

中國舞美學會

位置: 首页 >> 《与时俱进相融交会繁荣舞台美术》

专题报道

学术前沿

行业资讯

相关文章

- 舞美当家：艺术新趋势
- 敬畏舞台
- 戏曲视觉审美的再发展
- 构建地方戏曲发展平台...
- 中国现代舞台美术的民...
- 《骆驼祥子》灯光设计...
- 关于对舞台灯光设计中...
- 潮剧舞台美术概述
- 湘剧的舞台美术
- 舞台灯光与舞台布景的...
- 绿叶扶红花
- 亮度小议
- 临摹与想象是化妆造型...
- 光的旋律
- 能者无疆
- 填补学术空白重构戏曲...
- 传统神韵与现代审美的...
- 创新求索追求卓越
- 舞台上的风景线
- 一目了然和视而不见
- 奥林匹克新视界
- 翱翔舞台上的蓝天
- 粤剧舞美的走向
- 中国现代舞台美术的民...
- 浅谈灯光色彩在滑稽戏...
- 关于对舞台灯光设计中...
- 舞台是自由的
- 童心，还是童心
- 构建地方戏曲发展平台...
- 传统神韵与现代审美的...

与时俱进相融交会繁荣舞台美术

来源: 中国舞台美术学会 日期: 2007-11-14 10:08:21

跨进21世纪, 全球经济高速发展, 信息时代促进人们的思想、观点、理念发生着日新月异的变化。与时俱进, 创新与突破是一个民族生命力所在。缺乏独创性, 就难于屹立于世界民族之林。而对于任何时代的艺术发展而言, 同样也是如此。缺乏创新和突破, 就缺乏生命力。当今, 高科技发展与艺术更紧密的结合, 多种新技术与丰富的舞台表现力相互作用, 各种艺术流派和风格相互融合, 已成为冲击观众视线, 激发观众共鸣的必不可少的手段和途径。任何一部反映当代或者传统题材的作品, 如果缺乏现代意识的舞台设计理念以及可协调的艺术手段, 缺乏创新意识; 缺乏当代人的审美情趣和艺术共鸣感, 那么该门艺术只会流失观众和逐步走向衰退, 乃至最后被时代淘汰。

谈到艺术的创新, 就会涉及两方面问题。一方面是观众日益增长的审美情趣、市场需求与戏剧传统理念、形式的矛盾与融合; 另一方面是戏剧美术的个性与时代化、现代化的交流与互动融合。以上两者之间的关系如何协调和统一, 使之在保存各自立场的基础上又相互包容和交融, 这确实是一个看似平常但却有实际困难的问题。

现代人的生活节奏在加快, 知识信息日新月异的变化, 以及随着大众各种艺术流派的竞相绽放。导致大众的思想意识、流行眼光、审美观念的多样化及易迁性。当今各层次观众已不满足于传统的欣赏习惯, 他们也决不会花钱买票坐下来静静欣赏一台吸引不了他们眼球、满足不了他们感官的节目。电视节目一旦不符合他们胃口, 马上会被毫不客气地换台。快节奏、高竞争的生活也使我们亲爱的观众一定程度上比以前功利点。喜新厌旧、求新求异、更多地追求感官刺激和视觉冲击。殊不知, 当今许多文艺工作者, 根据市场和艺术的需求, 尝试过各种艺术流派和形式。例如: 歌舞、杂技、魔术、戏剧等熔于一炉; 汲取各国精华, 使得表演风格精彩纷呈。对于舞台美术也是同样, 融精湛的舞台艺术与高科技手段于一体, 充分运用多媒体技术。推、拉、移、旋转等舞台装置, 色彩斑斓的舞台造型, 变化多端的舞台意境, 身临其境的音响效果, 炫目奇异的激光变化, 绚丽多彩的服装造型及强烈的视频组合, 共同营造美伦美奂的场景和震撼人心的艺术冲击力。所有一切说明, 当今社会在变, 文艺观念和形式在变, 你不变不行, 不变只能被淘汰。观众的审美情节和市场的的需求是衡量导演和舞美设计者水平的一把尺, 作为舞台美术设计人员必须要有创新意识。创新力是人类最具价值的一种能力。通过创新, 才能使人发挥出潜在的能量和形成自己独有的特色。如今, 我们决不能按固有模式和原先学院教授的一套作为创作的衡量标准。我们在创作过程中必须善于发觉新题材, 多尝试一点“无中生有”、“异想天开”, 有时候哪怕是微不足道或者幼稚可笑, 但往往会出现意想不到的创意意境和“石破天惊”的艺术效果。

本人从事滑稽戏舞台设计已经三十余年了，历经甜酸苦辣，滑稽戏如今也深受江浙沪广大观众的喜爱。它贴近生活，反映普通老百姓的喜怒哀乐。它介于戏曲和戏剧之间。戏中人物操得是天南地北的方言，唱得是九腔十八调；各种时尚标新的手段巧妙地熔于一炉；观众在笑的海洋中得到启迪和回味，使其生命力长盛不衰。滑稽戏的表现形式夸张、诙谐，舞美设计风格如何与滑稽戏兼容并济的特性相融合；如何创造出既秉承传统风格，又具有时代特色的作品；如何在保持本剧种艺术秉性的基础上，应用突破创新的观念赋予滑稽戏新的生命力，这是我长久以来一直钻研的问题。

在传统滑稽戏《王老虎抢亲》的舞美设计中，我一反传统的表现手法，较多地运用了现代语汇。此剧中丰富多彩的表演形式为我的舞美设计提供了广阔的创作天地。戏中融合了许多现代人的语言习惯和表演形式，运用了歌舞、流行音乐等各种现代表演手法。集古今、新旧、传统与现代于一体。在舞台形式上我充分运用了各种帷幔来区分表演空间和交流环境，在帷幔之间投射各种变化的电脑造型灯，烘托出了色彩斑斓的意境以此来衬托剧情气氛。用窗格、月亮、宫灯等各类装饰物来衬托环境。在灯光运用上也别出心裁，舞台前半段以白光为强调，给予演员充分的表演天地；利用舞台的丛深来烘托背景的气氛。另外，在舞台上充分运用了大量的电脑灯、成影灯、射灯来营造戏剧气氛，推动剧情的发展，立体呈现了人物性格的变化，尤其是演员情绪和剧情主导思想的烘托。衬托了空间、形体、色彩、情绪和节奏的变化。最后一场喜团圆，三顶反射灯共起舞，景与光水乳交融；景与情相互辉映，极大程度上激发了观众的观赏兴趣，充分体现了传统戏剧改良后的现代艺术感。

在滑稽戏的舞美创作中，我往往利用象征、寓意的手法。布景的象征往往能够引起观众的联想，触动人们的心灵；它的力量甚至有时候能够超越戏剧之外，是戏剧主题的深化和延伸；又是多方位、多时空、全面地调动观众的情绪和意念，通过感性的审美情趣来抒发设计者的思维和愿望，是对现实意义的象征和升华。在大型方言歌唱喜剧《万户千家总关情》的舞美设计中，我较多地采用了象征寓意的手法。这是一部反映配合世博动迁的喜剧，反映了人与人之间的情感撞击和交流，以及以此擦出的心灵火花。如序幕，我利用悬挂的红绸大绣球，象征广大人民群众对申博成功的喜悦心情。第一场居委会的场景中，利用心型的广告栏牌意喻政府和百姓的心灵沟通。以情动人，以理服人，达到情理交融。在第三幕小花园的场景中，塑造了一组以儿童为主题的雕塑，配合主人公寻找失散十几年的儿子的情节，收到良好的舞台效果。尾声，世博家园广场，塑造花型的圆拱门，象征幸福的大门为中国人民敞开。整场景新颖别致，引人入胜。象征手法既是一种表现手法，同时也是一种创意，在增强舞台画面效果的同时，也赋予了特定的内涵。使观众形象、深入、全面地产生联想，引起共鸣。

准确地把握和选择生动、并具有震撼力的演出形式是导演艺术的重要部分，而寻找于之相适应的表演形式则是舞美设计的重要部分。舞美设计在创作戏剧外部形式时，其主要手段是通过布景样式、结构、灯光彩色造型、道具陈设布置等样式来完成的。它不是单纯地呈现戏剧环境或者呆板地布置舞台空间，而是应该认真地分析和挖掘主题思想内容。站在导演角度，去衡量能够深刻地揭示主题内涵而选取素材，构思形象，把理性的主题思想形象化、创造具有深层涵义的外部形象，从而为导演提供演出形式的启发，并一定程度上丰富了导演的思想深度。

大型滑稽戏《GPT不正常》是一部反映抗击疾病的社会题材剧，由著名喜剧表演艺术家严顺开自编自导自演。通过上海一幢石库门几户人家发生的故事来浓缩反映社会变革的面貌，反映人与人之间的伦理、情感冲突。主要内容很生活化，就像发生在我们身边的家常之事。呼之欲出、触手可及；但是人物之间的交往和冲突却反映了很深层次的社会哲理性。舞美设计要建立起一种以内真实性和人为的“虚空”合二为一的思维观念，要表达一种“传情达意”的意境。在设计中我运用了框架结构的形式，以虚实的手法来

表现上海老宅

——石库门。该虚的地方就虚透，惜墨如金，以几根线来构造轮廓，似屋顶、似墙面、似建筑；由观众来发挥想象。该突出的地方就突出，老宅墙面的斑驳，厨房的锅碗瓢盆，天井的水龙头等等。使观众感到非常实在，很生活化，进而很容易进入观众的命运中去。利用楼梯的层次来营造舞台高低的表演区域，背景上搭建几块白色的大屏板。通过移动和投射的束光来衬托上海滩的繁荣和变化。整个舞台外部形式介于似于不似之间；外形和实际建筑的虚于美之间。通过对生活形象的选择、提炼、重构，使形象语言高度含蓄。

如今科学技术的发展，开拓了艺术表现形式的新领域。现在戏剧的舞台艺术需要构思奇特、形式新颖，有一定科技含量的作品来展现给观众。时代的变化，同样艺术风格也并无定格。作为舞美艺术家应保持不断探索追求的精神，在发展中求变化；在风格上求多样；在形式上求标新。我们需要保持中华民族的艺术特性，又要迈开大步地去做各种尝试。

作为21世纪的舞台美术设计从业者，要珍惜机遇，汲取提炼传统文化，充分理解运用现代艺术。增强自身的美学素质和设计功底，不断自我完善。解放思想，与时俱进，努力创造出更多更好的舞台美术设计作品，孜孜不倦地把所从事的事业推向高峰，无愧于时代赋予我们的重任。

作者：撒勤

▶ [版权所有](#)

▶ [法律声明](#)

▶ [广告服务](#)

▶ [联系我们](#)

[京ICP备06012649号](#)