

# 现实主义戏剧的舞美设计研究

吴晖

江西省抚州市乐安县文化馆

**[摘要]**现实主义戏剧是戏剧主要流派之一，在当今戏剧舞台上占据重要地位。舞台设计是舞台艺术的重要组成部分，是一个完整且复杂的系统，提升舞台设计水平需从多个方面入手。随着艺术形式与娱乐内容的不断丰富，戏剧得以在时代变迁中推陈出新，但同时也为其舞美设计带来一定挑战。基于此，本文以现实主义戏剧为切入点，针对其舞美设计难点与特点进行分析，并以具体作品为例总结实践经验，以期对相关从业者提供一定的参考。

**[关键词]**现实主义戏剧；舞台设计；戏剧思考；舞台效果

**[DOI]** 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.127

## 引言

现实主义戏剧作为一种艺术理论，其注重在舞台中再现生活场景，塑造典型生活环境中的典型任务，主张按照生活逻辑组织冲突与场面，包含着大量的现实主义因素。在艺术表现方面，其具有时间、事件较为紧凑的特点，以生活化语言、场景等描述社会生活中的本质方面及其发展趋势，普遍认为是以线性、重视因果关系的叙事场景。随着现实主义戏剧产业的不断发展，在新时代环境下其剧目制作面临着新的机遇与挑战，这就要求相关从业人员要紧抓行业发展，形成自身对现实主义剧目的舞美视角，为行业实践突破与拓展革新贡献自己的力量。

### 一、现实主义戏剧舞美设计面临的挑战

#### （一）不同群体的审美需求给舞美设计带来一定限制

戏剧作品在创作过程中不仅要有有效提炼生活中的元素，同时要充分考虑不同群体的审美需求。随着社会经济条件的不断提升，人们的审美需求不断增长，且趋于个性化与多元化发展。在此背景下，戏剧的舞美设计需要综合考量受众群体的审美需求，不同类别群体有着不同的审美需求，这给舞美设计带来一定的限制与挑战。这一问题主要体现在以下方面：一是对舞台设计的期待。戏剧本身是对现实生活画面的写实，这就导致观众对舞美设计具有一定的预期想象，大量观众会怂现实生活场景与舞台设计进行对比，这样会很大程度上给舞台设计工作人员带来一定局限，使得他们只能在观众期待框架中进行设计，限制了他们的创意发挥。二是受众群体审美水平的快速发展。随着社会环境的多元化发展，社会群体因年龄不同、社会经历不同、受教育程度不同等因素，导致所表现出来的审美方向与审美水平也存在一定差异。面对这一多样化需求，舞台设计者难以满足所有群体的审美需求，这给设计工作带来极大挑战。

#### （二）设计素材取材困难给舞台设计发挥造成一定限制

现实主义戏剧主要围绕现实生活展开，整体剧目作品有着较为明显的特点，较为贴近现实生活的情境会对舞台设计造成一定限制，使其可选取材料局限性较强，只能围绕特定基调材料进行设计。另外，写实的故事场景会对设计者想象力与创造力造成一定限制，使得思维陷入定式框架，难以创造出极具特色的作品。戏剧舞美本身是一个不断发展与不断完善的发展历程，随着现代技术的不断进步，科技水平的不断提升，舞美设计可选择材料与元素不断丰富，创造艺术魅力得以充分再现，但同时其又肩负着完成完整剧情所界定的舞台时空、视觉效果，诱导演员演绎具体剧情故事，

以此赋予作品以生命力，进而给舞台设计带来一定的挑战。

## 二、现实主义戏剧舞美设计的整体性

### （一）舞美表达与演员表演之间的整体性

舞台是戏剧体系的完整呈现，在展示过程需要舞台元素与表演元素的有效结合，以此利于剧目故事的讲解。在实际设计过程中，设计者要根据不同表演需求与故事情节设置特定的场景，以2020年托尼奖舞台设计提名作品为例，这部分作品在内容与题材等方面截然不同，但其在舞台设计上有着诸多共同点，他们主要以极简主义元素为设计框架，在局部使用若干具象与写实元素，在视觉上与感受上带来创新感受。其中《士兵的戏剧》《奴隶》是进行了类似房屋结构的设计，给人以抽象画的视觉感受，同时也能够对表演空间进行划分，为演员创造了新的表演空间，使表演活动更加顺畅与连贯。在实际设计工作中，设计者可通过主体设计分为灵活可变动的纵横装饰结构，根据不同表演环境的剧情进行增减组合，以此分割成若干舞台环境，针对具体场景再以特定道具点题，以更好服务于戏剧本身。对表演活动而言，良好的舞美设计能够合理划分表演区域，让表演者能够实现不同场景之间的顺畅切换，取得良好表演效果；同时还可以为剧团节约一定的成本。

### （二）舞美手段与剧目场景之间的整体性

现实主义戏剧虽然注重体现现代化元素，但同时也不能抛弃传统文化元素。随着戏剧事业的不断发展，目前中国戏剧舞台模式发生了极大变化，设计者的思维方式、对舞台空间的运用灵活程度、对现代科技元素的运用熟练程度等，都已今非昔比，这不仅体现了戏剧舞台的现代感，同时也是对传统元素的有效传承。目前戏剧观念逐渐趋于多元化，戏剧舞台实现了顺应人们喜好的创新，促使人们对戏剧的喜爱程度得以提升，欣赏习惯得以改变，观众可以结合不同主题与喜好自由选取。在此背景下，舞美手段与剧目场景逐渐形成一个整体，舞美设计可结合对象的多样性对戏剧空间进行分割，充分体现剧目场景的传统、叙事、常态等元素。针对不同剧目要求设计不同的舞美元素，比如对演出流动性较高的小剧目，则需要尽可能简化舞台设计元素，将大型且笨重的装置结构进行剔除，以此充分满足剧目表演需求，确保舞美实践的高效。

### （三）舞美设计职能部门之间的整体性

舞美设计可细化为若干职能部门，包括针对舞台灯管需求的灯光管理，针对人物身份的服化道管理等，各个职能部门要立足自身特点在戏剧表演中充分发挥作用。为充分表

达戏剧的整体性，需加强各职能部门之间协调性，主要可从以下方面入手：一是简化管理平台。为适应剧团本身演出情况，舞美设计需对各部门进行合理规划，适当简化基础平台的模块方案，促使剧团舞台能够满足更多的时空转化需求。在实际设计过程中，部门可借助信息技术进行预演模拟，对不同位置空间进行合理划分，对不同职能部门装卸工作进行合理设计，以便于后续演出工作的顺利进行。二是合理运用地方素材。结合不同地区居民生活特点合理选取剧目素材，将地方性戏剧元素融入舞台中，这样不仅能够充分体现地方的特色文化元素，同时还可以营造出独特的舞台氛围，以此感染观众情绪，拉近与观众的距离，提升观众对舞台剧目表演的满意度。三是设置统一化设计标准。在舞美设计工作中，要统一使用标准与数字化模板，以此避免设计环节的沟通误差，使得团队成员能够针对性进行修改，最终提升设计效果。

### 三、现实主义戏剧舞美设计的发展突破口

#### （一）注重捕捉现实生活表象，挖掘日常生活戏剧元素

现实主义戏剧具有较为明显的社会性与批判性特征，在舞美设计工作中相关设计人员要注重对现实生活表现的捕捉，对其中戏剧元素进行提炼。1962年，著名导演黄佐临提出了“写意戏剧观”的命题，他认为戏剧表演要符合民族的审美心理，以写意性作为“创造民族的演剧体系”的理论基础。20世纪80年代，人们对戏剧舞台提出了新的要求，要求其打破僵化的艺术观，呼唤舞台的多样性。这一改变掀起了舞台变革的浪潮，话剧不断探索新的时空切割方法与欢场形式，以此打破陈旧范式，探索更加多样的处理效果。黄佐临倡导的写意戏剧观得以广泛应用，促使《十五桩离婚案的调查剖析》《一个死者对生者的访问》等话剧创新形式纷纷推出，彰显出了话剧舞台的审美创造力。进入到20世纪90年代，戏剧在注重剧场性的同时，不断延伸探索趋势，寻求现实主义精神的真谛。剧作家过士行与导演林兆华合作的现实主义题材的作品受到了广泛关注，而后陆续推出以写实手段为基础、充分调动舞台表意手段的剧目，致使现实主义戏剧得以深远发展，比如《天边有一簇圣火》《地质师》等，这些都是具有新层次现实主义戏剧。此类作品有一定的舞台设计规律，主要体现在以下方面：一是贴近生活。此类作品能够解释不同时期的社会内在矛盾，体现当时社会人们的深层精神追求。二是反思人生。此类作品能够顺应社会的发展与人们思想观念的变迁，以此揭示生活的真谛，引起人们对历史或当下事件的反思。三是生层次写实手法。现实主义戏剧表现形式的应用，很大程度上增加了中国舞台的参照系数，促使戏剧的写实手法得以重视。对此，在舞美设计中，相关设计者要加强与现实生活、当代人民的接触，切实反映人民群众的生活与反思精神，充分挖掘生活中存在的真理，再以艺术化手段在舞台设计中进行展示。

#### （二）追求舞台作品整体性，融入切身现实情感设计

上文中提到，舞美设计要注重体现舞美表达与演员表演、舞美手段与剧目场景、舞美设计职能部门之间的整体新。剧目表演并非一个人、一个部门的工作，而是需要全体成员参与的项目，需要舞美设计、演员表演、台词等形成密切配合的综合体现。对此，舞美设计人员要从整体设计视

角出发，注重对内容与情感的传递。舞美设计虽然没有文字内容的展示，但是同样具备传递信息的能力，以视觉效果带给人以美的享受，带领观众从舞美设计中感受作品的情感基调。导演兼戏剧理论家瓦赫坦戈夫认为现实主义戏剧理论注重借助舞美设计拉近观众与舞台的距离，促使他们在观看过程中感受作品传递的情感，进而产生非物质上的共鸣。他认为现实主义戏剧的首要任务是对外部的现实，这样才能激发人们追求精神上的现实。这就表明设计者要在生活中注重捕捉情感元素的细节，将生活元素通过批判性、幽默性、悲剧性的手段进行加工和整合，以此呈现出更具有内容与情感的视觉效果，促使舞台作品更具有完整性与艺术性。以《农民》现实主义戏剧为例，此作品是一部农民的当代生活史和精神史，讲述了祖祖辈辈生活于土地上的农民，在社会转型期中，悬浮于城市与乡村之间，致使身心受挫，最终回归到一直依赖的土地上的故事。此故事通过对叙述人和人物角色的自由身份转换，将舞台的时空自由性与表现灵动性发挥到极致，进而完成了农民时代命运的象征。此作品作为21世纪的经典现实主义戏剧，其以写意为本质，通过对现实主义精神的研究，塑造了形式与风格多变的舞台局面。

#### （三）提纯处理艺术设计，赋予舞台空间无限想象力

舞台本质上是展示现实抽象艺术的空间，设计者在设计过程中要提纯处理空间形态意识，赋予舞台空间以无限的想象力。在实际设计过程中，要注重对现实元素的捕捉，并在此技术上提纯处理，从复杂的素材中提炼出具有艺术感的形式，而后将其运用于舞台空间中，以拓展舞台的展示范围，使其承载更多的创作元素。21世纪以来，我国戏剧舞台模式发生极大变化，促使舞台艺术综合能力得以极大提升，在内容形式、舞台完整度、舞台空间挖掘利用等方面得以大幅度提升。戏剧创作的内容覆盖面较广，从反映社会改革现实题材到儿童题材等，均有佳作可体现。其中在针对现实主义题材的作品中《陀螺山一号》《矸子山》等，这些都是充分表现现实主义精神的艺术作品，其借助艺术化手段进行处理，创造出了完美的舞台艺术作品。

### 结束语

综上所述，现实主义戏剧的本质是写实艺术，舞台设计则是对戏剧剧目进行多样化、差异化、艺术化的分割，促使其呈现出多样化表现。在新时代环境下，现实主义戏剧舞美设计需要创新思维，从多方面、多层次开拓，对舞台设计进行大胆变革实验，促使其在处理手段与精神方面不断结出新的果实，以推动舞美设计事业的健康发展。

### 参考文献

- [1] 廖奔. 百年现实主义戏剧：创作与理论的共振[J]. 中国文艺评论, 2021(12): 32-39.
- [2] 杨亚琼. 现实主义戏剧的“荒诞”因素——以《天下第一楼》中的卢孟实为例[J]. 戏剧之家, 2021(22): 5-7.
- [3] 桑琦. 浅谈现实主义戏剧的舞美设计[J]. 上海戏剧, 2021(03): 33-35.
- [4] 陈婧婷. 洪深戏剧理论研究[D]. 淮北师范大学, 2021.
- [5] 马若驰. 拉法尔·奥宾斯基戏剧海报中的“诗意超现实主义”[J]. 戏剧文学, 2021(02): 116-121.