

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。舞台服装设计的原意是指“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服装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

舞台服装设计的原意是指“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