

试论舞剧舞台美术的艺术特征

卢勇

江西省戏剧家协会

[摘要]自从改革开放以后,我国的经济得到了显著的提高,人民的生活水平也得到了不同程度的改善,现在的人们越来越对文化方面的追求更加地重视,所以现在出现了欣欣向荣的文化景象,其中戏剧、舞台剧,皮影戏都在我互联网时代之中得到了重大的进展。舞剧舞台是一种以舞蹈表演为主的综合性艺术形式,也是舞蹈的最高境界。在舞剧表演过程之中,除了对表演者基本舞蹈基本功水平有一定要求之外,对于舞台美术的设计也有很高的要求。舞台剧是能够让表演者充分的去展示出优美的舞姿和丰富的剧情,这是需要通过各项软件操作来辅助进行的,比如一些灯光、音乐、舞台的升降和木材的转换。然而本文主要介绍了舞台美术的概念以及特点,并且分析了舞台美术的具体特征,总体的去概括了舞台美术所表现出的文化价值和艺术形象。

[关键词]舞剧;舞台美术;艺术特征;作用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.1917

引言

近些年来,随着互联网科技和相关其他科学技术的进步,逐渐的应用到舞台美术之中,使得舞台艺术的表现形式更加的多样化、丰富化视觉效果也更加地具有冲击力,也因此舞台美术在舞剧中表演所展现的作用也是越来越大。舞剧作为一种综合性十分强的一种舞台艺术表现形式,囊括了众多领域。舞台美术设计师的主要任务是根据舞台表演的内容以及观众的审美标准进行不断地创造和创新,能够有着对视觉艺术的突破,不断丰富舞台内容的内涵,才能够给观众们展现出更优秀的艺术作品。

一、舞台美术的艺术特征

艺术观赏性包含着平面观赏性,空间观赏性以及时间观赏性,只有在实际的舞台表演过程之中把这三者融为一体,才能够有效体现出艺术观赏性的特征。

平面观赏性主要指的是在实际舞台表演过程之中为表演者来创造出不同的色彩、辅助于不同的道具和光线,给予观赏者一种视觉的冲击。舞台美术的设计者在设计的过程之中是需要根据舞台表演的内容进行针对性的平面设计。比如说,如果舞台内容需要则可能会用到一些假山、碎石、桌子或者椅子等道具,而这些道具的摆放也是十分考究的,他是需要按照一定的组合和比例来进行严谨的设计并且制作出一套平面图。

空间观赏性指的是在平面图的基础之上来进行舞台道具的空间布置。通过道具的摆放能够贴近整个剧情的演绎,为剧情建立一个真实的空间。比如说,在中国传统的舞台表演之中,常常会使用一些桌椅来进行组合来表现室内的环境,同时再用一些蓝色的布或者白色的布来表现室外的环境。空间的转换也是需要随着剧情的演绎而改变,所以演员也需要依托于环境的变化而变化。

时间观赏性当中主要讲的就是在舞台舞剧当中,由于所涉及的内容非常多,尤其是较为大型的舞台剧,对此需要按照一定的顺序去编排各个节目,根据时间去进行演绎,从而能够满足于不同具体的需求。

二、舞台美术的艺术功能

(一) 营造典型环境,烘托舞台氛围

在舞台表演当中,相关的工作人员就需要为演员进行服务,为他们去创造不同的演绎环境,这样可以使舞台表演者充分的去投入到舞台表演之中,充分地发挥出表演者的表演能力,同时也能够让观众更加的直观的去体会到舞台表演的转变,有利于激发起观众的观看兴趣,能够牢牢地被剧情所吸引。在烘托舞台氛围的时候,需要工作人员对于观众的需求有深入的了解,能够知晓哪些内容能够更好地引起观众的喜好。对此,在实际的表演过程当中,需要有专门的人员做好相关的舞台记录,通过舞台评价及时发现表演过程中更为吸引观众的内容,并不断优化自身表演,从而呈现更好的舞台效果。

(二) 深化舞剧主题,表达强烈的艺术情感

舞台艺术的本质就是通过舞台的演绎来达到服务于舞剧表演的目的,能够最大程度地深化舞台的剧情,让观众在观看的时候,能够达到一种情感的共鸣。舞台舞剧都是由表演者来进行演绎的,然而去构造出一种虚拟的艺术手法,也是舞台艺术之中最为常见的表现形式,通过这种艺术手法能够烘托出主要人物的人物形象,达到以人代景,从景见情的目的。在舞台剧的主题设计当中,为了更好地引起观众的共鸣感,对此需要在主体设计时考虑到其中的内容应当如何与观众之间有共鸣感,艺术源于生活,通过提取观众生活当中的元素,并且把这些元素进行提炼与升华,从而让它更具有艺术的氛围,更好地表达艺术情感。通过这种形式制定的主题,在实际表演的过程当中,不仅能够调动起观众的神经,引起观众的共鸣感,同时也非常具有艺术的价值。

(三) 塑造出鲜明的艺术形象

鲜明的艺术形象不仅仅可以通过灯光和色彩的转化进行渲染,还能够在舞台表演之前,对表演者进行人物化妆和服饰穿搭也能够达到鲜明的艺术形象。比如说在我国传统京剧表演的过程之中,不同的部位需要搭配着不同的颜色和图案,比如说,脾气暴躁的人物形象会采用一些红色的染料;如果想表现人物比较大贫寒、生活窘迫,那么就会给他穿搭一些青色的衣服,在舞剧表演之中的服装搭配和化妆的作用也是如此。通过不同的艺术形象的塑造,能够让观众们对舞台艺术表演者有着更加的认识。总的来说,塑造人物形象也是舞台舞剧表演的核心内容。

三、结束语

这些年来,随着人们对于传统舞台舞剧的热爱显著的提高,越来越多的人开始走进剧场,去切身的体会传统舞剧带来的文化魅力。舞台美术作为一种艺术创造的舞剧基础。舞台美术的设计者在整个舞台舞剧之中占据着重要的作用,设计者的好坏也在一定程度之上决定着该作品的好坏,好的舞台设计能够知道程度地把需要塑造的场景烘托得淋漓尽致,能够给予观众们最好的视觉冲击和艺术欣赏。所以,要想办法好好的舞台剧,就必须充分的了解舞台美术的特点以及舞台美术的表现形式,再根据敲定的作品合理的进行对舞台的设计,才能够有效发挥着舞台剧本本身具备的艺术表现力。

参考文献:

- [1] 邢煜杨. 试论舞蹈艺术的外在与内在审美特征[J]. 艺术评鉴, 2018: 67-68.
- [2] 高焕香. 舞台美术设计与戏剧的艺术特性的关系研究[J]. 戏剧之家, 2016: 69-69, 共1页.
- [3] 王砚. 论现代舞台美术设计的审美特征[J]. 大众文艺: 学术版, 2016: 75.