

浅谈舞台美术和舞台技术的联系与创新

◎黄涛

摘要：舞台美术是在立体空间展现艺术的一种形式，是舞台表演的重要组成部分，舞台艺术造型手段日趋多样化，场景空间随着时代步伐的变迁，它的设计理念也需要与时俱进，不断解放思想、同时做到传承和创新。从而进一步推动现代化戏剧向更深层次发展。

关键词：舞台美术 美术设计 舞台技术 创新和发展

舞台美术是在立体空间展现艺术的一种形式，是舞台演出的一个重要组成部分，它包括布景、灯光、化妆、服装、道具以及音响效果等。它们的综合设计称为舞台美术设计。其任务是根据剧本的内容和演出要求，通过演员化妆、服装、反映剧本情境的布景和灯光、道具、音乐等艺术表现形式在统一的艺术构思中运用多种造型艺术手段，让每个剧目呈现出非常独特的舞台美术形式，给观者带来更好，更合适的情绪感染。

舞台美术是舞台表演的重要组成部分，它对于演员的表演，剧情的呈现，戏曲故事的发展等，都起到非常重要的辅助作用，舞台美术在戏剧舞台上发挥着不可替代的作用。而舞台美术设计要根据剧本的提示和导演的要求来展现出我们应该展现的。紧扣主题，从既定的艺术内容出发，调动舞美的各专业技能，寻求最适宜的舞台造型手段，以创造具有时代新意、地方特色富有美感的艺术形式。

舞台技术主要是指通过各种各样的布景以及道具来满足表演的需要，经过巧妙地处理舞台空间，同时通过舞台灯光和音响效果，最大限度地渲染舞台气氛。布景在舞剧和剧目中的使用方式不尽相同，在舞剧中布景主要用于交代时间地点，由于舞剧有场次之分，每场所表现的地点和环境有所变化，布景因此也需要产生变化。一部舞剧每个场次之间又是紧密相连的，因此布景与布景之间也必须是内在联系的。无论在舞剧还是剧目作品中，布景起到一个营造空间的作用。如果布景过于写实，空间感就比较局限；如果布景过于虚化，配合上本来就不善于叙事的舞蹈动作就会使观众觉得过于抽象不好理解。因此在布景的运用上要注意虚实结合，从而达

到合理地营造空间的效果。

演出效果与舞台技术和舞台美术具有密切的联系。当前，我国社会经济飞速发展，文化产业更加繁荣，文艺演出形式更加多样，内容也越来越丰富。舞台美术随着舞台演出艺术的发展而发展，在发展中科技的进步起了很大的作用，科技的发展推动了舞台美术设计的发展与创新。电脑的发展给舞台设计以新观念、新方法。新技术和新材料的运用，使舞台美术表现出各种风格、形式多样和个性化的发展趋势。舞台设计不再局限于对视觉美的满足，而是转化为一种空间的流动美。对此，必须明确舞台技术和舞台美术创造在舞台艺术创造中的重要性，更加重视舞台技术和舞台美术创造之间的关系，提升舞台演出效果。随着各类新技术的出现与演出技术的不断完善，作为舞台美术设计的重要载体变得更加的多元化，同时，观众审美价值的变迁和更新，也促使舞台场景设计在创作观念上的开拓，突破，舞台设计也在不断革新，舞台面貌较之以往也变得更加绚丽多彩。借助声、光、电，通过各种技术变换成为剧情所需要的信息符号来揭示和强化剧情的综合表现力和感染力，以其强烈的震撼力来撞击观众的内心感受和心灵世界，这样无疑可以更好地利用舞台美术特有的艺术语言创造性地揭示其主体和内涵。然而，目前舞台美术创作中存在的误区也十分严重。创作心态过于奢侈，贵族化倾向非常突出。追求舞台堆砌以及豪华贵族版的大制作和攀比倾向比比皆是。似乎只有这样才能获得奖项和争得名次。另外，大多院团缺乏绘景人才和绘景场地。由于绘景人员老龄化，绘景工作又是脑力和体力劳动，既脏又累，使得设计作品在舞台上难以很好地展示，艺术质量不能有

效地得到保证。绘景人员在狭小的空间工作，白天场地制作，晚间绘景是难以绘出好作品的。有的为了节约经费，电脑喷绘代替了软景，希望这种现象只能是一时的。作为高雅的舞台艺术，舞台创作空间是十分广阔的。在新时期众多优秀戏剧作品中，越来越成熟的新媒体技术被广泛地应用到舞台美术设计和制作领域。舞台美术设计的创新和发展除了合理利用新媒体技术，设计者的设计思维及理念的创新也就能带来舞台美术设计的革新甚至是引领潮流，敢于冲破旧的束缚、敢于借鉴新的戏剧理念而令世人瞩目，

总之，随着社会的不断进步，人们的精神需求日益丰富，舞台美术和舞台技术的发展也要不断地发生变化。传统与现代，国内与国外，从写实、变形到抽象，不同的舞台美术设计形式碰撞继而融合，从而形成不一样的舞台艺术生命。

作者简介：黄涛，男 1971 年出生，河北省秦皇岛人，汉族，大专，毕业于辽宁刊授党校经济管理专业，二级舞美设计。
研究方向：舞台美术设计。

作者单位：辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）