

Analysis of color application and matching techniques in stage costume design

Yan Jin

Gansu Opera House, Lanzhou, Gansu, 730030, China

Abstract

In the process of stage costume design, the use and coordination of colors not only serve aesthetic value but also play a crucial role in emotional expression and the advancement of stage narratives. Carefully selecting and skillfully combining costume colors to create stage outfits that match character personalities can enhance the visual impact and elevate the performance and artistic appeal of stage productions. Based on this, the article analyzes and discusses principles, relevant factors, and techniques for color application and coordination in stage costume design, aiming to provide valuable insights for improving the artistic quality of stage costumes and enhancing the audience's viewing experience.

Keywords

stage costume design; color; application; matching

舞台服装设计中的色彩运用与搭配技巧分析

靳艳

甘肃省歌剧院, 中国·甘肃 兰州 730030

摘要

在舞台服装设计过程中,对色彩进行运用与搭配不仅是出于美学营造价值上的需要,同时也在情感表达和舞台剧情的推动过程中也发挥着十分重要的作用。精心挑选和巧妙搭配服装色彩,设计出符合角色性格的舞台服装,同时能够契合剧情的氛围营造出强烈的视觉效果,提升舞台表演效果与艺术演绎的感染力。基于此,文章对舞台服装设计中色彩运用和搭配的原则、有关因素以及搭配的技巧进行了分析、探讨,希望能够为提高舞台服装设计的艺术水平,提升观众的舞台观赏体验提供有益参考。

关键词

舞台服装设计; 色彩; 运用; 搭配

1 引言

对于舞台服装设计而言,色彩的运用与搭配至关重要,甚至会对舞台表演的效果产生直接影响,并且色彩的运用与搭配一直都是舞台艺术演绎不可或缺的内容。随着现代舞台艺术形式的多样化发展,以及舞台演绎技术的不断提升,色彩运用与搭配的重要性也越发突出,如何在舞台服装设计中合理地进行色彩运用,以及使用合理的搭配技巧,成为塑造舞台角色形象,提升舞台氛围的重要手段,更是会对观众的艺术欣赏与情感体验产生直接影响。随着世界文化一体化发展的不断深入,国家与国家、区域与区域之间的文化交流也越发频繁,如何发扬传统色彩文化的同时实现对色彩运用与搭配的创新,成为现代审美需求下舞台服装设计面临的严峻挑战。

【作者简介】靳艳(1984-),女,中国甘肃天水人,二级舞台技术,从事舞台服装设计制作方面的研究。

2 舞台服装设计中色彩运用和搭配的原则

2.1 情感与象征原则

色彩在不同的文化背景下有着不同的象征意义,也承载着各不相同的情感。比如,在西方文化中,红色往往用于表达热烈的情感,或者是与权利、危险密切相关;而在东方文化中,红色还通常用于对喜庆、吉祥的表达。对于舞台服装设计而言,需要结合剧情内容、题材、人物性格、历史背景等因素,对色彩的运用与搭配进行合理选择与设计^[1]。比如,在表达角色的勇敢、活泼的情感时可考虑使用红色、橙色等较为鲜艳的颜色进行突出表现;而需要演绎的角色中神秘、复杂的属性时则可考虑采用冷色调进行设计,如深蓝色、紫色等。色彩在舞台服装设计中的运用搭配,不但能够突出表现角色的人物性格特点,而且能够使得观众对于剧情的理解更为深入。

2.2 对比与和谐原则

对于舞台服装设计而言,色彩对比与和谐设计都是十

分重要的内容。通过对两个及以上的色彩对比,营造出视觉焦点来提高舞台对观众的吸引力。比如,明暗色彩对比、冷暖色调对比等,都是舞台表演过程中突出某些要素、情节转折、人物特殊状态等较为常用的色彩搭配技巧。色彩的和谐则是指色彩搭配能够给观众自然、舒适的感觉,通过对相近色、互补色等色彩搭配技巧的应用,营造舞台表演的和谐效果。其中,运用相近色能够提高整个舞台的统一度,营造出宁静、梦幻的舞台氛围;运用互补色则能够营造出强烈的视觉冲击,常用于舞台紧张、冲突场景的制造^[2]。

2.3 心理影响性原则

色彩的运用会对人的心理产生较大影响,这也是舞台服装设计过程中色彩运用与搭配需要慎重把控的原则,通过对服装色彩进行精心挑选、针对性搭配,进而能够有效调动起观众的观演情绪。比如,利用粉色、蓝色等较为柔和的颜色,能够营造出轻松愉悦的舞台氛围,对于喜剧情节、浪漫情节的演绎大有帮助,调动起观众愉悦的情绪;而黑色、深紫、深灰等色调较为暗黑的色彩搭配,则能够营造出神秘、压抑、恐怖的氛围,营造出悲剧、悬疑、恐怖的舞台场景。除此之外,观众的观影情绪也会受到明度较高、饱和度较高的色彩的影响。

3 影响舞台服装设计过程中色彩运用与搭配的相关因素

3.1 剧本和角色定位

剧本情节是舞台服装设计的重要基础与依据,需要紧扣剧本主题,人物性格等选择合适的色彩搭配。比如,一部以忧郁为主题的舞台剧,在服装的色系选择与搭配方面往往需要选择暗色系色调,更能表现出角色忧郁的内心情感;而一部喜剧舞台演出,则往往采用明亮系色调,来营造和增添剧情中的欢乐氛围^[3]。除此之外,色彩的选用和搭配也会受到人物个性的影响,如勇猛威武的角色塑造可采用金色、深红色等搭配突出其个性;而温婉柔弱的角色则可采用粉色系搭配、蓝色系搭配等来突出角色的温柔内敛。

3.2 舞台背景和灯光效果

舞台的背景及灯光方面的效果设计,都是舞台服装设计过程中色彩搭配必须重视的环节。不同的灯光效果下,即便是同一种色彩都会产生不同的效果。所以,在色彩运用与搭配过程中,需要结合对不同舞台灯光效果下服装的不同视觉效果予以充分考虑。比如,在暖色的灯光之下,冷色系的衣服更能吸引观众的眼球,而暖色的衣服设计则需要冷色调的舞台灯光下才能更加引人注目。唯有充分考虑舞台的背景设计、灯光设计,与之形成互相呼应的关系,才能确保舞台服装的色彩运用与搭配的较好效果,营造出和谐、统一的舞台视觉效果。

3.3 文化背景与时代特征

在舞台作品中,往往有着较为强烈的文化时代背景与

特征,这些都是在舞台服装色彩选择与搭配过程中必须予以考虑的重要因素,比如,在对中国古代历史剧目进行演绎过程中,舞台服装设计往往会采用黄色设计来展示皇权,采用红色调系的设计来表示吉祥如意;而在演绎现代题材作品过程中,则会采用贴近现实生活的色彩搭配设计来突出现代的时代特点^[4]。

3.4 观众心理和情感引导

在观演过程中,观众的情绪会在色彩的情感暗示下产生特定反应。农田,使用黄色、橙色等较为温暖的色调,则能够为观众营造舒适的情绪氛围,或者是激发起观众的兴奋情绪。而想要为观众营造宁静、放松的情绪,选择蓝色、绿色等冷色调设计则更为合适。舞台服装设计需要结合观众情绪变化的引导需求对色彩调系进行精心选择,使得舞台剧本中的情感信息传递更为准确、饱满。

4 舞台服装设计中色彩的运用与搭配技巧

4.1 单色的运用与搭配

首先,在单色层次感构建方面。单色的应用主要是通过色彩的饱和度、明亮度进行控制,来创造出丰富的层次感。舞台服装设计过程中,单色的应用通过不同的饱和度与明亮度设计,构建出丰富的视觉层次,使服装有了立体感。比如,在舞台剧中蓝色主题的演绎,可通过对不同色调的蓝色,包括天蓝到深蓝等变化,来表现角色的不同性格、情绪的变化。舞台服装设计中单色的层次感构建,能够使得单一的色彩也能够实现对复杂信息、丰富情感的传达。除了构建色彩本身丰富的层次变化之外,借助对不同纹理、材质的应用,也能够使得单色服装设计的表现力得到进一步提升^[5]。其次,在单色的情感表达方面。对舞台服装设计而言,不同的色彩有着不同的情感与象征含义。单色的运用是通过视觉选择、搭配来实现对情感的有效传递。比如,在舞台服装设计中往往采用白色来对纯洁、高贵、简单等进行描绘、表达;采用黑色来对神秘、悲伤、庄重等进行表达。这就要求舞台服装设计需要以剧目主题、背景、角色性格等为依据进行分析,选择最能体现和突出角色情感的色彩。可见,在舞台服装设计过程中单色的合理运营,能够实现对人物的内心情感的直观呈现,提高观众的情感共鸣,在表达人物的强烈情感的同时,营造出丰富的舞台氛围。

4.2 多色的运用与搭配

首先,在色彩的运用和搭配方面。对于舞台表演而言,角色的性格塑造,以及剧情的推动发展,都离不开色彩的运用。舞台服装设计过程中对于色彩的选择往往采用鲜亮与深邃的色调搭配、活泼与稳重的色调搭配,如橙色与蓝色搭配、黄色与绿色搭配等,来对角色之间的性格差异、剧情演绎过程中的矛盾冲突进行强化。比如,剧中主角乐观开朗的性格可以通过设计明亮色系的服饰搭配来进行呈现;而反派角色的严肃形象则可采用深蓝与墨绿等冷色调系的服装设计进

行展现。采用强烈的色彩搭配反差来对人物性格特征进行突出展现,更好地对观众情绪进行引导、激发,使得角色之间的关系、情绪变化更为直观与易于理解。其次,在对整体舞台的视觉效果营造方面。舞台服装设计中色彩的运用需要重视在整体上营造良好的舞台视觉效果,借助对不同舞台场景的背景色彩设计,以及角色服装色彩搭配设计等,形成有效的协调或强烈的对比,使得舞台的氛围更加具备多样化的转变^[6]。例如,在进行温馨的家庭场景设计时,服装的设计可以以暖黄、橙色等暖色调为背景,以此来对温暖的、舒适的家感觉进行准确传达。舞台场景中,不同的角色着装有相应的背景色彩设计要求。比如,和谐的家庭丰富创造,采用浅粉色、米白色、浅蓝色等较为柔和的色彩进行舞台视觉效果的营造。而对于紧张、激烈的场景,则可采用红黑配对等强烈对比的色彩组合,来提高舞台紧张感,提高舞台的戏剧效果。

4.3 舞台色彩的融合优化

首先,在舞台色彩和服装色彩的呼应设计方面。舞台设计中的色彩呼应,需要确保做到服装、舞台背景、灯光等一系列视觉元素之间的和谐统一,在舞台服装设计过程中需要结合舞台色彩分析来对服装色彩及搭配进行合理选择。比如,对于蓝色主调的舞台背景下的舞台服装设计则需选择淡蓝、天蓝、海蓝等,能够与舞台背景相呼应的色调,确保舞台整体视觉风格的统一,并使得服装的独特性得到较好突出。除了相似色彩的呼应设计之外,舞台服装设计还可通过互补色搭配来对视觉焦点进行准确把控,比如,在蓝色背景下采用橙色的服装设计来营造强烈的视觉效果。在舞台色彩与服装色彩的自然融合设计方面,需要采用色彩渐变、色彩过渡的方式完成舞台整体色调的流畅过渡。其次,在与舞台灯光的色彩融合方面。服装色彩的运用与搭配效果会受到舞台灯光的较大影响,灯光的变化会引起色彩的饱和度、明暗、整体氛围等方面的变化。这就要求舞台服装设计必须对灯光的色彩影响予以充分考虑。比如,蓝色等偏冷色调灯光下,

采用红色、橙色等暖色调设计来增强服装与背景的对比度,突出人物服装效果;而若是暖光背景下的服装设计则需合理运用冷色调搭配来对视觉效果进行合理平衡。由此可见,舞台服装设计过程中色彩的运用与搭配需要做好舞台灯光设计的预先了解,对服装的实际展现效果进行准确预测,进而做出合理的色彩选择与搭配,设计出较好适应性的、灵活的服装色彩,以满足不同灯光背景下的视觉效果要求。

5 结语

在舞台服装设计过程中色彩的运用与搭配在较大程度上决定了舞台的视觉叙事效果,直接关系到角色塑造与剧情表达。合理的色彩搭配能够强化舞台氛围,突出人物个性,并增强观众的代入感。在设计过程中,应综合考虑戏剧类型、灯光效果、观众心理等因素,使色彩在艺术性与功能性之间取得平衡。同时,借助色彩对比、和谐搭配以及象征意义等手法,确保服装既具有美感,又能精准传递戏剧内涵。未来,随着舞台艺术的发展与科技的进步,色彩运用将在舞台服装设计中展现更丰富的创意与表现力,为观众带来更震撼的视觉体验。

参考文献

- [1] 张春燕.舞台服装设计中的色彩运用与搭配[J].戏剧之家, 2019(1):1.
- [2] 马静.美学视域下音乐艺术与舞台服装设计的契合性探讨[J].棉纺织技术, 2023(11).
- [3] 于子舜.服装色彩在舞台人物形象设计与层次塑造中的创新应用[J].流行色, 2023(10):34-36.
- [4] 新花.舞台服装设计中色彩的运用及搭配[J].文艺生活·文艺苑, 2021(15):173-174.
- [5] 张静.民族风格元素在舞台服装设计中的应用研究[J].喜剧世界(下半月), 2023(3):68-70.
- [6] 赵虹光.舞台服装的设计原理与面料选择[J].文苑, 2023(4):50-52.