

浅谈舞台美术设计的创新与发展

何海燕

江西省文化和旅游研究院

[摘要]在舞台美术设计的发展进程中,随着时代的快速发展,舞台设计逐步由舞台到观众席,以确保舞台美术设计能够实施高效的创意,从而实现长期及稳步发展。因此,文章从舞台美术的角度出发,通过对其进行剖析,揭示其新意,进而探讨其发展趋势,更好地调动大众的情感,达到最佳的布景效果。

[关键词]舞台美术;设计创新;发展

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.1910

引言:

随着社会、经济、文化的飞速发展,人们的审美意识也在不断地发生着巨大的变革,对舞台美术的需求也越来越高。在这种情况下,设计师必须对传统的设计思想进行优化,并逐渐适应新的环境、新的角色,从而创造出更好的表演艺术气氛。同时,要使舞台设计的深度多元化发展,使现代技术与设计相结合,使观众在视觉和听觉上都能得到极大的满足。

一、舞台美术的基本概念

一般而言,舞台美术是一种将空间与时间相结合的空间艺术。它是一种综合的艺术形式,是一种以听觉、视觉、感觉和造型感觉为一体的艺术表现形式。从概念上讲,舞台美术设计可以分成两大类:一是立体空间的场景,主要包括油画、雕塑、版画、舞台灯光等。二是平面舞台场景,仅指文学,音乐,编剧等。多类的舞台艺术是将两大流派融为一体,形成一种综合的舞台艺术。当然,舞台建设也离不开舞台动画设计、舞台布景转换、灯光转换等技术支持。要形成具有鲜明特色的舞台艺术,就需要不断地进行创新,依靠模仿、剽窃是难以发挥其独到的特色。舞台美术设计的主要工作就是利用各种造型艺术手段,结合戏剧的内容,结合演员的演出需要,将其融为一体,形成一个具有艺术性的旅游景点。让剧中的角色在舞台上表现出自己独特的审美观,使场面达到完美的效果,很容易就能影响观众的心情,为观众提供最好的表演环境和体验。

二、舞台美术设计构思的重要性

舞台美术的设计最主要的事对总体进行构思,大概是设计师们按照剧本的风格、和思路来设计的。从整体上看,以舞台艺术的形式来表现整体的戏剧。全面呈现,其中音乐,台词,照片,节日气氛,色彩等不同的表现形式,内容将发生变化。场景设计并不只是画出几个室内场景或者创造这样的设计。思索是一种理性的、对整个表演的舞台效应和观众观看的影响的假定。在开始制作前,设计者要认真地读剧本,体会剧本中的场景和角色的情感。以专业知识和丰富的阅历,把一些可视化的台本句子归纳出来,然后把文章的内容放到下面。这就是为舞台的整体构思做好准备。表演的精髓在于支持舞台表演的可持续发展。

三、舞蹈艺术构思的形成

情景是以戏剧为主体的,主要是由剧本的思想内涵以及演员在台上的表现来决定的。他的想法是和导演一起完成的。这个方案的设计应该可以把这个场景呈现在一个很深的地方。戏剧所要传达的核心理念的内容与艺术的阶段性特征。关于总体上的美术设计,要求将服装、声学相结合。声音,景观,道具,灯光等的有效结合,且要配合导演的调度,演员的表演以及整个团队的进程要同步进行。舞台美术与山水画的不同在于

舞台美术是以光、画、动、声为主,增加了时代的艺术气息。在有限的舞台上,可以有无限的舞台效果和艺术的变化,而且还可以添加更多的转轴调节,给观众带来一种雷石滚木的节奏。在构思布景时,在导演接到剧本后,导演会根据实际情况再进行探讨风格、发展、人物等。但是现在不能马上进行彩排,因为导演要考虑关于意象与表达是否能用艺术表达方式相结合的观念。为了确保这出戏的艺术性,导演要考虑它的重点在于表现剧本的内容,抓住角色的情感,更多地表现出戏剧中的动态场景。导演视觉形象的理解上,尤其是对戏剧群体的艺术表达方面,分工还不够专业。实力和时间的总结出了舞台设计要全面考虑,以弥补舞台游戏的总体思维。所以,一切都要看舞台美术。比如,在彩排《原野》的时候,我们就尝试着用这个比喻来表达这个故事。场景设计者需要到公园或者野外来体验、观察,并建立连接到剧本中的内容。沟通与陪同,完成了情景构思。

四、对舞台艺术的分析

所谓的舞台艺术设计,就是通过各种艺术形式的呈现,把造型艺术、音响艺术与视觉艺术有机地结合起来,从而达到最大限度地发挥其艺术价值。所以,在演出的过程中,场面占据了很大的比重。很重要的角色。其价值表现在:1.对人物形象的塑造起到了促进作用。在舞蹈表演的全过程中,人物的形象都是表现的灵魂,而要使人物的服饰、造型、化妆等方面得到合理的设计,才能使演员的个人价值得以彰显。表演者能做得更好;2.在有效衬托下,营造出一种演出气氛。在场景艺术的设计中,要合理设定剧情情境,以保证剧情需要、氛围、意境的有效界定,使观众能更好地参与剧情的变化,以引起观众的共鸣;3.对于人物和情节的具体表现,则是发掘出题材的重要因素,因此,在进行场景艺术的设计时,要注意到情节的主题是确保整体的先决条件。提高了设计的有效性。

五、影响舞台美术设计创新发展的因素

随着社会的发展,人民群众对精神生活的要求日益增加,对表演艺术的要求也随之增加,对其进行创造性的发展。其实,影响创意的因素主要有:

第一,设计师理念的改变。从当前景观设计发展的现状来看,大众的精神生活水平不断提高,对美术设计的发展起到了很大的促进作用。并且,思想的创造性和创造性很难适应大众的心理需要。许多造型师已经跟不上时代的潮流,他们没有办法将传统的艺术和现代的时尚相结合,也没有办法在舞台艺术的设计思想中灵活地应用融合元素。这是制约我国舞台艺术设计创新与发展的一个主要原因。

第二,民众的心理需要发生了快速的改变。随着人民生活水平的不断提高,大众对物质的要求越来越高,对物质生活的丰富也越来越重视。科技的进步和各类媒介的出现,使人类的

心理需要日益多样化,而在变化中,人们的心理满足往往无法得到满足,而新的需要也会带来新的需要。这还会带来越来越多的设计要求,并且必须持续地进行设计更新,以适应大众的口味和需要。尽管追求艺术能加速艺术的革新,促进艺术的发展,但是对于表演艺术的革新却是一种正面的影响。但是,由于社会大众对舞台美术设计的要求的迅速改变,也会对景观设计的发展产生一定的影响。

六、舞台美术设计的创新

(一) 设计音效的创新

舞台美术的创新表现为设计观念的革新。在传统的舞台效果设计中,在传统的舞台美术设计中,主要是以:雷声、风声、雨声、鸡犬声、马蹄声、兵器声、汽车声、门窗声为设计步骤以及日常生活中常见的声音。音响效果的革新应该是对表演者或团队的声音进行控制和放大,并对整个音响效果进行改进,然后创新的设计风格。在传统的声学设计中,只有两种形式:写意与写实。随着现代舞台艺术的日益丰富,舞台艺术的发展也必须与时俱进,使其达到现代化的要求。结合现代录音技术与现代科技,采用调音台、功率放大器、数字处理器、话筒(固定麦克风、胸麦、耳返等)及先进的操作技术,使得音效与舞台体验呈现出不同的听觉感受。在传统的照明设计中,仅有特效灯、控制系统设计、灯光幻灯演示等,其技术水平和现代水平并不高。创意照明,要达到更好的舞台效果,就需要运用各种高科技手段,如背光源、精选灯、注意力灯、电脑灯、激光灯、氙灯等人工光电设备以及编程技术、数字技术、自动控制技术、现代振荡发射技术、频闪技术等先进技术手段,才能产生高端奇妙的光效。

(二) 设计科技的创新

在科学技术快速发展的今天,舞台美术的最佳设计采用了多种创新方式,以保证其最优的创意。当今,以科技为代表的现代视觉与听觉,电脑与电子技术已被广泛运用于各种不同的领域,为设计工作的价值提供了有力的保证。在景观设计中,单纯以背景来表现,往往会使整个景观显得呆板,缺少活力。科学运用科学技术,将二者有机地结合起来,既能增强画面的生机,又能更好地迎合观众的审美需要,从而更好地刻画人物的性格,从而引起人们的注意。也就是说,在进行布景艺术的时候,可以利用计算机实时地控制光线的变化和图像,使其达到最大程度的融合,从而达到将人带入舞台的目的。

(三) 设计理念的创新

舞台艺术设计的一个重要目的就是要通过对艺术设计活动的不断优化,使人们的审美需要得到更多的满足,从而使舞台的整体艺术效果得到进一步的提高。当前,美术艺术设计观念还存在着一定的缺陷,无法适应时代的发展。因此,在新的情况下,为了使场景的设计更加新颖,必须引入新的元素,既要有精神的,也要有物质的。对舞台设计师而言,要充分认识和把握受众的审美需要,并在原有的布景手法上,积极地将新的设计思想引入到观众的视野中。设计师在顺应潮流的同时,也要注意继承民族传统,也就是在设计的过程中,将时代因素与民族传统相结合,以保证整体设计流程的创新。同时,要把流行元素和传统元素相结合,保证创意手段能够被观众接受、观众评价等范畴内,从而获取更多的信息。听众的认同与认同。此外,在整个设计中,对过度的完美是严格禁止的。你可以试着运用不完整的自然之美。因为其改变了场面的僵硬,使观众产生了情感上的共鸣,使

其更深刻地感受到了这一幕。因此,舞台美术设计上,我们要在理念与观念的基础上,循序渐进地进行创造与延续,从而使舞台美术设计的效果得到全方位的提高。比如,可以把民间文化与景观设计结合起来,把民间文化作为一种

七、舞台美术设计的发展趋势

(一) 场景设计师的作用发挥

社会越来越多地关注和承认了舞台布景产业,使布景师获得了更大的发展空间,更积极地投身于社会的建设,为社会的繁荣和发展做出了积极贡献。

(二) 重视对新人的培训

许多美术院校、戏院也纷纷设立了各自的艺术分院,为社会提供了大量的美术专业人才。现在,舞台艺术已经成为人们的文化生活中一个很重要的组成部分,它已经成为一种艺术形式。在艺术界,艺术已不再是一种无足轻重的辅助艺术,而是一种比较特殊的艺术范畴。每一部成熟的艺术作品,都是艺术家根据其所处的文化环境、生活内容而进行的创新与艺术升华,而其创作的灵感也来自现实。要把场景的题材具体化、形象地呈现在大众面前,就必须从日常生活中汲取素材。这种作品不会与社会脱节,它可以向听众传达所要传达的讯息。总而言之,一个成功的场面一定要“一开始就让人一见,要充分利用空间,色彩,图案,声音,光,电等等,以突出其主题。无论是用简单的形式表现出深厚的意蕴,或是用华丽的图像来创造独特的景观,都是一种艺术。情景是设计师们用各种颜色和图案表现出的创意和情绪。一位好的舞台美工,同时也是一位极具包容性的艺术策划人。他深刻地认识到表演艺术对传达信息、传播文化的重要意义,它可以使其在社会和艺术上的价值得到最大程度的发挥,从而使其达到更好的表现效果。每个从事景观设计的设计师都要有一种强烈的信仰,对自己的专业、对艺术的热爱,并通过不断加深对艺术的理解、对艺术理论的深入理解,从而提升自己的政治理论。只有如此,才能找到正确的发展道路,才能迎接新的历史使命。这一点在很多以往的成功舞台设计中都能看得出来。

结论:

因此,在舞台设计中,应根据时代发展的要求,对其设计思想进行更新与优化,并采用最新的时尚与科技元素,以保证舞台设计更加立体、多元化。另外,设计者还必须不断提升自己的审美观,主动地学习其他相关的知识,为景观设计的发展提供强有力的保证。

参考文献:

- [1] 刘思彤. 浅谈舞台美术设计的构思和创新[J]. 新教育时代电子杂志(学生版), 2016(30): 126.
- [2] 黄涛. 浅谈舞台美术和舞台技术的联系与创新[J]. 颂雅风, 2020(11): 69.
- [3] 王俊硕. 浅谈舞台艺术的创新[J]. 文艺生活·下旬刊, 2018(7): 48.
- [4] 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.
- [5] 蒋越. 探讨舞台美术设计的创新与发展[J]. 赤子, 2020(1): 60.
- [6] 李秋杨. 探讨舞台美术设计的创新与发展[J]. 文艺生活·中旬刊, 2019(5): 42.