

探究舞台演艺服装设计的影响因素

吴雪蒙

(徐州工程学院 江苏 徐州 221008)

[摘要] 演艺服装即专门用于艺术表演的一切服装的统称,中外演艺史上,有过没有布景的演艺场景,却少不了服装的装饰哪怕是原始的宗教演艺都至少有面具或纹身的装饰,可见服装在演艺活动中地位的重要性。舞台表演类服装是演艺服装研究的重要环节,本文就其影响因素进行研究。

[关键词] 舞台;表演类;演艺服装

舞台表演类演艺服装的种类多样,基本上可以分为戏剧、演唱会、音乐会和舞蹈服等,下文分别具体阐述其设计特点。

一、舞台服装的概念和分类

舞台服装(costume of theatre)是演员在演出中穿用的服装。它是塑造角色外部形象,体现演出风格的重要手段之一。舞台服装源于生活服装,但又别于生活服装。它和化妆是演出活动中最早出现的造型因素。舞台服装设计原意是指“针对一个特定的目标,在计划的过程中求得一种问题的解决和策略,进而满足人们的某种需求”。舞台服装色彩虽然要以色彩学的基本原理为基础,然而,它毕竟不是纯粹的造型艺术作品,舞台服装色彩与美术作品的色彩也有明显的区别,舞台服装色彩有其特殊性。

舞台服装一般分人物服装(戏剧人物服装,包括话剧、歌剧、舞剧,戏曲、戏剧小品、拉场戏、独角戏中的人物服装)、演员服装(音乐、舞蹈、杂技、魔术、曲艺等演员服装)两大类。

二、国内外发展的综述

(一)国外

中世纪以前的剧中,服装的设计相对较直接,要么以演出中的演员为最佳目的,只要求花花绿绿的衣服区别每个人,要么受剧情影响暗淡无光。到了欧洲中世纪的宗教剧中,由僧侣兼任的演员,就以平时僧袍为演出服。中世纪后期,各大行会资助演出工作,因而炫耀财富,攀比气质,演员们服饰华丽,幻想式与象征性舞台服装争相出现。

文艺复兴时期,在历史剧的演出中,角色服装除首饰及用手小道具有所变换外,与日常生活服装距离很小。17世纪宫廷舞台的戏剧从服装到布景都在争奇斗艳,以炫耀为目的。18世纪欧洲舞台上出现了一股考古风,为了追求历史真实,加强真实感,舞台服装上添加了若干有历史特征的饰物。后来考古风愈演愈甚,致使舞台服装竟按博物馆中实物仿制,直至进入20世纪前后法国的《群鬼》与俄国《夜店》才扭转局面。

20世纪30年代以来,西方戏剧观及舞台美术的设计思想经历了很大变化。写实主义与非写实主义戏剧在舞台服装设计领域里都开创了各自的广阔天地,形成多样化的格局。

(二)国内

传统的中国戏曲服装的特点在于它的装饰性、夸张性与可舞性,而且角色的行当化和服装的程式化关系密切。20世纪20年代,在西方戏剧的影响下,中国话剧服装才完全摆脱了程式化影响进入生活化阶段。20世纪40年代,在话剧《升官图》中丁聪设计的服装成功地作出了漫画式的处理。

从50年代起,国内戏剧服装设计开始备受重视。1985年在中国举行的莎士比亚戏剧节中曾以中国的传统戏曲服饰演出莎剧《李尔王》与《第十二夜》,也获得广大观众认可。而在其他的话剧演出中也曾出现过不表现时代感与地方性的“中性服装”。

三、舞台表演类演艺服装设计目的

舞台服装设计原意是指“针对一个特定的目标,在计划的过程中求得一种问题的解决和策略,进而满足人们的某种需求”。舞台服装设计所涉及的范围十分广泛,包括社会规划、理论模型、产品设计和工程组织方案的制定等等。当然,舞台服装设计的目标体现了人类文化演进的机制,是创造审美的重要手段。

(一)设计要素

舞台服装设计同时具有“事实要素”和“价值要素”。前者说明事态的状况,后者则用理论和审美的命题来进行表述,即是“好坏和美丽”。

(二)思维类型

不同类型的舞台服装设计侧重的思维类型往往有所差异。例如,在工程设计中更重视理性分析,而在产品造型设计和工业设计则重视整体的过程,需要运用形象思维的因素,在舞台服装设计方面则更注重“美感”,等等。

(三)设计任务

舞台服装设计的任务不仅仅的满足个人需求,它同时需要兼顾社会的、经济的、技术的、情感的、审美的需要。由于这些众多的需要中本身存在一定的矛盾,所以舞台服装设计任务本身就包括各种需要之间的协调和对立关系。现代的舞台服装设计理念在更新中,同样要遵循舞台服装设计的规范,要考虑这众多的“需要”。

四、舞台表演类演艺服装设计要求

舞台服装不同的时代不同的地区具有不同的塑造舞台形象手法,但总括起来舞台服装应符合下列要求:帮助演员塑造角色形象;有利于演员的表演和活动;设计应力求与全剧的演出风格统一;应能满足广大观众的审美要求。

(一)文化背景

舞台服装设计是物质生产和文化创造的首要环节。它总是以一定的文化形态为中介。例如,运用大致相同的建制材料进行建筑工程的舞台服装设计,不同的社会文化会诞生不同的建筑形式;运用相似的舞台服装设计构思,不同的社会规范也会产生完全不同的舞台服装设计风格。

(二)色彩特征

舞台服装色彩虽然要以色彩学的基本原理为基础,然而,它毕竟不是纯粹的造型艺术作品,舞台服装色彩与美术作品的色彩也有明显的区别,舞台服装色彩有其特殊性。

1.色彩首先要以人的形象为依据。因此,舞台服装色彩设计必须“因人而异”、因款式而异。

2.各种舞台服装是依附于面料上的,随着面料做成的舞台服装穿着于人体上以后,舞台服装色彩就从平面状态变成了立体状态。因此,进行色彩设计时,不仅要考虑色彩的平面效果,更应从立体的效果,考虑穿着以后两侧及背面的色彩处理,并注意每个角度的视觉平衡。

3.舞台服装是流动的绘画,会随着人体的活动进入各种场所。所以与环境色彩的协调也是舞台服装色彩设计必须注意的。

4.在一套舞台服装的色彩设计中,色彩不宜过多,除印花面料的颜色以外,一般不要超过三种颜色,最多不要超过四五种颜色。

5.舞台服装的色彩设计中,不仅要具有艺术性,还要考虑其实用性。例如:各个行业的制服颜色不一样,医务人员一般使用白色或淡蓝色等等。

6.舞台服装色彩不仅要注意其个性,也要照顾其共性,即流行性,流行的东西是大众的东西,这样才能更好地体现舞台服装的经济价值和社会意义。

五、结束语

综上所述,虽然人类穿着舞台服装的动机学说有三种,但是人类的穿着已经形成鲜明的制度、特点,也依照个人的需求产生不同的动机。因此,穿着舞台服装的“动机与需求”密切相关。

参考文献

- [1] 殷晓克.试论舞台服装的色彩设计[J].大舞台,2012(12):152.
 - [1] 王怡.舞台服装中发光材料的应用[J].江南大学学报(自然科学版),2009(08):458.
- 作者简介:
吴雪蒙(1984-),女,江苏徐州人,徐州工程学院,艺术学院,讲师,硕士研究生毕业,研究方向:服饰文化、艺术设计。

浅议初中美术教学中培养学生审美能力

徐 艳

(南部县花罐镇初级中学 四川 南充 637300)

[摘要] 美术教育的重要功能在于培养学生的审美能力。作为美术教师如何在美术课上很好地培养学生的审美能力成为我们教师永远研究的课题。审美能力的培养,是按一定的目的要求,对受教育者施以积极影响的一种有计划的美感教育活动,它要通过人们对人们的不断启发和长期的训练、熏陶的教育过程使之逐渐获得美感能力。这种美感能力由少积多,学生的审美意识就会不断地加深。

[关键词] 美术教学;培养学生;审美能力

美育是通过现实美和艺术美打动学生感性认识,使学生在心灵深处受到感染和感化,从而培养学生具有正确的审美观点,具有感受美、鉴赏美和创造美的能力教育。在初中美术教学中,我面向全体学生,以审美教育为主线,在他们的心灵中播撒美的种子,培养其高尚的审美情趣,提高其鉴赏美、发现美、创造美的能力,以美育德,以德育人,使其成为新时代的建设者和接班人。那么,在美术教学中怎样培养学生欣赏美,创造美的能力呢?下面,我结合多年初中美术教学实践,谈谈自己的几点做法,与同行交流。

一、建立民主师生关系,营造轻松学习氛围

心理学研究表明:情绪紧张,则思维受压抑,情绪低落,心情烦闷,则思路阻塞,难以发挥创造潜能;而良好的心境,则思路开阔敏捷。教学中,我尽

量抛弃师道尊严,放下架子,把课堂变成学堂,尊重学生的主体地位,尊重学生的人格。课堂教学讲民主,引导学生主动参与,让学生主动活泼地动手、动口、动脑,调动起所有的感官,参与到教学的各个环节之中,让学生保持愉快、轻松的心境。在教学中,用良好的情绪来感染学生,对学生所画的画,用鼓励的目光相迎,以亲切的笑脸相待。

二、精心设计教学环境,培养学生审美能力

在教学中,我与班主任协同精心设计教学环境,包括教室内外,加强视觉冲击力,激发学生审美兴趣。美术活动是一种视觉艺术活动,它通过视觉引发大脑的感觉、知觉,进而影响思维记忆。我每次与学生外出写生、参观画展,都有这样的经验:一到现场,学生第一反应就是:“哇!”情境创设能有效地

激发学生的审美情趣，使学生自觉地进入学习创造的角色。

三、欣赏创造相结合，培养学生审美能力

在教学中，我坚持欣赏创造相结合，因材施教，培养学生形式美感和审美意识，激发审美理想。在欣赏的过程中，师生一起讨论、剖析、欣赏与创作艺术作品。学生越是参与讨论和创造过程，其作品的审美特征和创造特征越明显。在讨论中，教师的任务主要是塑造和促进相结合，既可以通过分析让学生分享教师自己的感受与激情，也可以通过问答，诱发学生对美的思考和反应。如，你从画上看到了什么；画中的线条、色彩、形态、构图、空间怎样；你认为画中最主要的部分在哪里，为什么有这样的感觉；画家在画此画时想到了什么；等等。这样通过欣赏和有创造性的问答，不仅有效地调动了课堂的动态教学，又为学生作业留出了想象和创造的余地，发挥了学生的个性。同时，由于天赋的不同，所受的教育和教养不同，每个人的思维特征不同，所以对物象的审美判断、创造也就有所不同。教师应该抓住创造性思维的闪光点，鼓励学生大胆思索、勇于表现，培养其个性化的审美创造力。

四、指导欣赏临摹，提高学生观察审美能力

在教学中，美术作品的欣赏与临摹教学对学生认知能力和观察能力的培养起到了非常重要的作用，尤其是对学生绘画观察能力的提高。与绘画教学不同之处，临摹、欣赏教学中是以作家和学者的成功创作为观察和学习的对象。那么在对作品欣赏和临摹过程中的观察，就不能只局限于这些成功作品表面。在通常情况下，要考虑作者作画时的内心世界和作品创作过程中所处的历史年代。这是欣赏作品中所必有之常识。在欣赏教学中，我利用多媒体有利条件，将图片进行放大处理，学生们就会看到许多在课本上模糊不清的地方。例如，在欣赏我国著名的油画艺术家董希文所创作《开国大典》时，我指导让学生了解作者、作品的时代背景，引导学生观察作者刻画人物的生动表情以及所反映的内心世界。该作品是一幅深受群众欢迎的革命历史画。它表现了新中国开国大典的宏伟壮丽的场面，再现了“中国人民从此站起来了”这一划时代的时刻。通过对油画《开国大典》的讲述与欣赏，学生了解中国现代绘画艺术的伟大成就，提高学生对油画中国民族化特点的欣赏能力和观察能力，激发学生的民族自豪感和爱国主义热情。

五、组织学生走进大自然，激发学生审美情趣

大自然所蕴藏的美是无穷的，从植物、花卉、动物、人类以及所有的自然形象中，我们都会发现许多新奇而又极其美丽的形和色的存在。它不仅让学生开阔心灵，陶冶美的情操，还增长科学常识，培养探索精神。在美术教学活动中，我注意引导学生养成良好的观察习惯，指导他们勤于观察，善于观察，做生活的有心人，让学生感知、领会大自然中的一切，在心灵深处去感受美、发

现美、创造美。比如，我让学生观察校园里花卉，观察房屋造型，观察来往车辆、人群等。例如，花卉写生课，我让学生仔细观察各种不同的花，然后引导他们分析、理解花的生长、结构，提高他们的学习兴趣，促进他们观察能力的发展，学生用美术方法反映和描绘大自然中的一切，各种形象生动、内容丰富的景物、自然跃于纸上。

六、利用课内外各种活动，培养学生审美能力

在教学中，我首先让学生在熟悉的校园环境中发现美。校园中的建筑物、环境美化、绿化、净化等无不充满美的因素。引导学生发现熟悉的校园环境中的美能够激发他们爱学校、爱老师、爱生活的感情。对学校的建筑物，重点引导学生观察前后两幢教学大楼的空间组合之美，体形之美，比例尺度之美，质感色调之美，象征手法之美，以及由此体现出的气势情趣等。并让学生感受主建筑物和周围环境的和谐之美，还是对比烘托之美。对校园雕塑等景点，重点引导学生观察自己所居城区的建筑物哪些是美的，哪些不符合美的规律。最后，让学生运用发现校园环境美的方法。发现家庭环境中的美，对家庭中家具的摆放、工艺品的陈设、整个家庭环境气氛协调中美的因素予以挖掘发现，对不美的因素加以剔除。其次，我选择能激发学生绘画兴趣和激情的写生对象，培养学生发现美的能力。镇内曹家寨公园是学生比较爱去的地方，但带他们去写生，一阵新鲜感过去后，却又不免有些失望之情：公园设施太简陋，比南部县的凌云山公园风光差远了。这时我便引导学生：不是生活中缺少美，而是缺少发现美的眼睛。感受平凡生活中的美也是提高审美能力的重要方面，公园虽然算不上高级，但也有许多美的地方，就看你能不能发现。一片小草，几簇小花，长得那样茂盛，充满勃勃生机，正是一种自然美。那在人工湖划船的一家三口，他们尽情地欢笑交谈，是那样悠然自得，这正是生活情趣美。在这样引导下，学生都能用自己的眼光去发现别人司空见惯的事物之美，一堂写生课上完，收获颇丰。

总之，在初中美术教学中，培养学生的审美能力不能一蹴而就，需要持续渐进。我们教师一定要通过美术教育让学生进一步认识社会，理解人生，进而提高他们的道德修养，这样才能达到提高学生审美能力的最终目的。在以后的教学中，为了提升初中生的审美能力，我将继续从生活中挖掘美术作品素材，在潜移默化中培养学生良好的艺术审美能力。

参考文献

- [1]黎黎.初中美术欣赏课中学生审美能力的培养探究[J].教育界：综合教育研究，2016，12(05)：71-73.
- [2]张小朝.感受、感悟、感叹美与创造美——略论美术欣赏课中学生审美能力的培养策略[J].科学中国人，2017，13(24)：67-68.

小议音乐活动中如何培养幼儿的节奏感

文玲

(青川县乔庄幼儿园 四川 广元 628100)

[摘要] 节奏是音乐的脉搏，节奏是音乐的精髓，是组成音乐的核心要素之一，是音乐生命力的源泉，而节奏感是音乐能力的重要组成部分。节奏的学习不但能培养幼儿的节奏感、听辨能力、创造能力，还能发展幼儿与他人的合作能力。本文以课堂教学活动《小猪睡觉》作为切入点，同时融入奥尔夫音乐教学法，以期提高幼儿音乐节奏感。

[关键词] 幼儿音乐；教学节奏；培养

一、充分利用可用之机，利用多媒体激发幼儿对音乐节奏的兴趣

兴趣是最好的老师，如果幼儿对某一项活动毫无兴趣可言，那么幼儿很难掌握这方面的能力。因此我们将各种各样的乐器放在音乐区角中，让幼儿自己去玩、去探索、去想象，而不是急于告诉他们答案，让幼儿对乐器产生强大的好奇，为后面节奏的训练埋下伏笔。并利用课前、餐前的时间让幼儿感受生活中的各种节奏，如走路脚步声、呵欠声、打雷声、汽车鸣笛声等。让大家了解节奏源于生活又服务于生活，并能对与生活息息相关的节奏感感兴趣。

二、制作生动形象图谱，让幼儿在有趣多变的图形世界中感受节奏

简单枯燥的节奏符号对于幼儿来说缺乏形象性和生动性，空洞无味且不好理解。因此我们便想方设法在图谱制作上下功夫，让图谱既多样有趣又形象生动易于理解。不同的内容，不同的节奏型就采用不同的节奏图谱。如用一只“大”的小猪表示长的音，一只“小”的小猪表示短的音，多只小猪在一起就是连续的唱或敲；一个图形表示一拍，多个图形在一起就是连续的唱或敲。幼儿在分组练习节奏的时候便一目了然，在看图时就容易根据图形的变化来感知节奏长短的变化，也因了节奏图谱的新奇形象，有效的吸引了幼儿的兴趣，激发了幼儿对学习的渴求。

三、巧用身势语言，让幼儿淋漓尽致表现节奏

除了用打击乐器来感受节奏外，身势语言如拍手、叉腰、跺脚、弹舌头等动作也常常被应用于节奏的练习中。有的小朋友还会根据节奏时值的不一样来配动作，如用半蹲的动作表示一拍×，左右扭屁股表示××，如在歌曲《小猪睡觉》中，我们使用弹舌头表示××××(小猪睡觉打酣的声音)且把这些动作贯穿于整首乐曲中，让小孩子感觉新奇有趣。也因为有了身势语言的参与，幼儿能够更淋漓尽致的把节奏表现出来。

四、学以致用，将节奏教学与其它学科巧妙的结合

节奏与其它学科的结合能帮助幼儿更好的理解、表现、记忆节奏，如节奏与美术的结合，可用大波浪来表示长的节奏，用点表示短的节奏，将无形的东西变为有形，将复杂、抽象的东西简单化、形象化。如教儿歌时，我们不仅有节奏地朗诵歌词让幼儿感兴趣，并且让幼儿有节奏地学习朗诵儿歌，有了节奏的加入，幼儿念时会朗朗上口，加强了内容记忆，使学习得心应手。因此把枯燥乏味的节奏练习辐射到其他学科中，才能获得广泛的节奏感。

五、废物利用，自制乐器使得节奏感得到升华

不仅仅是铃鼓、三角铁、碰铃等会发出声响，可以用来伴奏，生活中其实也有很多我们抛弃了、遗忘的东西也可以用来敲打、伴奏特别是作为山村幼儿园，本土资源丰富，于是我们便让小朋友动眼去寻找，动手去制作，其也是硕果累累：易拉罐里装些小石头，摇动可以发出优美的乐音；两个竹节对敲响亮又动听，在旧瓶子里装上沙，在瓦片上用小竹棒敲打……小朋友已经从被动的学习，转为主动的寻找、制造节奏了。

总之，我们依据幼儿的年龄特点，从图谱、节奏练习、身势语言、乐器的制作等各个环节下功夫，尽量从不同的角度，不同的层次出发，设计形式新颖，符合幼儿实际的各种活动，让我们的节奏乐教学走出单调、枯燥、乏味的圈子，让其尽显奇光异彩，有效的吸引了幼儿，促进幼儿节奏感的学习与升华。当然，由于知识、经验等方面的欠缺，我的节奏乐教学也还存在着很多不足，但相信只要我们在了解幼儿的基础上，有目的、有计划、有科学依据的掌握一定的方法，看似抽象的节奏也能在幼儿手中轻松的表现出来。

参考文献

- [1]张秀琼.陈迎.浅谈幼儿音乐教学游戏化的策略[J].中国科教创新导刊，2014(13)：186.

