

舞台美术设计中色彩的审美和运用分析

张浩

甘肃省歌剧院

[摘要]本文分析了舞台美术设计中色彩在强化舞台设计的假定性、追求形式美、创造审美与动作空间、追求表意性功能等审美特征,并围绕背景色和主色调的控制、基于舞台表演内容安排色彩、色彩协调与简化、布景中的色彩运用、服饰中的色彩运用、灯光与色彩融合等方面,针对相应的色彩运用要点进行了探讨。

[关键词]舞台美术设计;色彩;审美特征;色彩运用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.921

舞台美术设计是一个综合性概念,其通常指对舞台演出中除演员以外一切造型因素的设计,如舞台布景、灯光、服装、化妆、绘景、道具、色彩等。舞台美术设计是为舞台演出而服务的,往往需要根据演出需要统一艺术构思,并在此基础上进行综合设计,从而保障相应演出质量与效果。良好的舞台美术设计,往往能让舞台演出人物形象塑造更为立体、舞台表演空间更加丰富、表演情调气氛更加浓厚、演出思想情感更为明确。其中色彩作为舞台美术设计中至关重要的因素,需要基于其审美特征进行合理运用,才能充分发挥色彩作用,构建符合审美需求的优秀舞台美术。

一、舞台美术设计中色彩的审美

色彩设计作为舞台美术设计的基础部分,在实践中往往需要基于色彩审美展开分析,根据色彩审美需要展开合理设计,从而确保色彩符合舞台美术表现需要。舞台美术的色彩审美需要体现在三大方面,即表演艺术感染力、审美艺术表现以及主题思想表达等。而从本质上来讲,不管是表演艺术感染力层面的色彩审美需要,还是审美艺术表现层面的色彩审美个性,又或者是主题思想表达层面的色彩审美追求,均是舞台演出而服务的,形成集视觉美感、表演活动、主题表达于一体的舞台演出色彩体系。综合来看,舞台美术设计中的色彩审美特征主要体现于以下几方面。

(一) 强化舞台设计的假定性

舞台演出的一大特点为假定性,即通过适当的设计与有限的舞台资源形成假定的环境,从而为舞台表演提供相应的环境、情景支持。在各种舞台演出中,假定性都是最为基本的特性之一,如戏剧、话剧、戏曲、舞蹈等。缺乏足够假定性,很容易令观众充分沉浸到舞台演出之中,也会影响表演者的艺术表现和情感表达。从本质上而言,假定性是具有虚构性质的艺术真实,是以假定的舞台环境、情景等来表现艺术的真实性,让观众在观看舞台演出时能够获得更加沉浸式的体验,从而感受艺术作品中的真实。相应的舞台美术设计中,色彩设计一定要以假定性为审美重点,根据舞台演出的需要运用适当的色彩增强舞台艺术的假定性,以色彩深化场景与人物、造型、演出之间的联系,从而吸引观众并凸显艺术美感。

(二) 追求形式美

形式美是艺术美的主要体现。在舞台演出中,形式美是直观地向观众呈现艺术之美的基础,譬如舞蹈表演中的各种舞蹈动作,歌唱表演中的各种歌唱技巧,戏剧表演中的肢体动作等。同样,舞台本身也有着形式美。舞台的造型、结构、布景、色彩等,无不具有形式美。在舞台美术的色彩设计中,追求形式美是体现色彩审美的基础与关键。从整体上追求统一、协调的形式美,将色彩之美与布景之美、造型之美、表演之美等相融合,是向观众呈现形式美感的关键,过于混乱的形式会严重影响观众整体观感以及审美表达。色彩的形式实际上是光的作用的结果。不同形式的光进入人的眼睛后,人便会感知到色彩。光源光、反射光、透过光等形式的光,能够让人感受到对应的光源色、表面色以及透色。与此同时,色彩往往还有固有色、有色、无彩色等类型,在明度、色相以及纯度等性

质的影响下往往能形成多样化的形式。舞台美术设计中,一定要从统一的形式美出发,对色彩形式进行合理设计与运用,通过色彩形式带给观众良好的观感以及审美体验。

(三) 创造审美与动作空间

色彩覆盖了整个舞台演出的各个方面。不管是人物造型,还是舞台布景,又或者是道具情景,都离不开色彩。这意味着在舞台美术设计中,能够基于色彩审美形成独特的审美空间,促使台下的观众在观看舞台演出时进入具有相应审美特色的艺术空间,避免出现演出与舞台脱离的情况。而且在对舞台空间进行设计与创造时,必然需要创造动作空间,为表演者的不同艺术表演活动提供适宜的空间条件。动作空间本身也具有明显的审美特征,直接关系到观众的观看体验以及艺术情感的表达。譬如在越剧《大道行吟》中,为了讲述孔子周游列国的故事,在进行舞台美术设计时将舞台设计为马车形状,配合相应的色彩审美特征与需求,便能创造出在马车上表演的动作空间,同时表达丰富的艺术情感。

(四) 追求表意性功能

表意是舞台表演中反映人物情感的关键。一般而言,舞台表演中人物情感的表达除了直接的动作、语言等方式之外,还有间接的表意性功能支持,如造型、色彩、灯光、布景等。简而言之,表意性功能的作用在于通过直观的事物表现表演者的情感,从而以更加艺术化以及易被观众接受的方式呈现丰富的艺术情感。而从色彩审美特征看,舞台美术设计中无疑能够通过色彩呈现表意性功能,借助不同的色彩表达丰富的情感,将色彩作为人物性格、情感变化的外在表达方式,深化舞台色彩设计在舞台美术设计中的有效应用。

二、舞台美术设计中色彩的运用

(一) 整体的色彩运用

舞台美术设计需要从整体层面进行协调,形成统一的艺术风格,同时带给观众良好的观看体验,强化艺术表现与情感表达。在舞台美术色彩设计时,自然也需要从整体上进行综合考量,在充分考虑舞台表演需要的前提下合理运用色彩,为观众营造色彩合适的艺术舞台。

1. 加强对背景色和主色调的控制。背景色作为舞台表演中占据绝大部分视觉空间的色彩,其对于观众的视觉体验影响巨大,尤其是一开始演员尚未就位时观众首先看到的就是背景色,很容易让观众留下第一视觉印象。而主色调则需要和背景色保持一致,才能从整体层面呈现出风格统一、视觉和谐的舞台色彩,大幅提高观众观赏的舒适度,同时强化艺术风格及情感表达,带来更具冲击感的舞台艺术魅力。而且在背景色与主色调保持一致的前提下,色彩饱和度、色调、色温等的变化将更为明显,能够在视觉上呈现统一风格的同时增强空间层次感,带给观众舒适的视觉体验。

2. 基于舞台表演内容安排色彩。舞台色彩设计作为舞台美术设计中的重要一环,必然是以为舞台表演服务为核心的。因此在实践中一定要基于舞台表演内容,对色彩进行合理安排。从整体上看,舞台表演内容直接决定了舞台色彩设计的基调,譬如表达

(下转第1803页)

演,甚至出现危险。这时候灯光应该尽可能的均匀全场的亮度,减少闪烁和刺眼的灯光,及时调整光位和灯具。

灯光与布景:舞台上最直观的表现手段就是布景了,而布景是离不开不同的材质的。不同材质的布景要用不同角度灯光来体现。要是舞台上用到了网子粘的画幕景时一般不用侧光它会景打对的皱巴巴的,要是浮雕的景就要多用侧光了,它能更加突出刻画布景。京剧《少年杨靖宇》大幕用的是无缝纱幕,观众进场的时候纱幕正面投光观众看到的是一个画幕,当演出开始面光慢慢压掉舞台里的光慢慢升起,就可以看到舞台上的演员表演。通过灯光和布景的配合给观众一个不同空间的转换。还有一个木偶剧舞台中间放了一个大的窗框上面绷的一块纯白色的布,在景的正后方放了一个灯反投,演员在灯与景之间走动,演员的影子由小到大,观众看到的就是演员从远处慢慢走过来。木偶剧《森林的故事》剧目中有一场冰河的场景设计师在画幕中的一条冰河粘上一层白色亮晶纱布,用灯光打上去就像一条亮晶晶的冰河。正是有了灯光的存在,才使舞台上的演员和布景协调并且融洽,展现出一副又一副唯美的画面。

灯光与音乐:戏曲中的雨声、风声、雷声、枪声等音效通过灯光强弱、色彩的渲染和闪烁展现出剧中的黑暗、压抑、恐怖等舞台气氛。再者剧目的高潮部分音乐和唱腔通过灯光色彩和亮度的转变给观众听觉和视觉的冲击。如一些剧目中的演员

在通过内心的挣扎、反抗(灯光色彩压抑亮度阴暗)提升到另一个高度的时候,随着音乐和演员的表演在加上灯光色彩和亮度的变化给观众从听觉视觉一个震撼、激动的演出效果。音乐是听觉艺术,灯光是视觉艺术,当两者完美结合后给观众的是一场完美的艺术表演。

灯光与效果:一些演出中需要用到烟雾、雪花等特殊效果这时候灯光可以通过不同灯位和色彩的变换使得舞台效果更加生动和梦幻。京剧《野猪林》最后一场大雪飘,舞台上的雪花机制造出来的雪花通过逆光的勾画和色彩渲染使得舞台效果更加饱满生动。一些神话剧目舞蹈多用干冰和烟雾,通过地下的流动光加以灯光颜色的转换使得干冰和烟雾有一种七彩祥云的感觉,给观众一种梦幻美丽的视觉感受。一些战争的画面通过灯光的闪烁给观众一种枪林弹雨的感觉。

一场演出演员是红花的话那舞美就是绿叶。舞美是时间艺术和空间艺术的结合体。它通过灯光、布景、道具、服装、化妆、装置及音响效果等艺术手段来美化舞台空间,营造所需要的艺术氛围,把表演艺术衬托的更美,更具生命力。

参考文献:

[1]王燕.舞台灯光在戏曲艺术中的作用[J].大舞台,2012,(1):27-27.

(上接第1801页)

悲剧内核的舞台表演内容对应的色彩往往会大量使用蓝色,通过蓝色本身的情感作用促使观众产生忧郁的感觉,进而强化艺术表达;又譬如表达悲剧内核的舞台表演内容在舞台美术设计中也可大量使用代表热情、鲜快的红色,通过色彩的反差强化悲剧艺术的情感表达。另外随着舞台表演进程的推进,舞台色彩设计往往也需要有所变化,通过色彩直观地表现故事情节变化、人物情感变化等。

3.色彩协调与简化。色彩设计可谓是覆盖了整个舞台美术设计的方方面面,包括背景、服饰、化妆、道具等。在面向大量对象进行色彩设计时,一定要从整体上进行协调,以主色调为基础合理调整色彩,避免出现色彩明显冲突的情况。而且在运用色彩时一定要加以克制,适当简化色彩的运用,避免出现大量色彩在舞台上相互碰撞的情况,否则很容易令观众感到视觉审美疲劳,反而影响舞台表演的整体艺术表达。

(二)布景中的色彩运用

舞台布景指舞台上构成景物环境的实体部分,可以简单视作舞台背景,往往包括背景布、石头、树木、房屋、座椅板凳等。舞台布景直接关系到空间环境构造、剧情氛围营造、艺术风格体现、艺术情感表达等,相应的色彩设计需要进行综合考量。一般来说,舞台布景中的色彩设计与运用主要应当考虑色彩在布景表现中的多样化作用。首先,自然色运用。自然色指舞台表演中环境本身的色彩,如蓝色的天、绿色的草、红色的太阳、黄色的向日葵等,即根据自然界中各种各样物体本身的色彩在舞台布景中进行重现。其次,象征色运用。舞台布景色彩设计中的色彩往往具有一定的象征和隐喻意义,譬如红色象征革命与忠诚,绿色象征春天与希望,需要在实践中根据舞台表演的象征需要合理运用相应色彩。然后,情感色运用。舞台布景中色彩的设计与运用还需要渲染情感氛围、表达人物情感变化,根据舞台表演需要对布景色彩进行合理调整,更好地配合舞台表演的情感表达。最后,美感色运用。舞台表演作为艺术,其源自于生活而又高于生活,在相应的舞台布景色彩设计与运用方面需要充分考虑审美需要,尽量通过色彩的搭配、冲突等带给观众视觉刺激以及美的体验,从而提高舞台表演的整体美感。

(三)服饰中的色彩运用

服饰作为建立演员形象的关键辅助物,甚至可以说是舞台表演中演员的第二皮肤,是塑造人物形象的重要工具。舞台演出中服饰的设计往往需要为塑造人物而服务,需要通过服饰展现出人物地域、年龄、信仰、性格等,从而更加精准、高效地塑造立体人物。在对舞台人物服饰进行设计时,需要以协调布景色彩与服饰色彩的关系为基础,确保服饰色彩服从整体的布景色彩风格,注重突出色彩设计的地域性和民族性,借助服饰色彩呈现人物的年龄与性格,并根据服饰色彩选择合适的面料,通过服饰面料质感以及表面肌理和色彩的配合呈现出理想的色彩效果。

(四)灯光与色彩的融合

舞台灯光本身具有不同色彩,而灯光又会影响舞台布景、服饰、化妆等的色彩呈现。因此在进行舞台灯光设计时,既要根据舞台表演需要选择合适的灯光色彩,也要考虑灯光对布景、服饰等的色彩的影响,从而在维持整体美感的同时利用灯光的色彩进行情感表达。例如歌手李健在演唱《风吹麦浪》时,舞台灯光便以淡黄色的柔和灯光基调,配合黄色的布景,在视觉上很好地呈现了秋天小麦丰收的场景,通过灯光与色彩的融合呈现了具有高度审美价值的艺术表演。

结束语:

综上所述,舞台美术中的色彩设计是现代舞台演出中必须重视的部分,直接关系到舞台表演的质量与效果。在对舞台色彩进行设计时,一定要坚持贯彻为舞台表演而服务的基本原则,合理运用现代色彩学知识和方法,根据实际需要灵活进行色彩搭配与协调,从而为观众带来良好的舞台视觉观感,为表演者提供更加良好的表演环境,强化舞台演出的艺术审美表达以及主体情感表现。

参考文献:

[1]马巧元.浅析现代电视舞台美术设计的特征[J].中国文艺家,2018(09):103-104.

作者简介:张浩(1989年12月—),男,甘肃,汉族,中级舞美设计,大学本科,主要从事舞台美术设计方面的研究。