

传统剧作复排的特殊场域和舞台设计 ——以航空母舰版“蝴蝶夫人”为例

金 畅

(中央戏剧学院舞台美术系, 北京 100710)

摘要: 本文以意大利航空母舰版《蝴蝶夫人》为案例, 探讨传统剧作在当代复排中场域转化与空间重构如何改变戏剧的叙事与观看体验。文章浅析了数字媒介等其他表现形式在剧作中的作用。传统剧作的复排正是在空间与媒介的动态变化中, 持续生成新的当代表达。

关键词: 特殊场域; 传统剧作复排; 场域转化; 舞台设计

收稿日期: 2026年3月18日

中图分类号: J813

通讯作者: 金畅, 中央戏剧学院舞台美术系

Special Sites and Stage Design in the Revival of Classical Drama A Case Study of the Aircraft Carrier Production of Madama Butterfly

Jin Chang

(Department of Stage Design, Central Academy of Drama, Beijing 100710, China)

Abstract: This article takes the aircraft carrier production of Madama Butterfly in Italy as a case study to examine how site transformation and spatial reconfiguration in contemporary revivals of classical works reshape theatrical narrative and spectatorship. It also offers a brief discussion of the role of digital media and other performative forms in theatrical production. The study argues that the revival of classical drama continuously generates new contemporary expressions through the dynamic interaction between space and media.

Keywords: Site-specific theatre; Revival of classical drama; Site transformation; Stage design

舞台设计并非仅是视觉技术, 而是决定叙事如何展开、情感如何生成、观演关系如何被组织的关键。它不仅影响戏剧被如何观看, 也直接塑造其被如何理解。从复排经典戏剧剧目到非常规空间中的再创造, 戏剧的实践始终伴随着对“场域”意义的重新界定。当表演离开镜框式舞台, 进入城市广场、工业遗址、自然景观或军事设施等特殊空间时, 舞台设计的任务由“如何在空间中呈现戏剧”, 转为“如何让空间本身参与叙事”, 也成为当代剧场实践的重要议题。

意大利为纪念作曲家贾科莫·普契尼 (Giacomo Puccini) 逝世 100 周年而策划的《蝴蝶夫人》 (Madama Butterfly) 具有高度象征性。拉斯佩齐亚 (La Spezia) 市政府与意大利海军 (Marina Militare Italiana) 及艺术机构合作, 将演出置于停泊在拉斯佩齐亚湾的航空母舰“朱塞佩·加里波第号” (Portaeromobili Giuseppe Garibaldi) 甲板之上, 如图 1 所示。本文将以此切入点分析传统剧目在特殊场域中复排所引发的戏剧现象。

一、航空母舰作为特殊场域空间的舞台设计

原作中，日本少女巧巧桑（Cio Cio San）日夜遥望远方的美国军舰，期盼丈夫平克顿归来。此次演出中，航空母舰直接成为戏剧情境与情感表达的真实载体。军舰始终以遥远而不可抵达的形象出现，承载着她对爱情的全部期待——“于是，我们看到一缕轻烟自海洋的远处升起，那艘船终于出现了”，在拉斯佩齐亚的演出中，这一意象被

彻底改变：航空母舰不再只是被凝望的对象，而是成为戏剧情境本身。观众登上真实的军舰观看演出，蝴蝶夫人苦苦等待的舰船，就在脚下、眼前；这一次，舰船不再是远方的想象符号，它本身就在这里，舰船成为了舞台^[1]。”观众登上航空母舰观看演出，仿佛置身于蝴蝶夫人内心世界，共同经历她漫长的等待与希冀^[2]。

图1 《蝴蝶夫人》航空母舰甲板演出现场

舞台设计团队因此将场地本身融入表演，使空间成为叙事机制的一部分，让观众获得沉浸式体验。此次在航母上的舞台设计是视觉呈现的重构，更是对原剧情境的空间化诠释：让真实场域承载并放大角色的情感，发掘航空母舰这一特殊场地的叙事潜能，使其成为戏剧语义的有机组成部分。这艘钢铁巨舰不仅提供了传统剧院难以比拟的真实质感，还为剧情注入了新的文化象征。

航空母舰作为高度军事化、制度化的特殊场域，其钢铁结构、功能属性与历史象征被直接引

入戏剧语义之中，为剧情注入了传统剧院难以生成的现实张力。演出开场前，意大利海军仪仗队在日落时分于甲板上举行庄严的降旗仪式^[3]。以军事礼仪作序幕，为观众营造出肃穆氛围，现实仪式与戏剧情境的结合让舞台叙事获得更深远的象征意义；军舰降旗寓意帝国权力的退场，也隐隐预示巧巧桑命运的悲剧色彩。航空母舰本身的空间流动性在演出中被赋予戏剧意涵；军舰的漂泊象征平克顿海军生涯的不定归宿，也暗示蝴蝶夫人命运的起伏无常，如图2所示。

图2 意大利海军仪仗队仪式

导演帕尼扎（Paolo Panizza）与舞美设计师瓦莱丽娅·瓦戈（Valeria Vago）在航空母舰“朱塞

佩·加里波第号”的宽阔飞行甲板上直接架设约20米×8米的表演舞台，舞台中央后方设置乐池，两侧停放的舰载直升机宛如巨型道具再现地中海军氛围，而舰岛指挥塔成为天然布景^[4]。在夜色与灯光的映衬下，整艘军舰被纳入演出空间，《蝴

蝶夫人》的故事仿佛真实发生在眼前的军港之中。演出中，美国军官平克顿登场时，歌唱家乘小艇自海面登舰进入舞台，使人物行动与军舰作为海上载具的现实功能相互叠合，进一步强化了戏剧动作与场域属性之间的联系，如图3所示。

图3 小船抵达航母的场景

瓦戈在设计上遵循最小干预原则，以简约日式意象与局部歌舞伎（Kabuki）风格元素构成舞台框架，舞台上布置了简洁的装置代表巧巧桑的居所和庭院，让更多军舰肌理融入舞台视觉，如图4所示。通过这种留白策略，航母的钢铁结构与四周真实海港景致构成了戏剧空间的一部分，影像投射与灯光设计进一步强化空间与叙事的互动，例如在舰岛塔台投射伞状图案、雨水飘落等影像，使环境变化与剧情推进形成呼应，在第一幕《晴朗的一天》（Un bel dì vedremo）中，巧巧桑走下

主舞台走向观众席，灯光追随她的身影，她向甲板上的观众倾诉衷情……

耳畔汽笛与浪声，头顶繁星与夜风，多感官的体验极大增强了戏剧的真实感与沉浸感，观众仿佛进入剧中与角色同呼吸、共命运。此次航母甲板上的《蝴蝶夫人》正将这种“此时此地”的特质发挥到极致——演出仅此一晚、仅此一地，无法复现。每一位观众都意识到自己正在见证一次历史性文化事件：演出结束后，这艘功勋卓越的航空母舰即将退役封存，赋予现场以庄重与仪式感。

图4 现场演出场景

二、传统剧作复排的场域转化和舞台设计
自20世纪以来，彼得·布鲁克的“空的空间”

（Empty Space）与理查德·谢克纳的“环境戏剧”（Environmental Theatre）等理论不断呼吁突破传统

剧场建筑的限制,提倡选择或改造非传统场地,使空间本身成为叙事的一部分。然而,在具体实践中,理想的场域并不总能如理论设想那样得以充分实现,尤其是在某些情况下,如将航空母舰作为演出场地时,场域的转化往往面临妥协和折中,甚至可能偏离初衷。

《在巴尔温分手》(Breaking Up in Balwyn)是以墨尔本河上游船为演出地点,并以游船本身为舞台的戏剧作品。该剧以“离婚派对”的形式展开,观众被设定为家庭主妇兼社交名媛萨曼莎·哈特-伯恩(Samantha Hart-Byrne)的至交好友,受邀共同庆祝她与丈夫迈克尔·伯恩(Michael Byrne)正式分居(即临时离婚判决,decree nisi)。萨曼莎是一位公开出柜的离异女性,她借此机会向朋友们介绍来自悉尼的独立电影导演奈杰尔·戴维森(Nigel Davidson)作为她的新男友。然而,派对的气氛很快被打乱:迈克尔乔装成“猩猩祝贺员”(gorilla-gram)闯入现场,随后税务部门与河道警察相继介入,揭露了他的逃税与洗钱行为,局势随之变得愈发失控的戏剧^[5]。

上述案例也提示我们,特殊场域的引入并非一种可以被普遍复制的策略。受制于安全规范、管理制度、成本控制及场地属性等多重因素,许多复排实践难以获得或充分激活理想的非传统场地。当物理场域的拓展受到限制时,其它媒介为戏剧提供了另一种介入路径,拓展了戏剧表达的新可能性。

(一) 数字媒介与观演关系的重构

数字技术带来的跨媒介表达也在不断塑造戏剧的叙事。经典文本通过互联网和多平台交互构建出多重可能的故事脉络。英国皇家莎士比亚剧团2010年的项目《Such Tweet Sorrow》便是典型例子:剧组选取莎士比亚《罗密欧与朱丽叶》的故事框架,通过Twitter上约4000条实时推文,以现代语言分段连载演绎剧情。6名演员在推特上扮演摩登版的角色,剧本情节会根据观众在社交媒体上的互动反馈或现实事件进行即兴调整^[6]。观众在线上不仅可以旁观,还能通过评论和转发参与到叙事中,影响角色命运,从而打破了传统戏剧单向传递的框架,借助AR/VR技术重构传统剧目的尝试,运用数字媒介为经典注入当代语境和观

感新意(如叙事型沉浸式展览、剧场游戏等)。总之,数字媒介的融入使叙事从封闭结构变为开放网络,观众意识到所见仅为众多可能性之一,对原作主题也产生了更开放的反思视角。

复排经典剧作的当代表达越来越强调观众互动和共创,使传统单向的观演关系发生转变。当观众获得参与权之后,剧场由此转化为一个开放的共创空间,表演不再是预先封闭的完成品,而呈现出明确的“未完成性”;没有观众的介入,演出本身无法成立。英国皇家莎士比亚剧团推出的线上虚拟演出《梦》(Dream)提供了这一机制的具体例证。该项目以《仲夏夜之梦》为创作源头,观众通过线上平台进入演出空间,在关键节点直接参与并影响表演进程。演员的行动路径、场景推进及音乐节奏,都会根据观众的实时反馈发生变化,使演出始终处于生成之中。现场演出设定在一个虚拟的仲夏森林中。黄昏时分,乌云密布,萤火虫闪烁,精灵帕克引领着大家。观众们受邀探索这片森林,从树冠到树根,邂逅蜘蛛网、芥菜籽、豌豆花和飞蛾等精灵,并踏上一段非凡的旅程,深入一场惊天风暴的中心。他们必须与帕克一起,在黎明到来之前重建这片森林。当黎明破晓,魔法也将随之消散^[7]。经典文本不再只是被重复呈现的既定对象,而成为在演出过程中不断被激活和重组的叙事资源。观众的每一次参与都会即时影响演出走向,使同一作品在不同场次、不同观众的介入下呈现出差异化的版本。自己所经历的只是众多可能版本中的一种,这种不确定性反而促使其以更开放的态度理解经典文本。

(二) 感官剧场

当代戏剧融入触觉、嗅觉、味觉等“感官剧场”元素,以强化沉浸感和情感共鸣。

例如我们熟知的Punchdrunk剧团将上海一座闲置的五层楼旧楼重塑为“麦金侬酒店”,布置90余个戏剧房间的戏剧,而是在建筑中自由行走,在不同房间与角色相遇,故事也在行走与偶遇中逐步展开,《不眠之夜》自2016年起在上海做常驻演出,为吸引更多中国观众,不仅将背景设定在30年代的民国时期,还加入大量中国元素。例如把《白蛇传》的故事作为一条支线剧情,包裹在《麦克白》故事的外壳里,在中西文化交流碰撞和戏剧内容

形式与本土元素认同感的巧妙融合中，最大限度激发中国观众对故事的解读与探索^[8]。

秘密影院 (Secret Cinema) 通过对废弃仓库、工业建筑或居住空间的整体改造，它的体验方式，可以想象这样一种场景：观众步入一座废弃的仓库、工业园区，或是被整体改造的住宅空间，这些场所被转化为一个完整的主题化沉浸环境。例如：观众在入口处便会遇到演员的引导：扮演《星球大战》中冲锋队员的角色，随后被带入不同空间，影像环绕四周展开，有真实的食物和道具去体验，成为经典电影中的一名角色^[9]。由演员或路线引导观众行动，在行走、互动与感知中参与故事进程。将观众置入作品之中”使得每次演出都成为空间与故事互动的生成性事件。

美国明尼苏达州斯蒂尔沃特 (Stillwater) 的泽弗剧院 (Zephyr Theater) 针对经典作品《美好人生》(It's a Wonderful Life) 推出了一种替代传统剧场形式的复排方案“互动广播剧盒”。从实体剧院转移至观众的日常生活空间，把特质的广播盒送到观众在家中通过音频广播与嗅觉提示完成整场戏剧体验。互动盒中设置了多种气味样本，分别对应剧情中的具体场景，如栀子花、紫罗兰、松木、新割青草、工业气味等，用以唤起贝德福德瀑布镇 (Bedford Falls) 的空间记忆与情境氛围^[10]。通过唤醒身体经验与环境互动，使经典作品超越单一语言和视觉的表达维度，在当代语境中获得新的审美价值。

(三) 虚拟现实

虚拟现实 (VR)、增强现实 (AR) 和混合现实 (MR) 等技术的发展，使剧场“场域”突破了物理世界的边界，为经典剧目的复排开辟了全新可能。在虚拟空间中，舞台不再受限：制作团队可以瞬间切换古代宫殿、海底甚至外太空等场景，演员与观众的形象也可以超越人形界限，成为幻想生物，从而极大地拓展叙事表现力。

挪威三家剧院：诺德兰剧院 (Nordland Teater)、韦斯特兰剧院 (Teater Vestland) 与沃尔特剧院 (Teatret Vort) 推出了儿童戏剧《荆棘与玫瑰》(Briar & Rose)。该剧在现场演出中引入增强现实技术 (Augmented Reality, AR)，将数字影像与演员表演并置呈现。观众通过佩戴 AR 设备进入

“童话国度” (Fairytale land)，演出采用 ARShow 平台与追踪系统 (Viewforia)，使数字角色能够在整个舞台范围内行动，并延伸至舞台与观众之间的区域，与真人演员同步出现。在舞台与观众席之间的空间中，与数字化的神话生物和巨龙发生互动^[11]。

随着人工智能与更多沉浸技术的成熟，未来经典剧作的复排将呈现出更加多元的混合场域，让故事以更多当代美学形式继续传承与创新。

三、结语

《蝴蝶夫人》在航空母舰上的上演，是一次大胆而具有启发意义的场域实践。通过舞台设计与具体环境的融合，经典剧目在非规空间中获得了新的呈现方式，因与特定场所发生关联而被重新激活。空间、演员与环境之间形成的整体关系，使历史记忆与社会语境自然进入叙事之中，增强了演出的现实感与文化共鸣。

在 2019 年布拉格四年展 (PQ2019) 的北马其顿国家馆，呈现了一场带有“建筑说真话”意味的装置与演出。该项目延续自 2015 年开始的社会剧场实验，源于对斯科普里一座建于 1936—1946 年的铁路工人宿舍的考察。宿舍的回字形庭院结构象征着铁托社会主义时期的集体主义生活方式：回廊与阳台相互贯通，邻里共享庭院，强调团结与互助。随着制度变迁，这一格局被逐渐打破，回廊被隔断，庭院设施荒废，居民关系日渐疏离。艺术家们在多年调查中意识到，建筑不仅是物理空间，更是社会制度与生活方式的见证。他们在展场中以装置与表演的方式重现宿舍的历史记忆，并将观众视作“居民”，邀请其参与讨论如何应对制度变迁带来的失落与怀旧^[12]。当戏剧介入具有明确历史与社会指向的具体场所时，空间本身便成为叙事的重要组成部分。

特殊场域的戏剧演出使空间参与叙事，激活其所承载的历史经验，使作品在新的观看情境中被重新理解，并在过去与当下之间建立联系。复排不再只是对既有形式的再现，而是在不断变化的空间与观看关系中，使经典文本获得当代意义。经典得以持续演绎，正是源于其形式与阐释能够随时代更新。

参考文献：

[1] PUCCINI G. Madama Butterfly: Atto II, scena I [EB/OL] . Stanford University.

http://opera.stanford.edu/Puccini/Butterfly/atto2.1_b.html

[2] La Nazione. La lirica in arsenale: Madama Butterfly finalmente è salita sulla nave dell' attesa [EB/OL] . 2024-06-25, <https://www.lanazione.it/la-spezia/cronaca/la-lirica-in-arsenale-madama-butterfly-finalmente-e-salita-sulla-nave-dellattesa-9f9e0f03>

[3] Daily Nautica. Un' incredibile Madama Butterfly a bordo dell' incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi [EB/OL] . (2024-06-25)

<https://www.dailynautica.com/cultura/unincredibile-madama-butterfly-a-bordo-dellincrociatore-portaeromobili-giuseppe-garibaldi/148551/>

[4] WRIGHT J. Historic Opera Performance to Take Place Aboard Italian Navy' s Giuseppe Garibaldi Aircraft Carrier [EB/OL] . Broadway World, 2024-06-17.

<https://www.broadwayworld.com/bwwopera/article/Historic-Opera-Performance-to-Take-Place-Aboard-Italian-Navys-Giuseppe-Garibaldi-Aircraft-Carrier-20240617>.

[5] DAVIES P M. Breaking Up in Balwyn [EB/OL] .

<https://paulmichaeldavies.com/breaking%20up%20in%20balwyn/>

[6] KENNEDY M. Romeo and Juliet get Twitter treatment [EB/OL] . The Guardian, 2010-04-12. <https://www.theguardian.com/culture/2010/apr/12/shakespeare-twitter-such-tweet-sorrow>.

[7] Royal Shakespeare Company. Live performance and gaming technology come together to explore the future for audiences and live theatre [EB/OL] . 2021. <https://www.rsc.org.uk/press/releases/live-performance-and-gaming-technology-come-together-to-explore-the-future-for-audiences-and-live-theatre>.

[8] 戢麒麟. 浅析沉浸式戏剧的后现代主义特征——以《不眠之夜》上海版为例 [J] . 大众文艺, 2020, (04) :164-165.

[9] Ducere Global Business School. Secret Cinema - Innovation in Distribution [EB/OL] . 2017-07-06.

<https://blog.ducere.education/secret-cinema-innovation-distribution>.

[10] St. Croix Sensory. It' s a Wonderful Life: Interactive Theater [EB/OL] . 2020-12-07.

<https://stcroixsensory.blog/2020/12/07/its-a-wonderful-life-interactive-theater/>.

[11] Glitch Studios. The Theatre Reimagined - Introducing AR to the Stage [EB/OL] .

<https://www.glitchstudios.co/projects-archive/the-theatre-reimagined-introducing-ar-to-the-stage/>.

[12] 中国舞台美术学会. 对谈 | 特殊场域戏剧正在经历些什么? [EB/OL] . 2024-04. <https://www.cisd.org.cn/html/71/202404/7307.html>.

作者简介: 金畅 (2000-), 男, 汉族, 安徽合肥人, 中央戏剧学院舞台美术系博士研究生, 主要研究方向为舞台、电影与电视艺术, 意大利戏剧研究等。