

戏剧服装设计教学中的学生能力培养措施研究

赵邹娜

渭南师范学院 陕西 渭南市 714000

摘要:现代人的生活离不开服装。服装不仅起到御寒保暖的作用,还起到美化人的形象、愉悦人的心情的作用。服装文化构成了人类文化中的一个重要部分,融合了美学、人体工程学和社会心理学等学科。对于戏剧服装设计而言,需要结合特定的戏剧情境、时代背景与人物形象,来为戏剧中的角色设计合适的服装,以供其进行舞台表演。本文将就此主要探讨高校戏剧服装设计中培养学生能力的有效措施,以供参考。

关键词:戏剧服装设计;教学研究;能力培养

Research on the measures to cultivate students' ability in the teaching of drama costume design

Zhao Zouna

Weinan Teachers College, Weinan City, Shaanxi 714000

Abstract: Modern life is inseparable from clothing. Clothing not only plays the role of keeping warm and cold, but also beautifies the image of people and makes people feel happy. Clothing culture forms an important part of human culture, integrating disciplines such as aesthetics, ergonomics and social psychology. For theatrical costume design, it is necessary to design appropriate costumes for the characters in the drama by combining specific theatrical situations, era backgrounds and characters for their stage performances. This article will mainly discuss the effective measures to cultivate students' ability in college drama costume design for reference.

Key words: drama costume design; teaching research; ability training

一、引言

对于高校戏剧服装设计课程的教师而言,要想提高教学质量,促进学生戏剧服装设计能力的全面提升,就必须对现行的教学方式方法进行反思,要时常自省,分析在教学过程中出现的差错,结合学生的戏剧服装设计能力与教学目标来对教学方案进行改进,尤其要帮助学生掌握戏剧人物的形象,培养学生的创新设计能力,引导学生深入戏剧作品等,从而强化人才培养的效果。

二、特征分析

服装是舞台剧中的重要视觉符号之一,能够丰富人物形象、增强戏剧张力、彰显戏剧冲突、展现人物内心、体现时代特征并优化观众体验,对舞台剧而言具有一系列重要的功效。在设计戏剧服装时,要注意把握风格,明了戏剧作品的整体基调,要渲染出对应的气氛,对服装色彩和面料的选择要慎之又慎,此外还要通过服装塑造好人物造型,要达到统一和谐的状态,在满足实用性的同时亦能体现出服装的艺术性。

三、教学现状

在高校的戏剧服装设计教学中,个别教师忽视了戏剧原著和戏剧表演的重要作用,只专注于给学生讲解戏剧服装设计原理,静态地分析具体的戏剧服装,导致学生对戏剧人物、背景和戏剧的表现手法缺乏理解,对人物形象的把握总是有失偏颇,对戏剧作品所属时代的文化与社会背景也缺乏认知,从而难以设计出贴合人物形象与故事背景的戏剧服装。另一方面,个别教师在教学中过于注重理论教学,没有时常带领学生进行实践,导致学生空有一箩筐理论,却不会将设计原理应用在实践中,导致设计出来的戏剧服装不是在色彩、款式、风格和版型上有问题,就是与戏剧人物的形象气质或时

代特征不符,难以令人满意。

四、教学措施

(一) 督导学生阅读戏剧原著

为了提高学生的戏剧服装设计能力,课程教师应当督导学生阅读戏剧原著。原著作品的意义对于设计人物服装而言是至关重要的。通过阅读戏剧原著,首先,学生对作品的背景、旁白和人物状态会形成更加全面和深刻的认识。不少戏剧原著都不仅仅描写了人物之间的对话,还糅合了人物的动作、形象和心理活动,比如爱尔兰著名作家萨缪尔·贝克特的《等待戈多》中,就描写了幸运儿的思想,并且是用意识流的文学手法体现的,这是在戏剧表演中无法体现的,需要学生去阅读原著来感受角色的思想,进而才能对人物产生更加深刻的认识,设计出来的服装才能更符合人物特点。

基于此,课程教师要给学生布置阅读戏剧原著的课后任务,给学生一个推动力,从而提高学生阅读戏剧原著的自觉性。在课堂上,教师也要将戏剧原著作为教学材料来给学生讲述戏剧服装设计原理,不能光给学生讲解戏剧服装设计的技巧,尤其是在开展案例教学的时候。比方说,在给学生讲解《卡利古拉》这部戏剧作品的服装设计要领时,学生可能对卡利古拉这个角色的理解不够深刻,教师可以利用多媒体设备给学生展示加缪所写的原著段落,比如卡利古拉在回到皇宫后谈论人生荒诞,他要得到月亮的桥段,或者他和大臣斡旋的段落,使学生对这个角色的理解更加到位,感受到他的荒诞思想和陷入虚无主义的精神状态,继而为这位角色设计出更能凸显其性格特征的服装。

(二) 组织学生观看戏剧视频

不论是进行服装设计,还是作曲、写诗、设计工业零件或者创建哲学体系等等,只要是涉及到创作的活动,在初期

都离不开模仿。学生在刚开始接触戏剧服装设计时,难以在完全独立的状态下设计出服装的款式,需要借鉴前辈和他人作品。同时,为了让学生对戏剧人物的特点有一个深刻的把握,还不能仅仅让学生浏览人物服装,要组织学生观看戏剧视频,这样就包含了戏剧情节、人物形象、服装样式以及戏剧背景等等,能够让学生更加全面地了解戏剧作品,把握人物服装设计方向,在借鉴与模仿的基础上糅合自己对戏剧作品和人物的理解,进行再创作,设计出能够展现自己设计才能与理念的服装。

基于此,课程教师在备课时就要为学生准备好视频资源,提前下载好对应的戏剧视频,在课堂上结合教学进度为学生播放,使学生对戏剧作品与人物服装形成更加丰富的见解。比方说,在课堂上带领学生学习《一个无政府主义者的意外死亡》的人物服装设计要领时,教师可以在开课时先给学生播放这部戏剧作品的视频,版本可以选择1998年孟京辉导演的话剧版,待学生熟悉了这部作品的情节、人物关系与人物特征后,还可以给学生播放意大利原作版本,使学生对人物服装的把握更加切合原著作者达里奥·福的观念,丰富学生对服装设计的想法,促进学生服装设计思维的多元化,提高学生的戏剧服装设计能力。

(三) 引导学生进行戏剧表演

为了提高学生的戏剧服装设计能力,课程教师还可以组织戏剧表演活动,鼓励学生进行戏剧表演。在这个活动中,服装设计与戏剧表演是结合在一起的。一方面,学生需要在学习过对应的戏剧作品、充分了解了人物形象与故事背景之后,结合自己所学的服装设计原理去为角色设计服饰。另一方面,学生需要在活动中穿上自己或同学所设计出来的服饰,进行戏剧表演,还原戏剧原著的经典桥段,表现出人物与戏剧张力。在表演过程中,学生会深深沉浸在戏剧情境里面,并对同台角色所穿的服饰进行下意识的审美,进而捕捉到角色服饰在设计上的不合理的地方,在戏剧表演结束后就可以互相交流意见,对人物服装的设计进行改善,设计出更加贴合故事背景与人物形象的服装。

基于此,课程教师应当结合教学进度,在教学内容的基础之上时常为学生组建相应的戏剧表演活动,并做好组织工作,把控活动的节奏,让学生在循序渐进中深入戏剧表演,并对服装设计形成新的、同时也更加成熟的想法。比方说,在带领学生设计《哈姆雷特》一剧的人物服装时,教师可以组织一场戏剧表演活动,让学生在课后运用所学的服装设计技巧与原理去为《哈姆雷特》的不同人物设计服装,服装要符合维多利亚时期的艺术特征,要能体现出欧洲古典美,在这一基础上进行服装设计。在戏剧表演环节,教师需要为学生准备舞台、灯光和道具,同时还可以请文学专业和戏剧表演专业的教师或学生来一同观看,针对人物形象提出指导意见,为学生的服装设计再创作提供更广阔的思路,从而提高学生对角色服装的把握。

(四) 拓展学生的服装设计技能

随着互联网技术水平的飞跃,艺术设计领域也在不断向前发展,艺术设计手段越来越现代化、智能化和自动化。戏剧服装设计不再仅仅依靠传统的尺规与画笔,而可以利用计算机软件去进行服装设计,比如Kaledo by Lectra、My Label 3D Fashion by Bernina、Digital Fashion Pro以及Realistic Apparel Templates Pack等等。在这些计算机软件的作用下,学生设计服装的过程会变得更加便捷、高效,在保存、分析

与更改服装数据时也更加简易,有助于提高学生的服装设计效率,开阔学生的服装设计思路,丰富学生的服装设计资源。为此,教师应当带领学生与时俱进,拓展学生的服装设计技能,引导学生学习先进的服装设计软件,并付诸实践,利用软件去设计服装,在班级内进行展示,相互交流软件的使用心得,从而全面提高学生的戏剧服装设计能力。

(五) 搭建戏剧服装设计实践平台

为了提高学生的戏剧服装设计能力,课程教师有必要为学生搭建相应的实践平台。首先,教师可以为学生举办技能竞赛。在竞赛中,学生要以团队的形式参加,在与成员的相互配合之下完成对某部戏剧作品的角色服装设计。这样可以锻炼学生的团队协作能力,有利于学生在毕业后更好地从事相关工作。同时,还可以磨炼学生的心态,使学生在设计过程中更加沉稳,同时又不失热情。其次,教师可以引导学生去当地的服装设计工作室或设计工作室参与实习,跟进设计项目,在工作环境中感受戏剧服装设计的流程,熟悉市场运作模式与客户需求,提高学生的就业能力。最后,教师要提高实践教学在课程体系中的比例,多带领学生动手设计戏剧人物服装,而不是一味地给学生讲述服装设计理论,以此来提高学生在戏剧服装上的实际设计能力。

(六) 鼓励学生创新服装设计理念

对于服装设计行业而言,必须要具备创新的精神、理念与能力,才能够从市场中脱颖而出,设计出夺目的服装作品。如果只会循规蹈矩,过度借鉴或沿用前人的服装作品,就会使自己设计出来的服装失去特色,沦为平庸之作。这与经济学中的市场先入准则相似,一旦某个服装设计师开创了某个风格,形成了鲜明的个人特色,引起了强烈的市场反响,其余人在对其进行模仿就会弄巧成拙。为此,课程教师必须要去鼓励学生进行创新,让学生醒悟到创新之于戏剧服装设计的重要意义。教师在平日的课程教学中就要向学生渗透创新思想,鼓励学生对经典的服装设计提出质疑,并提出自己的设计想法。此外,教师要培育学生的想象力,想象力往往是创新的活力源泉。为此,教师就要促进教学资源的多元化,让学生接触各个国家、民族和时期的戏剧服装作品以及戏剧服装设计大师的创作原理,从而为学生进行创新打下理论基础。

五、结束语

综上所述,在高校的戏剧服装设计课程教学中,有的教师不够注重戏剧原著和戏剧表演的教学作用,导致学生对戏剧作品中的人物形象缺乏全面的认识,设计出来的服装要么亦步亦趋,要么不符合人物特征。另外,个别教师忽视了实践教学与创新教育的重要性,同样弱化了学生的戏剧服装设计能力。为此,教师应督导学生阅读戏剧原著,组织学生观看戏剧视频,引导学生进行戏剧表演,拓展学生的服装设计技能,搭建戏剧服装设计实践平台,鼓励学生创新服装设计理念,从而全面提高学生的戏剧服装设计水平。

参考文献:

- [1] 伍剑英. 戏剧服装设计中色彩要素的时代要求与价值追求[J]. 华东纸业, 2021, 51(03): 1-3.
- [2] 马继洋. 戏剧舞台服装设计的文化属性与效果呈现探讨[J]. 戏剧之家, 2021(15): 23-24.
- [3] 冯云刚. 学科竞赛驱动下服装设计与多学科融合的教学实践研究[J]. 西部皮革, 2022, 44(10): 45-47.