

舞美艺术在戏剧表演中的作用

王天翔 陈 阳

西安外事学院, 中国·陕西 西安 710077

【摘要】随着国内外艺术和文艺的发展, 当今的现实主义剧目制作面临着新的挑战和机遇。作为一名舞美设计, 在这些年的舞台实践中, 我逐渐形成了对现实主义戏剧剧目的舞美视角, 也致力于在理论建树和创作实践方面实现突破、拓展和革新。

【关键词】舞美艺术; 戏剧表演; 作用

引言

随着中国社会的缓慢发展, 群众的娱乐形式呈现出多样的开发倾向。为了在新的时代使戏剧艺术能够吸引更多的观众, 戏剧艺术必须注意创造的革新。但是, 从人才, 技术, 资本的限制, 技术人员水平的阶段性技术革新的必要性的观点来看, 革新期出现戏剧美术形式化的问题。部分戏剧团为了迎合年轻人的品位, 把传统戏剧内容改得完全失去了原有的灵魂, 这对戏剧文化传承十分不利。

1 关于戏剧舞台艺术设计含意的分析

为了提供戏剧表演的目的, 戏剧舞台艺术设计可以使用各种艺术形式来营造舞台环境和氛围, 赋予戏剧内容, 增加表演深度, 促进计划发展, 明确戏剧主题。在初期, 主要以安装场所为背景进行限定。在后阶段, 现实绘画的意义, 夸张的艺术造型和可变更的舞台照明不仅引入了舞台艺术设计的多样发展, 而且对戏剧表演的影响也产生了很大的影响。那与电视剧的演奏是否遵循听众的美学有关。作为一种重要的沟通方式, 电视剧舞台的艺术设计需要建立适当的空间场景, 创造艺术材料环境, 缩小观众与电视剧之间的心理距离, 促进艺术美的相互作用。那个对于电视剧的完全表示有着深远的重要性。

2 舞台灯光与舞台布景等造型元素之间的关系

“舞台演出视觉形象中构成景物环境实体的部分, 它与灯光、化妆、服装等共同综合塑造演出外部形象, 帮助演员表演, 解释剧本内涵。”可见, 舞台美术设计师可以通过舞台布景占有舞台空间的客观实体环境, 通过整体构思, 构建舞台空间, 从而将剧本本身的平面空间呈现于舞台之上。与此同时, 舞台灯光作为舞台美术的重要构成元素, 通过其在舞台空间中明暗流动多样变换, 实现了同一客体空间内出现时间变换的可能性。舞台灯光营造出的空间与时间转换, 结合舞台布景等造型元素, 为舞台美术在视觉上的变换节拍和舞台节奏之间搭建起有效的交流渠道, 实现着相互交流。从而让演员在相对较为固定的舞台演出空间里寻找到更多层次并更全方位的表演空间, 为演员塑造人物内心世界提供了更大的可能, 并赋予观众更为直观且明晰的戏剧感受。早在19世纪末20世纪初, 随着戏剧传入中国, 传统的戏曲舞台布景形式受到了爱美剧现实化舞台设计的质疑后, 多种戏剧文化思潮的涌入与多元文化的冲击, 使得我国对剧场艺术的探索和舞台美术的设计思维突破有了更为急迫的追求。如何在舞台上

运用多样化的空间观念实现导演构思, 为演员的表演提供一个更为广阔的呈现空间, 成为更多的舞台美术从业者想要攻克的难题。随之产生了舞台灯光、服装、化妆、舞台效果等舞美元素的细化分解。更多的从业者从通才转向专才, 将创作精力集中于某一特定舞美元素。灯光设计师的任务先是通过舞台照明为演员和舞台布景补光, 并提高演员妆容和服装的效果来为舞台视觉空间元素提分等辅助性客观工作, 慢慢转向实现烘托并营造舞台气氛, 强化戏剧主题并将舞台形象更为准确的传达给观众等提供主观性工作。舞台美术戏剧演出的重要表现方式, 舞台美术设计师通过线条、色彩、质感、造型等设计元素, 实现对舞台视觉空间的把控, 并与戏剧导演的合作对舞台空间进行二度创作, 营造出符合戏剧作品艺术性的整体效果。灯光设计师配合舞台布景设计师在封闭空间内依据戏剧情节的发展进行戏剧创作, 通过灯光变换营造出导演想要呈现的舞台视觉氛围。舞台灯光附着于舞台布景之上, 成为运动中的光影, 舞台灯光与舞台布景等元素融合为一体, 使舞台活灵活现。

3 戏剧阶段在艺术创造中的戏剧舞台艺术设计的实施、应用和革新

3.1 戏剧表演上的虚实情景

戏剧舞台艺术设计应集中于戏剧表演, 为内容创造适当的场面, 阴谋和脚本的性格特点。电视剧表演是虚拟的, 因为包含虚拟内容, 所以有必要和听众进行虚拟现实的交流。因此, 设计的虚拟现实场景与根据审美体验和喜好由观众定义并形成丰富艺术效果的舞台表演相关联。在戏剧表演的特点周围, 真实的场景设计需要将场景创造性与舞台艺术相结合。例如, 在代替马使用像鞭子一样的自由手的笔迹技术的期间, 通过调整现实的场景, 能够实现虚拟和真实的组合, 使观众顺利陷入状况, 能够打破舞台的制约。例如, 在现代北京歌剧《红光》的虚拟现实场景设计中, 为了从电视剧故事的距离看电车的故事场景, 设计了实际的汽笛演奏与舞台上浓烟相结合, 进行了场景虚拟表现。观众可以与故事内容相关联, 输入电视剧的状况, 形成与演员的感情交流。

3.2 用舞台照明营造表演的气氛

良好的舞台氛围有助于戏剧情节的开展, 同时, 其能带动观众情绪, 使得观众融入戏剧情节, 感受戏剧的表演魅力和文化魅力。在戏剧表演中, 通过灯光来营造表演氛围主要表现在灯光调控人员通常会按照剧情需要, 然后通过调节、控制灯光, 使得不

同颜色、角度以及位置的灯光可以有条理地进行组合、分布,这在一定程度上渲染了舞台氛围,凸显了剧情特点和演员个性。为了实现这一环境控制目的,在舞台灯光应用中,灯光调控人员应注重以下要点:其一,在舞台灯光操作时,其调控方式不仅要符合当前的剧情表演需要,而且需要配合后期剧情的发展,此外,还需考虑灯光对观众心理活动的影响。其二,针对具体的灯光要素,要注意灯光色彩、角度的设计及调节,且这些因素的调节应符合人们的认知。譬如,在喜剧性戏剧表演中,应注重暖色调灯光的应用;而在悲剧中,应着重使用冷色系灯光,这样能使得演员更好地投入到表演当中,并有效地吸引观众。其三,应注重灯光的组合应用,同时考虑灯光与舞台环境之间的配合,这样不仅能营造良好的表演氛围,而且能保证戏剧表演的整体性。

3.3 请深化剧场艺术理念,创新舞台

舞台是戏剧表演艺术创作的重要组成部分。展现观众的舞台环境,改善电视剧的场景,传达电视剧的背景,是电视剧的一项重要工作。在过去,舞台在新时代呈现出一种迟钝的趋势。以人力资源为主导的形象必然会严重影响戏剧的表现力。创新的舞台设置,根据舞台的实际情况提供有效的控制,并通过智能机控制舞台画面,以提高舞台剧的表现,为观众提供正确的艺术服务。为了重新设计舞台设置,使用LED显示屏替换先前的静态屏幕,使用虚拟场景还原真实场景、模拟和肥皂剧,并预先录制和反射舞台、背景和环境。过去,人类的能力被用来弥补困难。将舞台设置为动态视频和图像模式有助于打破时间和空间的界限,提高戏剧的概念。例如,神秘的夏季舞台剧已经随风消失,可以提升LED显示屏的魅力和舞台剧的张力表现,并提供对显示屏和舞台界面的智能控制。

3.4 融入切身的现实情感设计

舞蹈设计与表演与线条一起,被认为是舞台表演的重要要素。因此,舞蹈美的设计语言是欠缺的,但它也具有传达内容和情感的能力和任务。事实上,我认为从窗帘打开开始,在语言的前面,舞蹈的美感设计可以欣赏到作品的美感和情感色调。由Vikhtangov(重要的俄罗斯导演和演剧理论家)提出的幻想现实主义理论强调了舞蹈美容设计的使用,使观众有适当的距离感,远离舞台状况。Vakhtangov根据Stanslavsky系统开发了现实的电视剧理论,形成了幻想现实主义理论。“戏剧性的现实主义”的第一阶段是外部现实,人们应该追求精神现实。因此,他不仅要抓住日常生活的细节,还要创造一个过程,并结合表现主义和现实主义,以一种重要的、幽默的

悲剧性的方式。因此,在设计舞蹈美的过程中,我也在舞台的视觉展示上,舞台作品有着一贯的艺术性,内容的内容、情感和美学的综合追求。

3.5 视觉传递的美学风格

戏剧初期的艺术设计,只是提示了一个简单的戏剧背景来帮助观众理解故事内容,而缺乏对观众审美需求的详细考虑。随着科学技术的发展,观众对舞台的美丽提出了很高的要求。舞台的美丽和现实场景的设计需要将各种美的要素视觉性地传达给观众。借助灯光的帮助,设计了吊带等设备,设计师可以通过设计虚拟现实场景来完成二次创作,展现出电视剧独特的材料和美感给观众带来视觉上的喜悦和审美享受。例如,在吴元旭传说中的舞台设计中采用了画风。第一幕巧妙地处理了金佛色和黑褐色佛坛的颜色,与乍看不清楚的云一致,表现出独特的美的意义,将舞台靠近绝妙的绘画,给观众带来明快的影响。与强调风景再现的过去戏剧阶段的设计不同,虚拟现实场景的设计,是以感情融合、视觉印象的场所感情为目的,观众和演员可以有丰富的联想用主观色彩在风景中进行情感交流。情况因那个场面而改变。例如,在《杨伟菲》中,《毛伊浦》的舞台场景是将白色的洋梨花和舞台天空的红色台座组合起来,设计成水平方向倾斜的舞台。还原风景的魅力,给观众带来无限的美丽。通过设计虚拟现实场景来展示舞台的空手美,它可以调节电视剧舞台的气氛,给观众带来视觉美的享受,直观地感受舞台气氛的变化如果把故事内容的场景整体联系起来的话,会和演员产生共鸣。

4 结束语

戏剧的舞台艺术的设计强调舞台的艺术性,以舞台的现实和现实的表现出发点在构筑场景的时候关注各种各样的美的形式的实施方式,通过辅助演奏深深地表现电视剧的意义。制作氛围和其他措施。在设计实践中,我们可以从特征和视觉传达和艺术表现的侧面来思考虚拟现实场景的美的风格,使用多种多样的美的风格来形成电视剧的美,创造适合时代的美术。

参考文献:

- [1] 叶辉. 戏剧舞台美术场景设计系列作品[J]. 上海纺织科技, 2021, 49 (01): 88.
- [2] 程曦, 荣虎. 关于戏剧舞美设计的整体性探讨[J]. 戏剧之家, 2020 (23): 56.
- [3] 梁学武. 浅谈戏剧舞美多媒体运用[J]. 大众文艺, 2019 (14): 159-160.