

舞台美术设计与戏剧艺术特性的关系分析

何海燕

江西省文化和旅游研究院

[摘要]舞台美术设计是目前戏剧当中必不可少的组成部分,其存在创造性和多维性这两种特点,它能够充分满足舞台演出要求以及剧本的实际内容,将多元化的方式加入其中,随后针对剧中环境和角色外部形象进行充分的创造,这样才能与剧本内容不断的融合,保证相互辉映,使得舞台氛围得到进一步的渲染。因为戏剧具备极强的综合性,它能够融合时间艺术和空间艺术双重的特点,不仅能够具备绘画和建筑所具备的空间性和视觉性,同时也具备文字和音乐的时间性和听觉性,确保在演出过程中为观众带来独特的体验,并且提高观众的艺术审美价值。

[关键词]舞台美术设计;艺术特性;融合方式;戏剧

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.922

舞台美术会随着舞台演出艺术发展而逐渐地发展,在发展过程中,科技起到了不可忽视的作用。当前来看,随着科技大幅度的发展,也使得舞台美术设计得到创新与发展。从上个世纪开始,科技发展速度加快,这就会使得舞台美术开始逐渐被现代化科技所取代,并且被不断地运用,特别是塑料、半导体、电脑的发展,也使得舞台设计所使用到的新方法、新观念出现在人们的面前。新材料和新技术的运用,能够使得舞台美术表现朝着形式多样、风格多样以及个性化方向发展下去。舞台设计不仅仅要满足观众对于视觉美的需求,同时也需要转化成一种独有的空间灵动美,在演员、剧场、观众之间形成有效的共鸣。戏剧与舞台设计具备亲密的关系,两者属于一个缺一不可、相辅相成的。在当前戏剧当中,舞台被列为一个综合体,是戏剧多重创造的有效融合。本文主要是针对舞台美术设计和戏剧的艺术特性关系进行深入分析和探讨。

一、戏剧艺术特性

对于戏剧而言,其所具备的特性,往往表现在下述几个方面:

一是具备综合性艺术。戏剧主要是将演出空间处理、表演艺术以及舞台造型艺术进行不断的融合,在戏剧出现的最开始阶段,此时没有专职的导演编剧以及舞美设计师,在创造过程中,主要是将文学作为其中的基础。通过空间艺术和造型艺术的创造者进行表演以及创作,戏剧综合艺术在经过多年的发展,逐渐迈入到一个成熟的阶段,并且在时间的推移下,产生更多的编剧、导演以及舞美设计师。特别是戏剧经过三度创作之后,为人们呈现的一个综合艺术。舞美设计师与导演被称为二度创造者,而编剧作为其中的一度创造者,观众和演出的主体被称作为三度创造者。导演、编剧、舞美设计师通过舞台艺术形象来充分地展现出剧本当中的文字与形象,随后对于空间进行一系列的处理,这样才能确保表演者在一个独特的氛围之下,为观众带来一场视觉盛宴。

二是戏剧的空间性。表演者需要在一定宽度、高度、长度的空间当中,完成多样化的动作,但是这个空间的大小、容积往往需要根据表演艺术进行确定,这就使其面对较大的限制,这不仅作为舞台美术设计当中独特空间形式创造的一项基本组成部分,同时也是保证戏剧艺术具备立体空间性的前提。三维空间表演需要将时间延续作为基础,随后不断地

延伸下去,在规定的时间内,对于表演时间进行确认。因此可知,这种空间艺术和时间的延续统一体,作为当前舞台美术设计的基本出发点,更是戏剧艺术的基本特征。

三是戏剧作为演员和观众共同的艺术。戏剧最主要的特征就是演员所扮演的角色,需要与观众进行一个不断的交流与互动,由此能够在欣赏过程中,可以使得创造主体与接收主体形成一个全新的关系,这样才能保证演出空间和表演空间得到充分的融合,随后保证戏剧的真实性和高度假定性,使得舞台美术设计作用得到全面的发挥。

四是剧场性。戏剧艺术创作条件与具体演示作为戏剧一个最主要的特征,也就是剧场性。戏剧呈现的平台,被人们称作剧场。因为艺术来源于人们的生活,同时也高于人们的生活,因此戏剧表演就是对于生活当中的各种矛盾进行提炼,随后表现在戏剧当中。

五是集中性。戏剧存在四个重要因素,分别是观众、剧场、剧本。在演出过程中,没有演员能一直表演,也没有剧本没有尽头,演出在进行过程中,就会使其受到空间与时间所带来的双重限制,此时场景转换也会面对一定的限制,观众没有办法一直观看戏剧,无论多么精彩的戏剧,总有散场的时候。因此在演出时,就要求戏剧表演具备集中性,在有限的时间内,将所有的内容充分的展现在观众的面前,为观众呈现一个视觉盛宴。

二、舞台美术设计对于戏剧艺术的影响

通过调查舞台美术设计和戏剧艺术特性之间的关系,笔者认为,可以从下述四个方面出发,进行一个简单的分析:

首先从舞台布景方面。因为在现代剧院舞台设计模式当中,主要是以伸出式舞台以及镜框式舞台作为重点,而对于舞台进行布置,成为其中必不可少的思考因素。无论是现代电脑设计布景,还是传统绘制平面布景,其实都是对于侧幕、沿幕、天幕的透视画法绘制,做好一个精巧的利用工作。在这时作为布景设计师,在设计过程中需要认真的研读剧本内容,随后深入的分析和研究演员的表演心态、剧情的发展情况等,利用形象生动的手法,保证空间和时间得到充分的融合,这样才能抓住观众的注意力,并且确保演出的效果可以达到一个理想的状态。

其次是道具方面。道具可以被分成小道具、大道具以及隐身道具等,因为受到多种因素的影响,因此可知道具也具备多

样性以及变化性的特点。通过使用道具，能够针对剧中人物的情况进行一个充分的表现，并且加快了故事情节的发展速度。作为设计人员，在对于随身道具进行制作时，需要与剧中人物的特点进行结合，包括人物的年龄情况、自身特点、职业状况、民族等等，随后在制作大小不一的道具时，也需要根据故事情节发生的具体时间以及地点和事件的后续发展情况，作为其中主要的依据，随后进行一个完整的制作。

再者是服装和化妆方面，因为服装和化妆有着相辅相成、缺一不可的情况，通过两者不断的融合，能够为观众展现一个全新的舞台世界，随后对于剧情发展时间以及地点进行表明，通过间接而含蓄的方式，能够展现出舞台上独有的社会文化和风土人情，为观众带来不一样的体验。通过一些具备个性化的服装和化妆，能够使演员的年龄、职业、阶级得到充分地传达，随后也能够有效地突出演员的形象和个性，保证整个表演内容具备鲜明的特点。

最后是灯光和音效方面。戏剧当中的灯光，往往是起到照明这一作用，通过这种方式，能够确保剧情有着极高的精彩程度。作为灯光设计师，在设计灯光时需要针对灯光的颜色、明暗、角度以及位置等，进行一个合理搭配，随后针对舞台具体的需求，合理的调整灯光的强弱情况。除此之外，音乐以及音效作为戏剧当中必不可少的组成部分。通过这种方式，能够使得舞台上人物的行为得到充分的支撑，并且保证人物的情感更加的饱满。除此之外，也能起到有效过渡场景的作用。比如我国知名的话剧《雷雨》，在这个话剧当中，通过设计电闪雷鸣的音效，能够为观众带来不一样的体验，利用鲜明且大胆的灯光设计和音效设计，也能更好地创造出具备戏剧化的特点。除此之外，比如百老汇音乐剧当中的《猫》，这个戏剧受到人们的欢迎，它是如何表现猫的形态的呢？此时灯光设计师能够利用多变的灯光色彩和美妙的音乐，由此能够营造出一个不一样的氛围，同时也能使剧情的发展牢牢紧扣人心。

三、舞台美术设计与戏剧艺术特性之间的联系

（一）舞台美术设计和戏剧所具备的综合特性关系

戏剧综合性受到人们的关注，想要举办一场十分成功的戏剧表演，需要舞台、灯光、演员之间的相互配合，此时舞台美术设计显得至关重要。在这个过程中，需要针对不同的演员表现形式和不同戏剧类型，将有针对性的舞台设计内容加入其中，利用极佳的舞台美术设计方式，可以确保舞台当中的形象变得更加的有趣和生动。在进行舞台美术设计过程中，需要对于人物情况进行一个系统性的考虑，并且统一音乐和背景之间的关系。从戏剧造型要求出发，不仅要有效地突出角色所具备的性格特点，同时也需要通过创意的方式，抓住观众的目光。在舞台美术设计过程中，也需要仔细处理亮度、色彩之间的关系。比如一些以悲剧结尾的戏曲，可以使用冷色调灯光，比如黑色、灰色等一些较暗的颜色，对于舞台背景进行烘托；针对一些结局较好的喜剧，可以使用到暖色灯光，比如黄色、橙色等，对于舞台背景进行烘

托。

（二）舞台美术设计和戏剧剧场性之间的关系

戏剧剧场性主要是利用舞台背景进行充分的表现。目前来看，舞台美术设计作为舞台背景设计当中的中心环节，在对于舞台背景进行布置时，需要从剧情需要出发，结合音乐特性和灯光氛围，随后对于舞台做好设计工作。在制作道具过程中，也需要结合剧中人物的实际情况进行制作，尽可能地使用与舞台背景相互统一的刀具。随后在舞台美术设计过程中，可以利用较为夸张的艺术表现形式和色彩手法，由此能够不断地拉近演员表现与实际生活之间的距离，确保戏剧演员能够和舞台环境充分的融合，保证观众在观看过程中，可以根据剧情的发展产生心理共鸣。

（三）舞台美术设计和戏剧集中性关系

想要在更短的时间内，保证生活当中的实际矛盾得以升华和提炼，并且充分的展现在舞台上，那么就需要保证戏剧具备集中性。不仅将剧情、美术、音乐等进行不断的融合，同时还需要将矛盾的展开、发展、结束进行不断地冲击。在舞台美术设计过程，需要针对剧场风格所出现的变化，更好地体现出剧情所具备的紧凑性，随后舞台美术设计应当和其他设计人员，共同对于剧情发展、人物关系、故事背景等进行一个深入的理解，这样才能并且研究其框架，确保舞台美术设计整个色调、布局、格调等与具体剧本的情感、色彩、时代背景等处于一致的状态，做好空间设计工作，确保营造出的氛围和戏剧表现出的内容，牢牢地贴合在一起。

结束语：

综上所述，因为戏剧的基本性质是固定的，因此不会受到关东西方观念差异所带来的影响，同时也不会被不同的戏剧所提出的不同主张而充分掩埋，因此戏剧研究和舞台美术设计作为其中的基础，此时可以利用舞台美术设计和戏剧之间所具备的变化，来对于舞台的氛围和角色进行有效的渲染，可以创造出现更加真实的幻境，由此能够激发观众在观看时的共鸣，对于戏剧情节的表现力和感染力进行逐渐的强化，保证观众可以在观看戏剧过程中找到属于自己生活的影子，最终在日后的生活中，能够更加去热爱生活，享受生活，提高观众的审美素养。

参考文献：

- [1] 蔡茂江竹. 舞台美术设计的创新与发展探究[J]. 环球市场, 2018(19): 193.
- [2] 曹志凌. 舞台美术设计与戏剧艺术特性的关系分析[J]. 大观, 2021(04): 24-25.
- [3] 王伟. 浅谈舞台美术设计与戏剧的艺术特性的关系[J]. 北方音乐, 2017, 37(10): 243.
- [4] 高焕香. 舞台美术设计与戏剧的艺术特性的关系研究[J]. 戏剧之家, 2016(10): 69.
- [5] 刁基良. 浅谈舞台美术设计与戏剧的艺术特性的关系[J]. 民营科技, 2017(09): 105.