

视觉传达设计在戏剧中的应用

余佳薇

(四川文化传媒职业学院, 四川 成都 611230)

摘要: 现如今视觉传达设计在戏剧中发挥着重要的作用, 它可以为观众呈现出最精美的视觉效果, 是戏剧艺术中必不可少的内容。在此背景下, 如何在戏剧中运用视觉传达设计, 提升戏剧舞台效果, 已经成为戏剧工作人员亟待解决的问题之一。针对此, 本文就视觉传达设计在戏剧中的应用现状进行分析, 希望为广大朋友提供一些有价值的借鉴和参考。

关键词: 视觉传达设计; 戏剧; 应用

随着科学技术的发展和进步, 戏剧艺术的展开越来越离不开设计传达技术的应用。它主要是利用人与人之间“看”的形式进行的交流。即通过相关的视觉语言, 将一些戏剧信息传达给观众, 可以使不同肤色、不同地域、不同语言、不同年龄以及不同性别的人们, 通过这样的方式来进行文化交流、情感交流。视觉传达设计的成功应用, 不仅突破了人与人之间语言方面存在的障碍, 同时还能极大地消除人与人之间文字不同的隔阂, 极大地避免了人与人之间的矛盾, 它的应用可谓具有重要的现实意义。

一、视觉传达设计在我国的发展背景

视觉传达设计专业在我国的发展历程相对其他国家而言较晚, 最早的视觉传达设计领域教育起始于“师徒制”, 设计师通过手工制作的方式向自己的徒弟传授自身所掌握的技艺, 这是中国早期视觉传达设计教育的一种形式。随着时代的发展, “中华民国”时期, 视觉传达设计专业的发展主要是用于图案教育, 在这一时期, 中国各大美院设计的“图案”, 与现代视觉传达设计教育的范畴非常地贴近, 并且, 在这一时期, 教育者已经开始向着西方优秀的视觉传达设计课程汲取经验。在 21 世纪初, 随着我国教育改革的推进, 视觉传达设计专业开始逐渐被设置成一项专项教育专业, 并被正式收入到《普通高等学校本科专业目录之中》。现如今, 随着我国经济实力的发展, 我国教育事业正如火如荼地推进, 视觉传达设计也成为了社会主义市场经济中的一项重要组成部分。视觉传达设计专业的改革与发展, 为我国的经济繁荣提供了大量的人才。

二、视觉传达设计在戏剧中的重要作用

(一) 戏剧的发展离不开视觉传达设计

在戏剧艺术表达的过程中, 视觉传达设计在其中有着重要的作用, 主要表现在很多方面, 比如说舞蹈设计、外部环境设置、演员形体设计以及服化造设计等多个方面。戏剧艺术之中, 化妆就属于视觉传达设计的范畴之内, 通过对相关演员的妆容进行设计, 从而使表演者能够更好地展现出戏剧人物的性格、年龄、民族、习惯以及时代地域等特征。甚至一些妆容可以将角色的情感经历、生活轨迹等展现出来, 通过这样的方式, 更好地将戏剧中的主题思想、文化情感展现出来, 给观众一种特殊的观看体验。例如在经典喜剧《白蛇传》中, 白娘子常常以一身白衣示人, 在她误饮雄黄酒后, 显出原形, 将许仙惊吓致死, 为了救自己的相公, 它盗取灵芝。在此过程中, 主要的妆容也发生了变化, 由素衣变成了刀马旦, 这不仅体现出白娘子不仅能文, 还善武。妆容上的变化, 不仅不会使人物表演混乱, 反而更加凸显角色的多元化, 使观众更为立体的欣赏角色之美。在近现代戏曲表演过程中, “形体设计”这一概念被提出, 特别是改革开放新时期以来, 戏剧导演在进行创作过程中, 视觉传达设计这一概念被广泛地运用。

但是, 戏剧与戏曲不同, 它们之间存在着较大的差异, 为了方便戏剧导演对戏曲进行有效指导, 又产生了不同的社会分工, 比如说“舞美设计”“武打设计”“表演指导”“舞蹈设计”等, 各种名称非常的多。但是这种情况的出现, 是为了协助导演以及演员更加顺利地甚至是大幅度地提升戏曲呈现水平, 而这些设计都属于视觉传达设计范围之内, 相关的设计者就是通过这样一种方式, 使观众与演员在思想以及情感方面形成一种共鸣。又例如, 在《黄梅戏》中, 舞台以及布景大多采用黑白色调, 通过这种色彩的对比, 从而使人感受到一种肃穆、深沉、内敛的视觉效果。这样做, 不仅对剧情发生的环境进行了呈现, 同时还能与角色的内心情绪进行烘托, 使观众沉浸在戏曲之中, 极大地加深了观众的观赏体验。在豫剧《蔡文姬》的表演过程中, 工作人员通过使用高轩的幔帐以及五彩缤纷的仪仗进行对调, 通过色彩的对比, 将抒情的气氛烘托到了极致, 创造出了一种独有的意境, 让观众朋友们在观赏过程中, 沉醉其中。

(二) 视觉传达设计促进戏剧的发展

在戏剧艺术的呈现过程中, 视觉传达设计主要是通过借助视觉符号, 将戏剧信息传达给观众, 通过这样的方式, 给予观赏者以美好的观赏体验。它与媒介存在密不可分的关系, 其中媒介包括早期形式的雕塑、绘画以及新时代下互联网媒介等多种形式, 尤其是随着互联网的出现以及被普及运用, 对视觉传达设计产生了重大的影响, 使之呈现出一种全新的趋势。借助互联网媒介的视觉传达设计是建立在传统视觉传达设计的基础上进行的, 极大地促进了我国传统艺术的发展。例如, 以我国丝绸之路和敦煌壁画为主题的大型民族舞剧《丝路花雨》, 该剧很好地将敦煌壁画中仙人奏乐的极乐盛世通过表演的形式展现在观众面前, 使人们得以“时光回溯”到了敦煌, 深切感受中华传统文化的瑰丽。这部舞台剧在首演成功之后, 在全国各地进行了多次巡演, 让优美、绚烂的敦煌文化得以在全国范围内广泛传播, 同时也受到国外友人的邀请, 走出国门。《丝路花雨》不仅在全世界 20 多个国家以及地区进行表演, 而且运用互联网技术进行了画面设计, 并在国内外各大平台进行传播, 受到世界范围的一致好评, 让世界人民意识到中华传统文化的魅力。白先勇先生筹划的青春版昆曲《牡丹亭》, 在国内外各大舞台上轮番表演, 上座率极高, 该剧不仅演员的服装极为考究, 全部采用的都是纯手工苏州刺绣, 同时舞台背景也是令人称道, 其舞美造型精美绝伦, 受到诸多业内人士的极高赞扬。在昆曲中添加字画、刺绣等传统元素, 不仅更好地继承了昆曲的舞台艺术, 同时也让人眼前一亮, 极大地促进了昆曲的发展。戏剧艺术想要走出国门、走向世界, 离不开视觉传达设计的应用, 中国传统文化的继承和弘扬同样也少不了视觉传达设计的进步。

三、视觉传达在戏剧舞美方面的应用

在戏剧之中，舞美是其重要的组成部分，它是一种综合艺术形式，包含诸多内容，比如说化妆、服装、道具、灯光以及舞台美工特技以及无他技术管理等内容，是除了表演之外各种造型的统称。它就是利用视觉传达设计的方式，将戏剧的内容呈现给观众。舞台美术是通过对表演动作的人物进行形象设计、外部环境营造等，将戏剧中内在的情感以及意义传递给观众，使他们产生情感共鸣。舞美设计的视觉传达与情感写意存在着辩证统一的关系，只有从整体的角度，才能让舞美设计的视觉传达与情感写意更好地协调。从中国传统戏剧表演来看，舞美初始就承载着写意的功能。它起源于同古代宗教仪式上，经过历史的变迁，从唐代的“露台”再到宋朝的“瓦舍”，中国戏剧舞台始终是以空灵写意作为主要结构，强调的是“得意忘象”。并不是注重创造逼真的布景，一般情况下，只有上下场门、座椅、伴奏乐队等简单道具。从某种层面上来说，中国传统戏剧的抒情写意主要是依靠演员的现场表演来展现。现如今，现代意义上的戏剧舞美主要是源自西方，受到他们写实风格的影响，添加了灯光、转台以及照明布景等器械，很好地将现代科技、工艺与艺术想象进行融合，形成了对戏剧的“二度创造”。英国导演戈登·克雷认为布景非常的重要，称其是戏剧的内在精神的视觉表现。德国导演布莱希特也认为布景对戏剧的表现至关重要，是演员的合作伙伴。由此可见，戏剧舞美设计越来越被人们所重视，写实风格的舞美设计是所有受到广大群众的追捧，很大一部分原因是满足了信息时代人们审美的需要。从视觉传达的角度进行分析，舞美设计可以将现代技术与传统艺术进行完美融合，通过这样的方式，将戏剧中的情谊更好地传达出来，与观众的心理产生“化学反应”。

（一）视觉优先原则

在现实生活之中，不同的色彩渲染，会对人们的情感以及心情产生不同的影响和作用。在戏剧舞台上，恰当的色彩运用更容易影响观众的情感。因此，戏剧舞美设计过程中，通过色彩的明艳与强弱对比，来制造视觉优先的效果，从而引发观众的情感反应。例如，黄梅戏《徽州女人》这部剧，其中舞美设计就是利用黑白灰色彩。通过强烈的色彩对比，给观众营造一种无限的想象空间，同时还能使观众在这种环境中更加直观地感受到压抑的气氛，以此表现出徽州女人突破传统束缚、直面挑战、拥抱未来的意蕴。除此之外，还可以运用夸张的手法来营造视觉优先，将事物的本质特征进行夸张，比如说某人比较贪财，可以将他们的眼睛设计成铜钱形状，这就是夸张手法的应用。

（二）简洁原则

不管是写实，还是写意的舞美设计，都是高度抽象的产物。幻觉主义戏剧非常重视装扮的逼真度，强调细节刻画精准和完善。但是不管是现代戏剧的反写实手法，还是古代戏剧的程序化手法，它们往往会对一些细节进行忽略，对另外一些细节非常重视，常常将其加以装饰，讲究视觉趣味，有时候会给观众一种怪诞的欣赏印象。例如，《蔡文姬》，它的灯光、布景非常重视抒情氛围的打造，常常用一些曲线勾勒出高大的树影，运用技术调制淡蓝色的灯光表示林下月色，前面有几块墓碑断石，后面一片漆黑，通过这样的方式，渲染一种幽静、空旷的氛围。这与蔡文姬“苦我怨气兮浩于长空”的内心世界进行了深度的融合，更能够彰显出戏剧的魅力。

（三）和谐兼容原则

在进行戏剧的舞美设计过程中，要充分考虑到各种视觉元素

的特点，并且将其融合，从舞美的功能来看，它可以协助表演者组织动作的时间和空间。中国古典戏曲常常通过程式化的方法来组织空间。例如，背幕两端各有一门，规定着演员上场和下场，以此帮助观众找到欣赏的路径。同时，对空间的组织不仅限于平面，还存在立面等。舞台灯光也是十分重要，它可以将空间进行切割，利用它的流动性增强表演的节奏感。舞美设计的流畅性对戏剧表演的节奏有着重要的影响，和谐兼容的舞美设计就好像古画中的“气韵”，制约着戏剧演出的起承转合。

（四）整体性原则

现今，从整体性角度来看，戏剧舞美设计更要求舞台设计的统一、完整，所有的设计都必须服从整体的需要。舞美设计始终都不能脱离剧本的设定，必须要为剧本内容、人物以及动作服务。可以说，它是一种受到层层限制的实用艺术，在舞台上诸多因素的交互作用下，获得生命力、表现力。其中表现力并不完全决定于他自身，同时还决定了它与表演艺术等的动态关系。而生命力在于融合各种艺术因素，并且使之产生动态联系，从而形成了风格鲜明的整体。传统戏剧尽管并不注重物质环境的再现，但是它表演动作的写意性以及表现方式的虚拟性是相互协调的。现代舞美设计融合了多种表现手法以及视觉元素，若不基于氛围以及空间的塑造、进行构想，那么将很难达到和谐的整体效果。戏剧舞美设计的情感写意主要是通过运用舞美设计手段来表现戏剧的艺术情感，其内在在本质与外部形态之间存在着一个基本准则。中国古典戏曲主要是将抒情诗体作为母体，非常注重对外物的有感而发，抒情写志。直到现在，很多戏剧创作依旧会受到古典戏曲美学的影响，依旧追求对某些客观物象进行真实的临摹，以此来强调主题情怀的神似。中国传统戏剧造型主要以“意象造型”为主，并不是“具象造型”，其中写意的“意”主要指的就是戏剧表现得客观对象的本质，而本质展现的过程必将渗透艺术家的个人情感。戏剧写意的实质是将创作主体的意志以及情怀表达出来。舞美设计只需要把握住“情感写意”的实质，就可以做到真正的神似。想要做到这一点，首先就需要理清情感写意与视觉传达之间的关系。

四、结语

总之，舞美视觉传达是手段，其核心为写意。西方的艺术基础是写实，中国艺术的基调是写意，戏剧舞美设计不能刻意追求大制作、大包装，避免陷入形式主义。当下，随着科学的发展，人们生活水平逐渐提高，对于戏剧的要求也在不断地提升，创作者应该积极遵循时代发展的规律，积极创作出满足人们精神生活需要的戏剧，并且要大胆创新，凡是能够很好地服务于情感写意的视觉写实方式都应该进行合理运用。

参考文献：

- [1] 王晨雨. 中国传统色彩在现代视觉传达设计中的应用[J]. 安阳工学院学报, 2022, 21(05): 30-32.
- [2] 孙馨. 中国传统元素在视觉传达设计中的应用研究[J]. 长江工程职业技术学院学报, 2022, 39(03): 70-74.
- [3] 钟文彦. 视觉传达设计中抽象图形的表现方式探究[J]. 产业与科技论坛, 2022, 21(18): 48-49.
- [4] 张格漫. 情感设计视角下的现代视觉传达设计探索[J]. 知识窗(教师版), 2022(08): 120-122.
- [5] 王英花. 新商业时代下传统文化元素在视觉传达设计中的应用[J]. 商展经济, 2022(16): 76-78.