

Analysis on the Relationship between Stage Art and Character Creation in Drama

Ziyu Song

Guangdong Provincial Theatre, Guangzhou, Guangdong, 510030, China

Abstract

Stage art design and character development constitute the core elements of theatrical art, forming a synergistic relationship through the interaction between visual symbols and performance elements. This paper analyzes their essential meanings, elaborates on how stage art design specifically supports character development while character requirements provide feedback to guide stage art design, revealing their intrinsic synergy. It further examines existing issues such as visual elements disconnecting from character essence, technical overuse causing imbalance, style-demand misalignment, and flaws in collaborative processes. The paper proposes optimization strategies including maintaining character core, balancing technical and artistic aspects, precisely matching styles, and improving collaborative mechanisms. These approaches aim to provide theoretical references for achieving organic unity between stage art design and character development in theater, thereby enhancing the artistic appeal and ideological depth of theatrical performances.

Keywords

Theater; Stage Art Design; Character Development; Synergy Mechanism

话剧舞台美术与角色塑造的关系探析

宋子玉

广东省话剧院, 中国·广东广州 510030

摘要

话剧舞台美术和角色塑造是构成话剧艺术的核心要素, 它们通过视觉符号和表演符号的互动形成协同关系。本文解析了它们的内涵, 阐述舞台美术对角色塑造的具体支撑和角色需求对舞台美术的反向引导, 揭示了两者的协同本质。进而分析了目前存在的视觉元素和角色内核脱节、技术滥用失衡、风格和需求错位以及协同流程缺陷等问题, 提出坚持角色核心、平衡技术与艺术、精准匹配风格、完善协同机制等优化路径, 旨在为实现话剧舞台美术和角色塑造的有机统一提供理论参考, 增强话剧的艺术感染力和思想深度。

关键词

话剧; 舞台美术; 角色塑造; 协同机制

1 引言

话剧是一种综合了视觉和表演的艺术, 舞台美术和角色塑造是它核心的构成要素。舞台美术通过空间、光影、服饰等元素构建戏剧语境, 角色塑造则依托表演传递人物灵魂, 它们不是孤立存在的, 而是形成相互赋能的协同关系。当前话剧创作中视觉元素和角色内核割裂、技术堆砌掩盖艺术表达、风格选择和人物需求错位等问题, 制约着戏剧感染力的深度呈现。本文剖析了现存问题并提出优化路径, 旨在为实现话剧创作中舞台美术和角色塑造的有机统一提供理论参照。

2 话剧舞台美术与角色塑造的内涵解析

2.1 核心概念界定

话剧舞台美术是为话剧演出营造视觉叙事环境的综合性艺术形态, 通过整体性的视觉符号规划服务于戏剧故事讲述和情感传递, 其核心构成包含布景、灯光、服装、化妆、道具五个主要类别, 这些要素的协同作用共同搭建起角色生存的“视觉空间”。

话剧角色塑造的终极目标, 就是塑造出立体、真实且富有感染力的戏剧人物, 达到“形神合一”的艺术境界。外在通过台词韵律、肢体姿态、表情力度等塑造角色, 使角色行为贴合其身份逻辑; 内在深挖人物精神内核(如性格特征、情感态度、价值观念等), 通过戏剧冲突中角色的抉择和蜕变, 展现人物的成长轨迹; 角色塑造的意义是让观众借助角色引发共鸣, 感知角色背后的时代精神和人性本质, 将角色当作戏剧主题和观众认知的契合点, 赋予话剧思想深度和艺术活力。

【作者简介】宋子玉(1988-), 男, 中国山东烟台人, 本科, 三级舞美设计师, 从事舞台美术设计研究。

2.2 舞台美术与角色塑造的相互作用

2.2.1 舞台美术对角色塑造的正向塑造功能

舞台美术借助视觉符号系统编码,为角色塑造提供了具象化支撑,增强了人物的可感可知性。例如,《茶馆》中布景裕泰茶馆清冷,清末雕梁画栋到民国破败不堪,直观地为观众展现了主人公王利发身处时代的变迁,使其“夹缝中求生存”的挣扎更有说服力;灯光设计聚焦主角的追光可以表现角色的心理矛盾,这些元素使人物由“文字描述”变成“可触摸的存在”,帮助观众一目了然,快速理解人物的特质,强化角色的可信度和感染力。

2.2.2 角色塑造对舞台美术设计的反向引导作用

角色塑造的核心需求划定了舞台美术设计的边界和方向。演员通过剧本分析确定角色的核心特质后,美术设计就要根据需求调整创作逻辑,若角色是漂泊的异乡人,布景可采用流动性强的可拆卸装置;若角色性格叛逆,服装材质可选有撕裂感的布料。例如,话剧《恋爱的犀牛》主角马路的性格偏执热烈,导演可引导舞台美术用极简的工业风布景和高饱和色彩的灯光来强化他“飞蛾扑火”式的爱情状态。这种反向引导保证了舞台美术不会脱离角色本质,让视觉表达始终用于呈现人物的精神内核。

2.3 舞台美术与角色塑造协同机制的本质

舞台美术与人物塑造的协同机制的本质是“视觉符号”和“表演符号”有机结合的戏剧整体叙事合力,它们不是简单的辅助、被辅助的关系,而是相互互动形成的共同的艺术语境,即舞台美术提供给角色“生存土壤”,角色赋予美术“叙事意义”。例如,剧情发生重大转折时,突变的灯光色调呼应细微的服饰调整,使外在的视觉变化和内在的情感转变同步发生。这种协同让所有的视觉元素和表演细节指向同一个戏剧主题,达到了“1+1>2”的艺术效果,让观众在视觉、情感的双重冲击中感悟话剧的叙事性逻辑。

3 当前话剧舞台美术与角色塑造关系处理中的问题

3.1 视觉元素与角色内核脱节

部分话剧的舞台美术设计陷入“形式优先”的误区,视觉元素与角色的精神内核形成割裂。例如,某部表现底层工人挣扎的话剧,却采用了极简冷调的金属布景与高饱和灯光,华丽的视觉符号与角色“被生活碾压的粗粝感”毫无关联。这种设计将视觉元素从角色的性格特质、生存背景中抽离,使“看”与“懂”产生断裂,最终让角色沦为视觉布景的“背景板”,削弱了人物的真实感与感染力。

3.2 技术滥用与艺术表达失衡

随着舞台技术手段的发展,部分创作陷入“炫技”的怪圈,产生了技术和角色塑造失衡的现象。例如,某话剧大量使用3D投影、升降台等设备,虽然不断变换的环境、场景为观众带来了视觉感官盛宴,但是淹没了演员的表演效

果。技术是服务于角色创作的外化产物,过度的堆砌易喧宾夺主,使得角色塑造失去焦点,戏剧的人文温度被冰冷的技术逻辑取代。

3.3 风格选择与角色需求错位

舞台美术的风格定位若脱离角色的核心需求,会造成“风格自说自话”的尴尬。例如,一部刻画传统家族内部矛盾的话剧,强行采用解构主义的破碎布景与霓虹灯光,夸张的风格与角色“守旧、压抑”的性格特质形成冲突。风格本应是角色特质的延伸,一旦错位,不仅无法辅助观众理解人物,反而会制造认知混乱,让角色在违和的视觉语境中显得单薄失真。

3.4 协同创作流程存在缺陷

多数话剧创作的舞台美术设计和角色塑造环节缺乏深度协同,形成“各自为战”的断层。例如,导演过度主导视觉风格时,就会忽视演员对角色的理解;当演员通过排练确定角色“内敛隐忍”的特质的时候,灯光设计却早已固定成强调冲突的强对比光效,演员只能妥协沿用光效导致视觉和表演的张力错位。这种缺乏动态沟通的塑造流程,很难形成舞台美术和角色塑造的合力,削弱了戏剧的整体性。

4 优化话剧舞台美术与角色塑造关系的措施

4.1 坚持角色核心原则,确保视觉服务于内核

坚持角色的核心原则就是要求舞台美术设计始终以角色的精神内核为出发点,避免视觉元素脱离人物本质。导演在创作时,要先深入剖析角色的性格特质、生存背景和情感逻辑,以此为标准筛选视觉符号。另外,布景的空间属性、灯光的情绪倾向、服装的材质色彩等,都要指向对角色特质的强化。视觉设计的复杂度要和角色的表达需求适配,避免为了追求形式创新而加入和角色无关的冗余元素。如果每一处视觉细节都能成为角色内在世界的外化延伸,观众就可以通过视觉线索快速锚定角色本质,实现视觉呈现和角色内核的深度结合。

以北京人艺《原野》(2010版)的第三幕为例,刘杏林设计的第三幕选择了“黑树林”为核心场景,选择用舞台上下两片黑色蒿草和斜坡升降台来具象化仇虎的茫然、恐惧,灯光也仅有红白两种颜色,惨白的灯光渲染了阴森氛围,红色的灯光在仇虎产生幻觉时凸显了仇虎精神崩溃的暴戾。焦大星唱童谣的时候灯光由白变红,暗示了仇虎从理智走向疯癫的心理状态。所有的视觉元素都摒弃了多余的设计,直接指向角色精神内核,使得观众可以通过光影变幻和空间转换直观了解人物的内心世界。

4.2 合理运用技术手段,平衡技术与艺术

合理运用技术手段的前提是要明确技术的工具属性,让其始终服务于角色塑造的艺术表达。导演在技术选择上要基于角色情感传递和叙事推进的实际需求,不要盲目追求技术的新颖性或规模。同时导演要控制技术运用的密度和强

度,防止过度依赖技术营造视觉奇观而挤压角色表演的空间。技术的呈现方式要和角色的情感节奏相协调,用技术来放大角色的内心波动。通过建立“技术为艺术让路”的创作逻辑,使技术成为增强角色感染力的助力,实现技术理性和艺术感性的平衡。

以话剧《侯绍裘》(上海戏剧学院)为例,该剧以20世纪20年代革命青年侯绍裘的信仰挣扎为核心,导演伊天夫创新性地运用400块悬浮LED屏模块,通过破碎的视觉形象隐喻军阀混战的社会疮痍。LED屏既可以独立呈现角色独白时的心理碎片(如闪烁的日记文字),又可以组合成整体意象,使得技术密度严格匹配剧情节奏。例如,侯绍裘就义前高呼“真理不灭”时,碎片聚合成熊熊烈火,象征革命精神的凝聚,避免了干扰角色命运落幕的厚重感。

4.3 精准匹配风格与角色,实现形神统一

精准匹配风格与角色即要求舞台美术的风格定位和角色的核心特质形成内在呼应。导演选择风格时需贴合角色的时代背景、身份属性和精神状态,让写实或抽象、传统或现代的风格特征成为角色特质的视觉注脚。构建风格时要避免风格的独立化表达,让风格元素(如线条、色彩、质感)和角色的性格逻辑、情感倾向形成系统性关联。通过使风格成为角色精神世界的“视觉镜像”这一方式,互相印证外在的风格形式和内在的角色神韵,最后实现“形”的呈现和“神”的传递的有机统一,增强角色的整体说服力。

以梨园戏《缙紫》(第29届福建戏剧会演)为例,该剧塑造了汉代孝女缙紫为父鸣冤的坚韧形象,舞台以悬浮陨石+方形转台构建极简空间:六颗粗砺陨石隐喻命运重压,10米×10米方形转台随缙紫奔走逆时针旋转,象征其对抗体制桎梏的挣扎。服装采用未漂染的苧麻本色,材质肌理强化角色“天然去雕饰”的赤子之心;灯光以冷白光束聚焦转台,当缙紫踏炭火赴宫门时,足迹染出血色光影,外化其肉体痛苦与精神觉醒的蜕变。风格写意却精准投射角色灵魂,直击精神本质,形成“形简神凝”的现代审美。

4.4 完善协同创作机制,强化多方协作

舞台美术设计和角色塑造设计之间建立动态沟通体系,是完善二者协同机制的基础。借助创作前期美术团队、表演者、导演等各方的角色分析,提出角色塑造对于视觉设计的核心需求;创作中期的常态化反馈机制,使舞美设计根据角

色表演的细节反馈调整方案;创作后期需要全体共同磨合来调整视觉设计和角色表演的契合度,避免“美术先行”或“表演独大”等创作一元化现象的出现,使各方在“同一目标(角色核心目标)下,共同协作,确保舞台美术和角色塑造在创作全程保持同频,形成服务于戏剧整体的合力。

以《秘而不宣的日常生活》的动态共创模式为例,辽宁人艺话剧《秘而不宣的日常生活》历经十年打磨,建立了“剧本—表演—舞美”联动的机制。创作初期编剧、导演和舞美团队共同分析角色的心理困境,确定用“囚笼”作为视觉核心、舞台用层叠错落的半透明幕布分割空间来象征婚姻中的压抑感;排练阶段演员发现幕布阻碍了情感爆发桥段的肢体表达,舞美团队立刻调整了幕布的透光率,还增加了侧光投射角色剪影;合成阶段导演结合观众的反馈,强化“光影囚笼”和角色台词的节奏同步,当女主角怒吼“我想逃”时灯光骤然压缩至她周身一米范围。这种“表演反哺设计”的动态协作,使得视觉和表演始终围绕角色的心理进行深化。

5 结语

综上所述,话剧舞台美术和角色塑造的配合,是话剧艺术生命力的核心源泉,两者通过视觉符号和表演符号的有机融合,共同服务于戏剧叙事和人性探索。当前存在的视觉和内核脱节、技术和艺术失衡等问题,需要以角色为核心,结合平衡技术运用、精准匹配风格、完善协同机制等路径破解。唯有舞台美术和角色塑造深度共生,才能使视觉场景成为角色精神的外在表现,真正提高话剧的艺术感染力,让角色成为连接观众和时代、人性的桥梁,赋予话剧更持久的思想深度和舞台生命力。

参考文献

- [1] 王琛.虚实交融——现代数字技术在话剧舞美设计中的创新实践[J].文化月刊,2025,(02):141-143.
- [2] 马可,孙钰雯.话剧表演中舞台服装的研究设计[J].牡丹,2023,(06):98-100.
- [3] 项佳.话剧舞台表演中的角色构思与设计[J].戏剧之家,2024,(21):21-23.
- [4] 刘怡非.话剧演员自身与舞台角色塑造的共生关系探微[J].北方音乐,2016,36(05):159.