

浅谈戏剧舞台道具与影视道具的共性区别与不同

徐箴

(北京市中国国家话剧院 北京 100032)

[摘要]道具是戏剧舞台和影视作品表达艺术的辅助工具,合理的应用道具能够更好的表现剧情。本文通过对戏剧舞台道具和影视道具的艺术创作方法进行论述,认为戏剧舞台道具和影视道具存在共同点也存在不同点,但是两者都是为了体现作品的真实性。

[关键词]戏剧舞台;影视道具;共性;区别

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.05.1635

世界戏剧的发展,历史悠久,从2400年前的古希腊,诞生了最早的戏剧艺术,即戏剧的原始形态。主流的看法,一为原始宗教的巫术仪式,二为劳动或庆祝丰收时的即兴歌舞表演。由于历史的原因,传统戏剧的发展,由于社会的变革、动荡、文化、宗教、战争等诸多原因,生产力的低下,物质生活的匮乏,传统戏剧的发展比较缓慢,形式上比较单一,随着社会发展与科技的进步,戏剧的表现形式越来越丰富多彩,多种多样。我们现代常见的包括话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、木偶剧、皮影戏、小品、晚会等综合表演艺术,随着工业革命的发展,科技的进步,人们的生活也发生了天翻地覆的变化,由于胶片发明的出现,电影这一艺术表现形式更加丰富了人们的文化娱乐活动。随着电视的发明和普及,电视剧这一艺术形式应运而生,由于电视剧生产周期短,规模相对于比电影小,经济效应快,机动灵活等诸多优势,发展迅猛。

一、戏剧舞台道具艺术创作

艺术的创作来源于生活,则高于生活,区别于现实生活,是现实生活的升华,不管是戏剧舞台道具和影视作品道具,都是基于这个原则基础上进行创作,真实的还原当时的历史风貌,风土人情和真实的文化背景,然后在此基础上进行艺术的加工,创作,更好的服务于艺术作品的需要,完美呈现到观众的面前,由于艺术作品的局限性和多样性,他们的表现形式和表达方式,略有不同。

1. 例如:歌舞,晚会类等艺术形式,如果使用以上的表现形式,就没有办法把歌舞最美的内涵给它表现出来。由于道具的形状、大小、重量、材料等等诸多因素,就限制了它的功用及使用,要想解决这个问题,就要在材料和重量上解决,在不破坏道具具体形象的基础上,用其他的轻质材料,缩小或放大取代原来的材料,经过艺术的加工和处理,以全新的形式,给它展现出来,尤其是它的美。这就要求文艺工作者,本身要具有良好的艺术修养,深厚的文化底蕴,生活常识的积累,缺一不可。

2. 例如:戏剧类道具等艺术形式,主要以仿制为主,分为古代和现代,统称历史题材和现代题材,由于历史题材的作品离现代社会比较久远,流传下来的很少,历史原因加上文物的特殊性,种种原因就限制了舞台的使用,如何才能做到和实现这一目的,这就需要专业工作者,在尊重当事历史

背景下,真实的还原道具本来面目,尽可能的用技术手段,达到以假乱真的效果。

3. 例如:历史题材话剧《伏生》中,公元前213年,秦始皇采纳丞相李斯建议下令焚烧除《秦纪》以外的列国史记,另外,除医药,卜巫,种树之书外,别的书籍尽在焚书之列,其中就包括儒家典籍《尚书》,而且规定,私自谈论藏书者处死,以古非今者灭族,史称“焚书坑儒”。伏生冒着生命危险,将述录唐尧:虞舜、夏、商、周史典的《尚书》,藏在墙壁夹层中,由此逃避焚烧的厄运。由于故事是发生在两千多年前,年代久远,有些剧中的道具无据可查,其中最重要的道具《尚书》,那个时期,由于纸张还没有发明,所有的书籍文字都是写在竹片上串在一起,是为竹简。由于剧情的需要,为了突出《尚书》的重要性,要求制作大量的竹简,有的竹简就做得比较大,比较夸张,从舞台的视觉上效果上对观众造成视觉的冲击,另外,在表现另外一个场景“焚书”中,数量巨大的竹简堆成一座小山,由于剧场的特殊性,不允许明火真的焚烧,在展现这个场景中利用舞台的灯光,音响效果以及覆盖在道具山上的红绸子,光影结合营造出焚书的效果。舞台视觉和声效很是震撼,解释了伏生冒着灭族的生命危险,生命的危险保留下《尚书》这一中华历史文化瑰宝,使之更好地延续传承下去。中华民族历史文化之所以伟大,是由于无数的伏生们,先辈们舍生忘死,无私奉献和创造,才有了我们现在的成就。

二、影视道具艺术创作

随着世界的发展,科技文明的进步,人民生活水平的提高,电影电视这一文化载体应运而生,从最早的胶片到现在的数字化日新月异。由于戏剧舞台的特性及局限性,例如表现战争场面,时空转换场面等,戏剧舞台就不能很好的表现出来。电影电视就可以完美的解决上述问题,并可轻松的给它真实的表现出来,另外,影视还有一个更大的优势,就是真实记录世界上发生的和即将发生的事件,涉及的领域方方面面,包罗信息万象,不管是国内还是国际上政治、文化、科技等信息都能以影像的方式,及时的展现到我们面前,这是戏剧艺术所不能做到的。

1. 例如:电影作品《末代皇帝》是一部气势宏大,色彩浓郁,场面庄广的影片,该片讲述了中国最后一个皇帝,爱新觉罗·溥仪从当上皇帝开始到最终成为一名普通公民之

间, 横跨60年的跌宕一生。剧中的道具, 也由于场景的不同而变化, 从威严的紫禁城皇宫, 到一个很普通的民居, 都真实地反映了各个时期各个场景中历史的风貌。其中一个道具蝥蛄罐, 在影片中出现了两次, 第一次出现时在登基之时, 满朝文武百官跪拜三岁新帝登基, 但是对于一个三岁的孩子来说, 这个肃穆庄严的仪式还不如一个蝥蛄让他有兴趣。第二次出现是在六十年后, 当溥仪自己买票参观紫禁城时, 遇到了一群小学生, 他从龙椅后面拿出了蝥蛄罐子, 蝥蛄从罐中爬出(蝥蛄不可能活这么长时间)寓意溥仪从围城困境中走了出来, 走向新生, 这也是戏剧舞台所不能表达到的更真实, 更直观, 更具体呈现到观众面前。

2. 随着社会的发展, 科技的进步, 各种先进技术大量的应用到戏剧舞台上和影视作品中, 从传统的基础上更加多元化, 更加丰富多彩, 也更符合当下社会, 人们对艺术作品的不同欣赏和追求, 一个好的作品艺术, 一个好的故事都离不开几个重要元素。好的题材作品也就是好的剧本, 好的导演, 优秀的演员, 专业的制作团队缺一不可, 这也是喜剧艺术和影视作品的共性, 这是他们的表现形式不同, 戏剧舞台上, 演员表演借助手中的道具在有限的空间里, 近距离面对面跟观众进行互动交流, 情景交融, 而影视作品需要摄像机把场景人物等拍摄下来, 经过后期剪辑, 合成制作借助银幕和电视这一载体, 把他们呈现到观众面前。

三、戏剧舞台道具与影视道具的共性

戏剧舞台道具与影视道具存在很大的共性, 两者都是希望借助道具的形式来将戏剧和影视作品表现的淋漓尽致, 具体来讲其共性表现在以下几个方面: ①都是为了让艺术表现得更加真实。不管是戏剧或是影视, 当演员手持逼真的道具时会将原本看似空洞的舞台表现得更加富有真实性, 道具不仅仅是舞台上的一个物件, 也是舞台上沉默的叙述者。道具的出现会让观众清楚的了解戏剧或者影视故事发生的背景和时间, 对于舞台或者影视更具有代入感。②推动情节的作用一致。不管是戏剧或者影视作品, 演员手中往往都会有一种关键的道具, 比如电影作品《水浒传》中李逵手中的大斧子, 戏剧作品《尚书》中的竹筒, 通过这些道具, 会将人物刻画地栩栩如生。同样《桃花扇》中的扇子, 借助这把扇子既表达了侯方域与李香君的情感, 也是故事高潮的表现, 故事的发展都是通过这把扇子来推进, 巧妙引出故事发展情节, 代表两人间感情的悲剧。③加强对人物的认识。不管是戏剧还是影视作品都注重描述一个人的形象, 尤其是衣着打扮。在我国的传统戏剧中, 将人物形象表现为生旦净末丑, 分别用不同的脸谱来传达, 鲜明的展现各角色对应的人物形象。戏剧中的人物服饰和道具都是经过导演和设计人员反复斟酌、深思熟虑才布置出来的。同样在影视作品中, 同样是通过人物相关的配件进行修饰让整个剧看上其协调一致。

比如电影《英雄》中, 不同阶层人物身上的服饰明显不同, 只要我们看到这个人身上的服饰就会知道他在剧中是一个什么样的角色, 加深了我们对剧情的了解。

四、戏剧舞台道具与影视道具的区别

戏剧影视属于两种不同的艺术表现形式, 戏剧通常是以话剧的方式进行展现, 对于舞台道具的要求更严格, 比如逼真性、实用性、形象性等。在影视作品中, 只要不是镜头特写, 那么道具无需非常逼真, 这就为影视创作减少了很多不必要的麻烦。两者的区别主要体现在: ①营造气氛上稍微不同。戏剧舞台主要是对原著故事进行再现, 借助道具丰富戏剧动作、情感和氛围, 同时作为近距离观看的艺术, 道具布置合理使用尽收眼底, 保证道具的形状和色彩等符合人的审美观; 影视作品在道具选择时, 要依靠道具来带动演员的表演, 在镜头特写的时候要采用最真实的道具, 从而冲击观众的视觉。②道具运用原则不同。对于戏剧来讲, 道具本身就是为戏剧创作所服务, 演员在应用道具时更加讲求整体效果, 比如背景装饰、道具年代以及灯光气氛等, 让观众在观看戏剧的时候仿佛身临其境一般, 很多导演为了营造酷炫的效果, 不顾整体, 在戏剧舞台上使用了一些与剧情不协调的道具, 使得整个戏剧好像在表现道具, 忽视描绘人物形象; 影视道具虽然也有与戏剧道具同样的作用, 但是在应用时最重要的是看其出场时间和频率, 强调的是观众对整个剧情中的道具进行感知, 导演要借助道具升华整个影视剧的结构。

总结

综上所述, 戏剧舞台道具由于舞台的局限性, 特殊性和演员表演的特殊要求, 在追求真实的前提下, 道具尺寸比例适当的放大与缩小, 从材料的使用下, 做到减轻重量, 使用更轻便, 更耐用如金属类的道具等, 达到以假乱真的效果, 营造出真实的场景环境, 此方法也适用影视作品中。戏剧与影视作品中的道具在应用时也存在很多区别, 不同作品中的道具要做到与剧情相匹配, 减少道具遮盖剧情发展的情况出现, 提升戏剧和影视作品质量。

参考文献

- [1] 罗开仁. 戏剧活动中的道具——浅析椅子从生活到舞台的作用[J]. 北方文学(下旬刊), 2019, 000(005): 99-100.
- [2] 陈妍. 道具舞符在舞蹈创作中的多维传达[J]. 戏剧之家, 2019, 301(01): 121-123.
- [3] 邢悦仪. 从场景到场域: 浅谈空间装置对中国电影创作的影响——以电影《一步之遥》为例[J]. 戏剧之家, 2019, 000(012): 101-102.
- [4] 金澍. 当我们在讨论“不爱”——浅谈《开放夫妻》中戏剧道具的使用与表征[J]. 视界观, 2019, 000(024): 1-2.