸引最大。不同的服装颜色会给观众不同的视觉感受。在数字吉剧《山魂曲》中女主角所饰演的人物，身着一身深红色的服饰，从对色调的把握上来说，符合人物在全剧的定位与把握，彰显其主要的作用，体现出劳动人民在抗日岁月中的革命精神。

在服装上的色彩运用也不仅仅体现在一个女主角身上，其他的角色例如日本军人是黄绿色，例如土匪角色是黑白灰，体现了人物在故事中的抉择是“非黑即白”的，再如故事中的主角杨靖宇，他的服装选择上挑选了具有东北特色的棉袄，带有东北抗联军标志的蓝色军装，在剧目呈现的过程中人物的服装变化呈现出舞台美术构成中颜色的更迭与变化，展现了人物在不同时期的不同意义。

二、数字吉剧的舞台灯光

在数字吉剧《山魂曲》舞台呈现的过程中，有意识的运用灯光，在灯光的作用下对剧情进行了合理化配合与渲染。翠儿在演唱的过程中一朵朵云的变化，一层层林的侵退，言明了时间的变化过程，从红霞到红叶，层层递进，反复地渲染，在导演运用灯光的基础上，表达出剧中的主人公对于事件的态度与革命精神，同时暗示下一段戏的开始，为后文的情节起到了铺垫的作用。

在《山魂曲》剧目创作的中期阶段，导演对舞台灯光的处理更具有代表性，剧中舞台说明的提及，对于灯光的运用中更加强调了戏曲与舞台之间的诗性意蕴。在灯光的创作中，舞台上的数字媒体技术与现场灯光操控之间的配合与协同，是剧目能够完美呈现的重要原因。灯光“又暖又亮”体现出剧情的变化与人物情绪之间的递进关系。灯光随着情节而产生多变，灯

光的变化就是剧情的变化，灯光不仅仅是舞台设计当中环境部分的重要组成部分，对于整部戏来说，灯光的有机调度与安排能够推动整个剧情的发展，同时能够更大程度上彰显出剧目创作的魅力，在这一方面《山魂曲》有其独特的呈现与制作。

传统吉剧对于舞台灯光的要求是“合适”且能辅助剧情发展与需要，而数字吉剧当中，不仅仅要表达的是“合适”而是一种超越合适的神韵体现，即为展现出更强的舞台生命张力，传达出传统写意的韵味，又赋予传统戏曲现代元素的美感，变化在过去舞台灯光不受到重视的现象。

三、数字吉剧的舞台布景

进行舞台设计中，首先需要保障布景工艺，可以应用先进技术。过去的设计中，采用的是简单的舞台道具，但是现阶段已经可以搭配华丽复杂的布景装饰，而在应用了数字影像之后，使得舞台设计已经突破了传统的设计局限性，而是实现形成更加生动的视觉体验。例如，在数字吉剧《山魂曲》具体的设计过程中，就很好的可以将舞台内容，利用影响载体屏幕的方式，将其画面呈现出来，同时配上数字音效，使得在数字灯光艺术的渲染下，形成十分生动形象的画面感，以此让画面起到良好的服务效果。特别是在一些例如对东北雪原的塑造中，可以很好地让其影像、音效等元素，发挥出自身的塑造效果，有效的提升视觉感。同时，伴随着情节的推进，也更加保障塑造的过程中，扩展了舞台设计的整体效果。舞台上舞台效果的优质呈现，对观众震撼的冲击更大程度上来自于舞台布景的好与坏，以审美的层次递进关系。

在数字吉剧《山魂曲》当中，对舞美设计中运用的数字媒体技术，加入了写实造景技术，对于舞台而言即为出现在舞台之上的LED大屏幕的搭配使用。数字化的舞美运用是硬件设备和软性设计合二为一的过程。数字化舞美设计中的标志性代表就是LED屏幕或者高分辨率激光投影仪3D聚投技术，通过LED屏幕或3D聚投技术，可以带给观众身临其境的感觉，又能实现一个场景又一个场景的时空切换。在数字化舞台美术设计中，可以加强对写实造景技术的应用与创新，并且结合大型LED背景屏幕，优化舞台美术设计过程中的效果，使观众能够充分融入到多样变化和互动的舞台效果中。写实造景技术的应用不仅打破传统节目类型单一的体系，还能有效节约时间、节省财力，只需要将制作好的画面与LED屏幕之间有机融合，就能达到LED屏幕自然调整、分隔空间、充当部分道具等作用，同时，可以在日常生活中提炼与写实造景有关的元素，并通过美化、组合等形式，为观众呈现出不一样的真实场景和舞台效果。写实设计方式与数字化舞美设计之间有机融合是非常轻松的，只需要结合其天然有营养的写实氛围优势，加强舞台美术设计即可，这种方式也能更好地节约成本，通过切换视频和图片等形式，提升舞台设计和发展过程中的表达效果，这种写实场景也能让观众更好地与舞台之间产生共鸣，使其更好地参与到与舞台的互动和交流中。在《山魂曲》的呈现过程中，举例来说，女主角在演唱

的过程中,后面大屏幕不断播放着蓝天白云云卷云舒的过程,在舞台表现中增加了人物的美感与视觉的迭代呈现过程。

全息影像技术的应用。在传统的舞台设计中,主要采用依靠光影分布的经纬度展现平面等形式,增加舞台的设计效果。这种应用方式存在一定局限性,特别与实景和布景结合呈现的空间,不能更好地收集物体反射内容,不利于更好地展现出图像后的情景。在应用该技术的过程中,可以有效解决这一问题,全息影像技术可以打造三维立体效果,并且也可以结合场地的情况灵活调整投影度数,提升受众群体参与的热情,加强受众与舞台之间的有效互动。此外,舞美设计中的数字媒体技术应用还体现在光影构造技术的应用方面,在灯光与音乐完美配合期间,对于这种技术的应用要求和标准较高,主要结合数字媒体技术遥控道具的形式,通过机械装置技术加强各种道具之间的协调与配合,从而提升舞台表演效果。

四、数字吉剧的符号化意义展现

数字吉剧作为地方特色戏剧通过其独有的文化表达方式呈现其民族意义。特别是服装、道具、舞台、文本内容等方面均以符号化的形成呈现。

(一) 人物形象的身份符号建构

人物形象的身份建构通过外化形式,呈现内在。以主人公杨靖宇将军的角色塑造为例,服装的颜色,以独特的黄绿色为样板,呈现出抗日服装符号化颜色,颜色作为能指,所指为军人的抗日身份和抗日事件,甚至隐性指向抗日的胜利,其符号意义具有独特的指代。在舞台妆容方面浓眉、高挺的鼻梁、棱角分明的脸型成为抗日正面形象的特征符号,具有极强的身份指代。在本剧中的杨靖宇将军其妆面遵循表达特征,演员在塑造角色时也遵循正面形象的塑造。杨靖宇将军的事迹特别在东北地区人尽皆知,其在磐石发动群众、组织群众、依靠群众,团结壮大抗日武装力量,领导形成广泛的抗日民族统一战线全景。作为抗联的将军率领东北抗联将士和革命群众在冰天雪地里克服重重困难,抗击日本侵略者直至英勇牺牲。杨靖宇将军的事迹在东北形成了地方性的文化共同内容,在戏剧作品的创作中具有良好的艺术传播基础,杨靖宇将军人物本身极具符号的延伸意义,代表着抗联精神和抗日的胜利,是人民群众的精神象征。

在吉剧中呈现其形象时,除服装、妆面外的语言和道具也需要围绕人物的符号内涵意义进行塑造。唱和颂的表现形式是吉剧的标志性表现特色,在现场表现方面具有较强的情感调动作用。语言方面杨靖宇将军的塑造贴合吉剧的特点,采取唱说结合的方式,唱词铿锵有力,内容通俗易懂,极具煽动性。例如:一捧鲜红挂胸前,一股暖流涌心间,乡亲真情胜春暖,换得花开五月天,膺受使命雄浑胆,守护一片好河山,出窍钢刀离弦箭,御寇长白指日还。唱词凝练了叙事和独白,更将情感的升华与唱词内容想结合,将杨靖宇将军抗日英雄的形象塑造的立体丰满。

(二) 当代吉剧抗日形象建构

我国抗联题材戏剧影视作品的广泛流行,为抗日英雄形象的塑造做了大量的积累,无论在创作手法、审美观念还是叙事方式均取得了重大的突破,特别是在人物塑造方面,抗日英雄的形象塑造依然形成了一套完整的符号化表达,其延伸意义和隐喻意义已被受众广为认知。深刻的英雄形象在不同时期冲击着人们的内心世界,并满足了观众的英雄注意情节。在多元文化并存的今天,大众审美的多样性,如何依托抗联题材的沃土,塑造更多具有丰富审美意蕴的英雄形象,仍是不要断探讨的问题。无论结合何等形式的表现方式,其角色弘扬主流价值,增强民族向心力的核心价值是人物塑造的共通。德弗勒称:“大众传播可以影响到一个集体共同的价值取向和信仰崇拜,影响对于英雄和恶棍的评判和选择,影响它的公共政策和技术发展。特别是传播媒介大面积持续的信息传播,能对社会变革产生巨大而深远影响。”艺术作品的主流价值和意识形态引领是大众

艺术的重要价值所在。抗联题材的戏剧作品对我国主流价值的建构有着积极导向作用,特别结合地方特色的吉剧形式,以喜闻乐见的呈现方式,用普通人的情感塑造英雄人物,把严肃的价值观同大众文化相结合。于此同时,结合现代科技手段,丰富舞台展现形式的同时,着重强调人物塑造的科技感,让英雄带有“时代气息”,传播对象不仅局限于小众传播,让传播对象更年轻化,让主流作品的传播更具有地方适应性和时代性。努力创造吉剧中带有科技感的英雄形象,使其在构建主流意识形态话语方面发挥积极作用,使观众感受到东北抗联英雄的斗争韧性、智勇果敢、革命情怀、奉献牺牲精神,充分发挥地方戏剧宣传引导社会主义核心价值观的构建作用。

五、结论

吉剧是以二人转为母体,在吸收东北民间音乐,以及京剧、评剧等戏曲精髓的基础上孕育而成的吉林特色剧种。在产生的六十余年时间里,吉剧经历了创生期和发展期,也经历了受文化浪潮影响的衰落期,但吉剧在秉承“不离基地、采撷中华、融合提炼、自成一家”的思想指导下,能够从挫折中汲取经验教训,与时俱进,从艺术发展的角度吸收更多的创新元素,从根本上保证了吉剧的本源魅力,也完成了改革中的华丽转身。

作为数字吉剧的代表作《山魂曲》,具有精神层面和艺术层面价值与意义,是我省在吉剧发展、创新上的一次尝试与探索。首先,《山魂曲》所讴歌的为国御敌、不畏牺牲的伟大品格是中华民族宝贵的精神财富,是弘扬以爱国主义为核心的民族精神,实现中华民族伟大复兴的永恒动力。为实现中华民族伟大复兴的中国梦,我们要发扬不屈不挠的民族精神,在这方面,当下的观众,尤其青年,无疑会从《山魂曲》中获得生动、感人、深刻的启迪。

其次,吉剧是一个年轻的地方戏剧种,几十年来,吉剧先辈和吉剧工作者们为吉剧的发展与振兴作出了不懈的努力,取得了丰硕的成果。因此,吉剧完全有理由在不失母体的前提下继续向前发展。《山魂曲》就是为了契合这种时代的需求,努力将数字艺术和吉剧艺术结合起来,大胆进行剧种建设的改革,使吉剧艺术更好地成为吉林地域文化精神及其美学特质的艺术载体,更好地与当下观众的审美脉动吻合,让更多的人接受、喜爱吉剧艺术,同时,也给我国戏曲,尤其是地方剧种走出困境、创造未来,提供一些启发和借鉴。

参考文献:

- [1] 张文月. 数字媒体艺术在舞台设计中的视觉化表现 [J]. 艺术品鉴, 2018 (27). 148-149.
- [2] 韩江南. 浅谈数字媒体艺术在舞台设计中的视觉化应用 [J]. 艺术家, 2017 (08). 34-35.
- [3] 汤蓓蓓. 数字媒体艺术在舞台设计中的运用 [J]. 戏剧之家, 2018 (29). 128.
- [4] 周世明, 刘海帅. 数字媒体艺术在舞台设计中的视觉化应用研究 [J]. 电脑迷, 2016 (08). 191.
- [5] 陆美娜. 数字化媒体在舞台设计中的应用 [J]. 戏剧之家, 2017 (22). 157.
- [6] 刘东升, 刘骏. 现代舞台设计中的艺术之美 [J]. 建筑结构, 2021 (09). 159.
- [7] 陈妍言. 舞蹈思维在现代舞台设计中的应用 [J]. 建筑结构, 2021 (09). 163-164.
- [8] 【美】梅尔文·德弗勒:《大众传播学绪论》, 新华出版社, 2011年121页.

作者简介:

张南(1986年7月20日),女,汉族,籍贯:吉林省长春市,硕士,助教,研究方向:影视美术 服装设计。