

舞台演出与服装设计的融合

——浅谈舞台服装制作

徐丽卿

(江苏省南通市海门区海门山歌艺术剧院, 江苏 南通 226100)

摘要:近年来,随着社会文明进步与多元文化背景,舞台演出艺术得到了极大的发展,而舞台服装作为舞台演出视觉呈现的主要内容,其艺术内涵与视觉表现决定着舞台演出的效果和价值。因此,本文基于上述内容,通过对舞台演出与服装设计之间关系,以及服装设计制作对舞台演出的硬性进行深度剖析,结合现阶段舞台服装设计制作的现状,对舞台演出过程中舞台服装制作与设计的思路的优化进行分析,在给舞台服装设计制作提供一定参考的同时,有效推动舞台演出与服装设计融合。

关键词: 舞台演出 舞台服装设计制作 融合思路

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.22.139

在舞台演出表演过程中,服装作为其中不可或缺的部分,不仅为舞台艺术提供服务,也是决定舞台艺术视觉呈现的关键,所以舞台服装设计与制作的假定性必然高于实用性。但是,从实际情况来看,大部分舞台演出在进行舞台服装制作时,缺少扎根舞台演出实际,部分服装设计与制作脱离了武装演出的实际情况和氛围,进而导致舞台演出的效果不佳。因此,为提升舞台服装设计制作与舞台演出水平,舞台演出与服装设计融合思路下的舞台服装设计制作优化就显得尤为关键。

一、舞台服装简析

(一) 舞台服装概念

舞台服装其实就是演员远处中传的服装,是塑造角色外部形象,体现演出风格的重要手段之一,舞台服装源于生活服装,但又区别于生活服装,与化妆是演出活动风格塑造的重要手段,对于舞台演出的视觉呈现影响极大。

(二) 舞台服装分类

舞台服装按期应用人群的不足,可以分为人物服装和演员服装两种,其中人物服装又可以分为戏剧人物服装,包括话剧、歌剧、舞剧,戏曲、戏剧小品、拉场戏、独角戏中的人物服装等类型,而演员服装则可以分为音乐、舞蹈、杂技、魔术、曲艺等演员服装等类型。每种类型的舞台服装也都其独有的艺术特征和特点。

(三) 舞台服装设计

舞台服装设计是指针对特定目标与计划,对问题的解决思路与策略,以此满足人们的某种需求,并且舞台服装设计所涉及的范围也十分广泛,主要涉及社会规划、理论

模型、产品设计与工程组织方案等内容。而实际进行舞台设计时,主要是以色彩学的基本原理为基础,通过材料与色彩的融合,以此达到既定的呈现效果。这使得舞台设计并不是纯粹的造型艺术作品,与美术作品色彩也有着明显的区别,使得舞台服装色彩设计具有其独有的特殊性。

(四) 舞台服装设计的要与思维类型

在舞台服装设计时,主要是由事实要素与价值要素组成,事实要素说明事态的状况,而价值要素则是用理论和审美命题进行表述,简要说来,就是“好坏和美丑”。而不同类型舞台服装设计侧重的思维类型也会存在一定差异,如在工程设计更重视理性分析,而产品造型设计和工业设计则重视整体的过程,需要运用形象思维的因素,在舞台服装设计方面则更注重美感等。

(五) 舞台服装设计任务和要

舞台服装设计的任务不仅要满足个人需求,还需要坚固社会、经济、技术、情感与审美需要,而这些需求之间也存在着一定的矛盾性,所以舞台服装设计任务本身需要之间存在协调和对立的关系,所以,在现代吴涛服装设计理念更新过程中,也要遵循舞台服装设计规范与相关需求。并且,还需要帮助遵循帮助演员塑造角色形象、有利于演员表演与活动、与全剧演出风格统一以及满足广大观众审美要求等内容的原则下进行舞台服装设计。

二、舞台服装设计制作与舞台演出的关系分析

(一) 舞台服装设计与化妆造型的关系

舞台服装设计与化妆造型同样作为舞台演出的重要组成部分,其目的都是为塑造角色外貌服务的,所以两者是

一个不可分割的整体，都可以通过直观的视觉效应让观众感受角色内容，从而给角色外部形象起到一定定位作用。而两者之间的不同在于化妆造型很难在舞台演出中做出改变，而舞台服装则会根据舞台演出的不同场景做出变化，所以，舞台服装设计过程中，与化妆造型的有效融合显得尤为关键。

（二）舞台服装设计与舞台美术的关系

舞台服装设计对舞台形象的塑造，可以为舞台艺术受众提供良好的视觉享受，所以舞台美术与舞台服装属于包含关系，但是舞台服装设计由和舞台设计、灯光、道具与效果等舞台美术有所不同，这是由于其本质特征决定的。所以，要想塑造完美的舞台艺术效果，就需要把舞台服装设计与舞台美术相互融合，以此确保舞台视觉形象的整体性。

（三）舞台服装设计与表演艺术的关系

舞台设计和舞台表演艺术的载体都是演员，而舞台服装设计是影响和决定表演艺术高度的关键，而为确保舞台服装推动演员尽快进入角色，就需要通过舞台服装定位诱发演员去体验角色，以此让表演艺术更形象表达角色感觉。并且，舞台服装设计还需要和表演艺术互补，通过两者之间的完美统一，以此达到良好的舞台演出视觉长线效果。

三、舞台服装设计制作的现状

（一）舞台服装设计的意义

舞台服装作为舞台艺术中的重要组成部分，是对舞台人物的包装，但是与生活装不同，舞台服装又具有鲜明的戏剧代表性和多元化特点，是比较典型的视觉艺术创作，而服装作为演出的直观表现，是决定舞台演出视觉艺术表现和感受的关键。并且舞台服装还可以通过其自身色彩和质感体现出演出人物的心理，对于整个作品的解释、人物表现和风格设计中都发挥着重要的作用与意义。

（二）舞台服装设计制作的现状

近年来，随着舞台文化与艺术的发展，舞台服装也得到了极大的发展和优化，并且随着设计理念的不断创新，使得艺术表现也更加丰富，舞台服装的社会价值和艺术价值也得到了广泛的认可。而且，随着舞台服装设计与制作的发展，舞台服装的款式、色彩和整体风格也得到了有效丰富与优化，不仅对传统文化与艺术进行了继承与发扬，也充分融入了时代特色。但是，从实际情况来看，大部分舞台服装设计制作对于融合的处理并不完善，而且由于风格、色彩与形式的过度追求，使其与舞台演出之间的融入

不佳，不仅影响到舞台演出的效果，还会一直舞台服装设计制作的优化与发展。

四、舞台演出与服装设计融合下舞台服装制作的思路分析

（一）强化和角色形象和情感的结合

在舞台演出过程中，人物角色与服装作为其中重要组成部分，是影响舞台演出视觉效果呈现的关键和核心，所以说，在实际对舞台演出与服装设计融合下舞台服装制作的思路进行分析时，需要依托人物角色与舞台服装在舞台演出中的关键地位，在发挥舞台服装塑造角色形象与情感引导作用的同时，推动服装与角色形象和情感的融合，以此推动舞台演出与服装设计融合的前提下，不断推动舞台服装设计制作的效果和水平。但是，从实际情况来看，在服装制作与设计过程中，存在过分迎合市场的问题，对于角色形象与情感的融入不够重视，这使得两者之间融合不足，最终严重影响舞台演出与服装设计的融合，进而抑制舞台服装设计制作的优化和发展。因此，在实际分析时，可以基于上述分析，通过强化舞台服装设计制作和角色形象与情感之间的结合，以此推动舞台演出与服装设计融合。

比如，在实际分析时，充分依托舞台服装设计制作对角色形象塑造和情感引导的优势作用，在推动舞台演出与服装设计之间融合的同时，有效促进舞台服装制作的优化与发展。首先，是针对舞台演出过程中服装设计制作受到舞台人物形象的局限，通过突出特定任务特点的方式，强化两者融合与舞台制作优化发展，实际操作时，基于颜色对角色情感的体验与引导作用，在舞台服装设计制作时，通过对舞台演出人物角色情感为依托，从而在角色情感定位的基础场，选择合适的服装颜色，有效强化舞台演出与舞台服装设计之间融合，推动舞台服装制作的优化与发展。如蓝色代表忧郁和悲伤、粉色代表柔情、白色代表高贵与纯洁、红色代表喜庆与欢快等颜色对情感的呈现与引导，让舞台服装成为舞台演出角色情感传情的工具，给受众带来视觉冲击和情感体验的同时，从而有效强化两者之间的融合，不断促进舞台服装设计制作的优化发展^①。其次，还可以从舞台服装的质感入手，针对不同质感对人物角色情感的呈现，如毛类质感的粗犷、柔性质感的温和、纱性质感的纯洁与高贵等，通过不同质感对人物角色情感的不同呈现，以此推动两者之间的融合与统一，不断推动舞台服装设计制作的优化发展。最后，是从舞台服装的整体风格入手，服装风格的呈现，是推动与引导人物角色情感引导的关键，所以，在实际进行舞台服装设计制作时，

还需要强化服装风格的把控,包括服装整体风格偏向、款式、结构等方面的把控与呈现,以此推动角色形象与情感和舞台服装的融合,有效带动舞台服装设计制作的优化和发展。

(二) 加强服装设计制作的统一与变化把控

在舞台演出过程中,舞台人物角色呈现封堵多样的特点,而舞台服装作为每一个人物角色的形象呈现的关进,所以说在实际基于舞台演出与舞台服装设计融合思路对舞台服装制作进行分析时,还需要基于上述关系内容,通过加强服装设计制作的统一与变化把控,从而有效推动舞台服装设计制作的优化与发展。但是,从实际情况来看,在实际进行舞台服装设计制作是,存在一定一段,部分舞台服装设计制作过分统一,使得舞台演出过于呆板,而部分服装设计制作过于多样化,导致舞台演出缺乏整体性,进而导致舞台演出效果。所以,在实际分析过程中,可以通过加强服装设计制作统一与变化的把控,以此强化舞台服装设计与舞台演出的有效融合,不断推动舞台服装设计制作的优化发展。

比如,在实际分析时,可以针对舞台服装设计统一与变化的把控,在避免过于统一呆板与过于多样影响舞台演出效果等问题,通过合理处置舞台服装设计制作的统一与变化把控,从而在强化舞台服装设计与舞台演出有效融合的同时,不断推动舞台服装设计制作的优化发展。首先,是基于舞台演出的形式和整体效果,在坚持统一与变化的原则下,确保舞台演出和谐与适度变化的同时,从而给观众带来更好的视觉享受,推动舞台演出效果的提升的基础上,促进舞台服装设计制作的优化与发展。统一与变化把控过程中,可以基于舞台演出中人物角色的不同分类和定位,包括人物角色的主次和舞台效果中比重等内容,如以舞蹈演出为例,配角角色的舞台服装设计制作需要保持统一性,避免过分吸引观众注意,出现观众整体观感不佳与舞台演出效果不佳的问题,而主角角色的舞台服装设计制作则需要保持一定变化,通过合适的凸显和比重增加,从而在观众观看时,让观众更容易感受到舞台演出的实际内涵和价值,不断推动舞台演出的效果与展现^[2]。不仅如此,在实际对舞台服装设计制作进行统一与变化把控时,还可以适当对配角角色服装进行适度变化,在避免杂乱强化舞台演出表现的整体与和谐的同时,让舞台演出更加鲜活。最后,在实际进行统一与变化把控时,还需要重视舞台服装设计制作与舞台灯光、道具设计之间的统一,从而让舞台演出效果呈现更加整体统一。

(三) 突出舞台服装设计制作的时代性与传统性融合

在舞台服装设计制作过程中,舞台服装设计制作的表现会受到文化与艺术理念的影响,这种影响也会影响到舞台演出的整体效果,所以在基于舞台演出与舞台设计融合下舞台服装设计进行分析时,可以基于上述内容,通过对舞台服装设计制作中传统文化与时代性文化之间的融合,以此让舞台服装设计更具有艺术性和时代性特征,从而推动舞台演出整体效果的提升。

(四) 强化多元文化与现代科学融合

基于舞台服装与舞台演出之间实际关系,对舞台演出和舞台服装设计融合下舞台服装制作进行分析时,其实舞台服装中多元文化和现代科学的融合,不仅对提升舞台演出效果体现和凸显具有良好效果,还可以有效推动两者的融合,对于舞台服装制作的优化与发展具有很好效果。所以,在实际分析时,可以从多元化与现代科学融入的方式入手,以此推动两者融合的基础上,促进舞台服装设计制作优化与发展。

比如,在实际分析时,基于舞台服装制作设计理念对观众观感的影响,通过在舞台服装设计制作中强化多样化文化与现代科学融入,在带动舞台演出效果呈现的同时,促进两者之间的融合。其中多元文化的融入,主要是根据舞台演出实际,在舞台服装设计制作中进行对应的针对性体现,如少数民族文化中色彩、服饰和整体风格的合适采用与融入,以此强化舞台演出的效果。而现代科学学的融入,则是利用现代科学技术或设备,给舞台服装设计制作提供帮助与补充,如北京奥运会闭幕式中铃衣舞采用银铃作为装饰,与演员身上的灯带结合进行舞蹈,对舞台演出的凸显与优化,基于这一思路,对舞台服装设计制作中现代科学的融合进行优化,从而强化舞台演出与服装设计融合的同时,推动舞台服装设计制作水平的优化。

五、结语

舞台服装作为舞台演出的重要组成部分,合理针对两者之间关系与实际影响,对舞台服装设计制作的思路进行优化,不仅能推动舞台演出效果的提升,还可以有效推动舞台服装设计制作的优化与发展。

参考文献

[1]周凡斌.舞台音乐与服装表演策划相融合探究[J].棉纺织技术,2021,49(9):2.

[2]崔馨心.浅谈服装表演舞台设计的视觉表现形式[J].流行色,2020(3):2.