

浅谈戏曲舞台服装

刘洋

河南省京剧艺术中心

[摘要]中国的戏曲舞台历史悠久,从宫廷大院内的皇家戏台到黎明百姓中草台班子,无疑不展示着中国戏曲的深厚。戏曲舞台更是令无数少男少女向往着,对舞台的向往不仅仅是在台上可以演唱更是对舞台服装的向往,舞台服装的华丽、漂亮吸引着无数的人们。

[关键词]中国戏曲;舞台服装

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.726

中国戏曲的服装基础是明朝服装。但它与明朝服装不同的是戏曲服装更为夸张,更为优美,这是由当时的戏曲演出场地造成的,当时所有的演出都在高台上进行,为了使远处的观众能够看清楚他们的表演,我们的前辈艺术家就利用了夸张。加长了衣袖,加厚了鞋底,在脸上画上脸谱突出五官,夸大服装上的图案,在服装上进行色彩的对比。中国戏曲的服装非常讲究,比如:蟒袍:红蟒,忠臣王亲穿。绿蟒,上级有武功的功臣穿,黄蟒,黄帝穿,白蟒,老臣、年轻武将穿,官衣,中级以下官员穿,样式与蟒相同,但不绣花纹。女蟒,公主与郡主穿戴,讲究庄重、得体、大方。其他还有箭衣、英雄衣、马褂、龙套衣等等,可以说戏曲服装的设计和规律主要体现在剧情和人物上。剧目有传统戏、现代戏和历史剧,那么人物也有古代和现代之分,这就确定了戏曲服装不论是创作还是使用,都必须区分时代,区分角色,以剧情和角色所演绎内容来划分。或者说在戏区发展历程中,对人物的时代、地区、民族以及社会地位和生活条件等都有一定的规定,服装变了,整个人物及时代也就变了。

舞台服装一定要区别于生活服装,无论是哪个剧种、哪一种样式的服装,都是艺术创造的外部造型。它首先是艺术作品,而不是生活里的服装,区别就是舞台服装更注重外部效果,而不是实用效果。要求服装具有表现力。服装设计依据的是人物性格,但色彩是根据布景和灯光的色彩考虑的。舞台服装与舞台布景和灯光的色彩都是在于烘托人物突出人物。所以说舞台服装的重要性来源于它的艺术性。

戏曲是一个歌舞性的艺术,同时对舞台服装的要求上也必须具有可舞性,像水袖这一服装的设计就很好地诠释着舞台服装的艺术性及可舞性。传统戏剧服装水袖的设计源于古代服饰的样式,水袖是演员在表演人物情绪时运用的夸张放大的一种手法。水袖的手法可以说是多种多样,但无论哪种手法在舞台上都是为了塑造人物艺术形象。

中国戏曲顶级大师梅兰芳先生就曾在京剧《新贵妃醉酒》中,运用了投袖、拂袖、抖袖等多种水袖动作,表现杨玉环的幽怨、凄婉之情。

传承中国传统的戏曲服装。舞台服装对观众要有可观赏性,舞台服装与舞台灯光、布景之间的关系,好的舞台服装它应该像一幅美图,与舞台灯光、布景相互辉映。美轮美奂,在演出之时给予观众美的享受与陶冶。

舞台服装对演员的重要性,舞台服装以突出演员所饰演的人物为依托,再华丽的服装如果不能突出戏中人物性格及特点,那么舞台服装的设计者可以说是失败的。戏曲艺术是以演员为中心的表演艺术,演员所饰演的主要角色则在整场戏曲中起着贯穿性的作用。那么作为舞台服装的设计者,就应该尽自己的最大努力突出主要演员所塑造的人物形象。

舞台服装设计者突出主要人物的方法有,造型、色彩变形

法、衬托法、色彩对比法等。

造型、色彩变形法,首先在剧中主要人物的服装样式及颜色上应不同于群众角色,让主要人物的造型以及服装色彩不同于次要人物,其次,利用色彩错觉法,在平常的生活中,我们的视觉对待同等距离。大小相同的色块,由于明暗、冷暖的不同,会产生大小,前后的不同。人们对体积有着错觉。亮色的物体体积较大,暗色的物体体积较小,同时人们会感觉到亮色在前,暖色在前,暗色在后,冷色在后。所以说,在舞台上众多人群中,舞台服装的设计者应该巧妙地利用色彩给观众造成视觉上的差别,弥补主要演员自身的缺陷,将主要人物“拉出来”将次要人物“推进去”,从而突出主要人物。

衬托法,利用剧中的群众人物衬托主要人物,在人物众多的舞台场面上,服装的色彩更加要严格有序,不能使主要人物被群众人物所掩盖,这就需要设计者在对于群众人物服装色彩上进行弱处理,将主要人物的服装色彩的对比度加强。其款式、样式更应该区别于次要人物及群众人物,三者之间应该相互辉映,相互衬托,突出主要人物。

色彩对比法,利用色彩对比的规律,突出强调主要人物,例如,在群体的浅色服装中,深色服装最为突出;在素雅的服装群体中,艳丽的服装最为突出;在黑白的服装群体中,有色服装最为突出;冷色的服装群体中,暖色服装最为突出;在主要人物自身的服装对比中,强调对比从而突出。

舞台服装设计的现状。舞台美术设计从简单幕布式搭台布景,到立体化实物化并运用各色幻灯和电子激光,逐渐形成舞台设计的潮流。以往舞台服装单调的款式、过时的色彩、保守的造型,都不能满足现在舞台美术设计的需要。多样性、时尚感的创新意识,融合社会热点话题,将娱乐大事件,影视大片等观众关注的内容融入服装设计理念中,对创作意图至关重要。观众能直观地欣赏到更为前沿的流行元素,使舞台服装融入舞台剧中。总之,舞台服装设计要有超前的设计理念,同时对发展实用类服装起到了导航推动作用,这种推动作用将是众多服装设计的风向标。

舞台服装的设计具有一定的创作准则。设计师需依照演员的自身特点及戏剧的创作风格。发挥自身想象力,以设计出合适的舞台服装。本文主要就舞台服装的设计目的与舞台服装的设计特性两点来讨论舞台服装的设计原理,以便进一步了解与掌握设计方法,实现设计理念的转变、更新。适应大众审美需要,全方位的展现舞台服装的艺术效果。

舞台服装作为表演者于演出时的着装,不仅塑造着人物的外在形象,还展现出了戏剧的整体演出风格。舞台服装来源于生活服装,但又和生活服装有所区别。在现今的舞台服装设计里,出现了大量的创新因素,不过并非所有的舞台服装皆可随意创新,它在一定的程度上受制于演出的表现形式与艺术要

(下转第1399页)

（一）寻找主扩系统声反馈

主输出推子拉到最低，再把同时上场的演员话筒全部摆放在舞台表演区，话筒之间要保持一定的距离，否则话筒之间会相互干扰产生自激而反馈。然后慢慢地推起主输出推子，等引起啸叫后，通过主输出GEQ将其消除掉。如果主输出推子达到了刚才试音时的位置，那么就可以了，如果没有达到，就用同样的方法继续提高主输出推子，等产生啸叫点用同样方法消除掉，直到主输出推子达到试音时的量，并且可以适当的高一些，为演出留有一定的余量。一般声场做好，话筒和调音台口子电平做好，三个点就够了，最多不超过五个，如果啸叫点太多，则需要回过头查看哪个步骤没做好。

（二）调试返送系统

调试返送的时候，要把主输出MASTER和AUX推子拉到最低。然后把话筒单输入通道的AUX输出调整到0db位置，慢慢把AUX总输出推子慢慢推起来，直到返送音量合适为止。由于返送音箱在舞台两侧幕腿后面，会有演员上下场，需要戴着话筒（按照演员佩戴位置）从返送音箱前面过，把啸叫点找出来，通过GEQ将其消除掉。此过程一定要走慢点，才能很容易地把啸叫点找到，否则，容易烧扬声器。然后再试下一个话筒，通过这种方式，把要用的话筒全部试好。试好后还把话筒摆放在舞台表演区，把同时上场的演员话筒打开，跟调试主扩方法一样，总AUX输出推子慢慢推起，等引起啸叫后，再通过GEQ把这个点消除，直到达到返送音量合适为止。

注意：话筒反向也可以解决声反馈问题，只要不是拾取同一个演员的声音的话筒，可挑选同台演出的部分演员的话筒通道反向，尤其是近距离接触和有拥抱（必要时需要拉下话筒）的演员。

（三）同时开启主扩和返送系统

大部分情况下会重新出现声反馈，判断是主扩还是返送，按照前面方法分别调整即可。

第五步 关于声音调试

在啸叫问题得到解决后，进行声音调试

（一）人声话筒调试

用一只品质比较高的话筒作为参考，调节话筒输入通道的均衡，令话筒音色尽量接近用来作为参照的高品质话筒音色。完成这一步后，话筒音色一般都能满足大部分演员的要求，然后让演员对话筒试音，再按演员的需求对调音台通道均衡做适当的微调即可。

（二）添加混响效果

话筒原声调整好后，可以在有需要的前提下加入声音效果，常用的效果一般有两种，一种为混响效果，另一种为延时效果。混响效果是一种模拟在原声消失以后持续并逐渐减弱的余音的效果类型，这种效果声和原声叠加之后，可以让声音变得更加丰满和和缓，增加声音的美感，一般适用于比较专业或比较正式的演出场合。延时效果也叫回声效果，它是模仿声音在山谷中回荡的效果类型，这种效果声和原声叠加后，可以对原声进行模糊化的处理，掩饰原声中的一些缺陷，主要起到遮丑的作用，一般常用于比较业余的表演场合或者娱乐场所。大家可以根据演出需要调用合适的效果类型。

至此完成最基本的音响系统调试。

结语

一套完美的音响系统对于舞台艺术表演发挥着至关重要的作用，能够对演员的表演进行美化，能够对舞台表演情节的发展进行推动，能够对舞台气氛进行渲染。在舞台艺术中，音响直接为欣赏者与表演者提供服务，是帮助舞台表演者与欣赏者进行良好沟通的一种重要的媒介。随着社会的发展，音响设备技术的进步，我们可以更好地利用音响设备去为舞台艺术表演进行服务，促使舞台艺术不断地提升。

参考文献：

[1] 冯伟. 略论舞台音响的调试与效果[J]. 丝绸之路. 2011(16).

（上接第1397页）

求。服装自身不仅需与受众的审美需求与审美习惯相适应，还需与戏剧表演的功夫相匹配，例如水袖功、帽翅功及翎子功等。同时，还需展现出哲学、民俗学、历史学、符号学、社会学及美学等价值。

舞台服装的设计可以对舞台人物形象进行塑造，展现出舞台人物的思想情感，也正因为这样，舞台服装的设计受到舞台角色形象的约束，一定要展现出特定角色的个性特征，如借助服装色彩的转变来展现舞台人物情绪的转变，不仅对视觉效果产生重要影响，还能令受众感受到表演者所传达的思想精神，因此，注重舞台人物角色思想情感与舞台服装设计二者的融合，将极大地增强舞台艺术的表达效果。

舞台服装的风格与舞台样式有着极为密切的关系，写实性的舞台设计必然要求服装也具有纪实性、诙谐性和抽象画的风格也能增加舞台的艺术效果。舞台服装是源于生活又高于生活的艺术创造。根据不同剧目的需要，为更好地强化舞台演出效果，服装设计常常也会采用诙谐或抽象的艺术表现手法，以增强服装的美感、动感与艺术感。弗莱德说过：“创作戏剧人物的服饰必须穿透人物的表面，理解他们的内心”。这是把握舞台服装设计非常重要的环节，也是现代话剧舞台服装设计要素的基调。从对这种精神性的贯穿，才不至于限于服装设计的真实与琐碎。从不同场次同一人物服装色彩变化中传递角色每一阶段的心理隐喻。角色本身的服装色彩变化就是对人物个性的表述。

舞台服装的款式设计是舞台美术设计中最具体的语言表达。在整个戏剧服装设计中首先突破的是“还原”，款式设计不应不应局限于真实，更应该把时间、空间模糊化，或抽离出一种被忽略的隐形的时代标记。北京人艺为纪念曹禺诞辰一百周年而重排话剧《日出》，女主角陈白露打破了该角色“旗袍装”的形象，而是改穿西式晚礼服。在保持原作时代感的同时，也添加了新的时尚元素，服装以青莲紫、宝石蓝、暗红三套晚礼服风格的西式洋装亮相，选用西式洋装来代替旗袍很大程度上是为了演员在话剧舞台上的灵活性考虑，同时也更符合30年代上海受西方影响而开始西化的时代背景。而王延松执导的新版话剧《日出》中，陈白露的服装造型是以新式旗袍胸前镶满水钻蕾丝，改良的华丽大气的鱼尾长裙呈现在观众眼前。设计是具有生命力的，当今舞台的需要以及观众的审美观念也在不断变化发展，作为设计者应开拓我们的设计思路，在款式设计中寻求变化与突破。

舞台服装在传递剧情、揭示鲜明的人物性格特征、塑造生动的人物形象等方面是一种无声的独特语言，是人物内心世界和情感活动的一种外在表现，透过这种语言可以渲染情绪气氛，表现时空变化，体现时代精神，烘托主题思想。

参考文献：

[1] 左玲玲. 谈戏曲舞台服装设计创新[J]. 戏剧之家. 2018(16)