

The embodiment of stage design elements in stage costume design

Yan Jin

Gansu Opera House, Lanzhou, Gansu, 730030, China

Abstract

Stage design encompasses lighting, scenery, sound, costumes, and more. These elements are indispensable components of performing arts such as theater, concerts, and dance. Among them, costume design is particularly crucial, as it not only influences the external appearance of characters but also directly reveals their identity and personality. Therefore, costume designers must deeply understand the core concepts of stage design, skillfully apply design elements, and use clothing as a medium to convey characters' emotions and story backgrounds. This allows the audience to appreciate the performance while also experiencing the charm of stage art. In light of this, the article aims to explore how stage design elements are reflected in costume design, with the goal of creating a perfect visual effect for the audience.

Keywords

Stage design elements; Stage costume; Design; Embodiment

舞台设计要素在舞台服装设计中的体现

靳艳

甘肃省歌剧院, 中国·甘肃 兰州 730030

摘要

舞台设计, 涵盖灯光、布景、音响、服装等多个方面, 它们作为戏剧、演唱会、舞蹈等表演艺术不可或缺的重要组成部分, 而在此其中既对影响人物外在形象, 又能直观地揭示人物身份于性格的舞台服装设计尤为关键。因而舞台服装设计人员需要深入领会舞台设计的核心理念, 巧妙运用设计元素, 以服装为载体, 将人物的情感和故事背景传递出去, 让观众在欣赏表演的同时, 也能感受到舞台艺术的魅力。有鉴于此, 文章旨在探讨舞台设计元素在舞台服装设计中的体现, 以期能够为观众打造舞台视觉的完美效果。

关键词

舞台设计要素; 舞台服装; 设计; 体现

1 引言

舞台服装设计作为戏剧、舞蹈、音乐剧等表演艺术的重要组成部分, 不仅承担着塑造角色形象的任务, 还在整体舞台视觉效果的呈现中发挥关键作用。舞台设计则是构建演出空间的重要手段, 其包含灯光、布景、道具、色彩、空间布局等多个要素, 共同作用于舞台表演的视觉表达^[1]。在舞台服装设计过程中, 这些舞台设计要素的合理运用能够增强戏剧氛围、突出人物性格, 并与整体舞台视觉形成和谐统一的效果。因此, 研究舞台设计要素在舞台服装设计中的体现, 对于提升表演艺术的视觉表现力具有重要意义。

2 舞台设计要素概述

舞台设计是表演空间构建的重要手段, 其主要包括色彩、灯光、布景、道具、空间布局、材质运用等等。色彩是舞台设计最直观的视觉语言, 可以直接作用于观众的情绪反应, 而通过对色彩的搭配来营造戏剧情境与人物形象。灯光是营造舞台氛围的重要因素, 不仅是照明, 而且还可通过亮度、色温、投射角度的作用来影响演员的形象与服装的视觉效果。布景是舞台空间塑造的另一个重要手段, 其构成材料、造型设计与层次布局对整个表演的视觉风格有着直接的影响。舞台道具在服务于剧情推进的同时, 也起到了对时代背景、文化氛围的塑造, 其所涉及到舞台区域划分、演员调度、观众视角优化等方面的空间布置, 更是让舞台表现在视觉上有了层次上的提升。此外, 材质地运用是舞台设计不可忽视的部分, 不同质感的材质可以加强视觉表现力, 增强舞台的层次感和真实感, 这也决定了其作为舞台设计的一个重要环节。以上要素共同构筑了舞台空间, 并直接影响了舞台服装

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

的设计。

3 舞台设计要素在舞台服装设计中的体现

3.1 色彩在舞台服装设计中体现

舞台服装设计中,色彩是重要的视觉元素,为保证演出过程中服装能够呈现出最佳视觉效果须充分考虑舞台美术整体方案、角色塑造和舞台灯光等。首先,舞台服装设计选择色彩时须结合舞台布景的色彩基调,从而做到服装的舞台呈现要和舞台布景的整体画面和谐统一,比如舞台布景是冷色调的,服装色彩就不能选用高饱和度的暖色;舞台布景是暖色调的,服装色彩就可以用冷色,但须注意冷色服装的明度、饱和度需要控制好。另外,服装色彩要强化角色辨识度,比如主角服装设计中选择高饱和度色彩,同时再辅以对对比强烈的配色,从而凸显出主角的舞台聚焦效果;而配角服则宜采用防止视觉干扰的低饱和度或邻近色系,透过渐变色或同色系搭配,增强舞台画面的层次感与协调性,以达到团体表演主次任务显示的效果^[1]。同时在大型群舞表演中,出于让整体舞台视觉层次更加清晰目的,还可以根据演员的编排位置进行色彩分区设计。其次,舞台灯光对服装色彩呈现也有直接影响,因而设计人员需要根据表演灯光方案对服装布艺的色彩表现特点进行调整。高反光材质在强烈的聚光灯下可能产生眩光效果,影响演员面部和服装细节的清晰度,所以服装要选择哑光或反光率低的面料,以减少灯光污染,保证视觉稳定性,这样才能对舞台主光源强的场景起到一定的效果。此外,舞台服装设计中选择的染色工艺也需要根据演出需求进行优化,高温染色或拼色工艺可以增强色彩饱和程度,而喷绘或扎染工艺则可以用来制造渐变效果,增强视觉层次。

3.2 灯光在舞台服装设计中的体现

灯光在舞台服装设计中的体现涉及到材质适配、剪裁优化和色彩控制等方面,需要根据舞台灯光条件对服装设计参数进行精准调整,首先需要根据光源特性对服装面料的选择进行针对性搭配。舞台表演常见的光源包括LED、卤素灯和追光灯,服装设计需要充分考虑不同光源对织物光学性质的影响。在冷光源环境下,宜选用纯棉、亚光丝或特殊处理的合成纤维等反射率较低的亚光织物,以减少高光反射对人体造成的眩光干扰;而缎面或涂层织物在暖光源照射下,光泽适中,则可适当选用,以起到提升轮廓塑造效果的作用。另外,金属质感或亮片材质地运用,需要结合光线角度来控制反射力度,避免局部高光造成视觉不均衡。其次,服装剪裁设计,需要根据光线投射的方向来调整,以达到舞台空间上优化视觉层次。侧光条件下,竖向切割线条有助于强化服装的立体结构,而在顶光主导的环境中,过于宽松的剪裁可能会形成大面积阴影,影响轮廓清晰度,所以应通过合理的抽褶控制服装的体积感,并结合反光面料进行局部点缀,加强层次对比。针对多角度光源的剧目,舞台服装设计上可以

采用多层透视结构,通过不同材质的叠加来调整光影交错的效果,同时为避免色彩偏差现象影响视觉传达,设计人员海旭准确测定灯光颜色对服装色彩表现的影响,并提前修正^[1]。不同光源色温对布料色彩呈现有显著差异,例如蓝色系的服装在低色温($\leq 3000\text{K}$)照射下则可能呈现灰化倾向,在高色温($\geq 6000\text{K}$)下红色系的布料可能会呈现偏紫的现象,因此在设计阶段需要进行多光源条件下的显色性测试,并对染料配方或布料选择进行调整,以确保舞台最终视觉效果符合设计意图。另外,UV光照射下荧光色服装的发光强度和可视性需要严格控制,以防止意外荧光效应影响服装及整体舞台视觉协调性。

3.3 布景在舞台服装风格设计中的体现

历史背景、层次关系和材质搭配这三个是布景在舞台服装风格设计中的体现。首先,舞台布景的历史脉络直接决定服装风格,需要在服装设计时严格按照剧目设定的年代特点,与舞台背景形成服饰结构、色彩体系、装饰工艺等方面的一致视觉表现。例如,18世纪欧洲戏剧布景以洛可可风格为主,服装设计应采用繁复廓形、蕾丝镶边及刺绣细节,而若布景呈现20世纪工业化背景,则服装需选用简洁裁剪、几何线条及功能性面料,以适应时代特征。其次,舞台布景的层次结构影响了服装的视觉辨识度,而服装色彩设计需要在多层次的透视布景中结合景深变化,避免趋同于背景色调而使角色的主体性受到削弱。设计人员需要充分考虑色彩对比或质光感的变化,如在暗色背景下使用饱和度较高或光泽度较强的面料,而在亮色背景下则可选择深色和哑光质地,从而在轮廓上形成清晰的区分,从而保证角色在不同景别下的可视性。最后,布景材质直接影响到服装面料的选择,即舞台设计中常见的木质、石材、金属、玻璃等材质,都对服装的呈现方式提出了不同的要求^[4]。服装在自然风格的场景中,主要是木质或布艺材料为主,为增强整体视觉协调性,宜选用棉、麻、绸等柔软透气面料,而在现代工业化的布景环境中,如金属、玻璃等,可采用反光面料、科技感涂层或结构硬挺面料等,以加强戏剧张力。同时,布景的光影效果与服装材质的互动也需要纳入设计考量,如高反光材质易受舞台灯光影响而导致视觉失真,需要在剪裁和配饰搭配上进行调整,从而确保演员在不同光线条件下都能呈现出最佳的造型效果。

3.4 道具在舞台服装设计中的功能性体现

在舞台服装设计中,道具的功能性要求也会对服装的构造、选材以及细节的处理都有直接的影响。首先,针对角色需要频繁携带道具,服装需要融入如在长袍、斗篷或腰带内藏的隐蔽式口袋等隐蔽性收纳设计,这既保证演员表演过程中方便使用道具,同时也保证了视觉整体性。另外,腰挂、袖套或收放式背带等可拆卸的配饰,可以适应不同场景的需要,这也有助于提高表演的连贯性。其次,服装的动作空间也会因大型道具的使用而受到限制,所以服装设计在中

裁剪和面料选择上都需要进行优化。例如,在复杂的道具环境中穿拖地长裙的角色行走时,可以使用抽褶式裙摆结构,这样可以快速地将其收拢到合适的长度。或在内衬设置轻便支架,减少裙摆拖曳对道具操作的干扰,同时面料选用专用涤纶或丝质混纺等质地轻盈、回弹性好的材质,以达到减少阻力的同时,又保证舞台动作的流畅。此外,手持道具的材质和形态对服装设计提出了特定要求,如武器、扇子、权杖等可能对服装造成磨损的硬质道具,所以设计需要使用高耐磨性的织物,并在摩擦点上加缝加固或加防护垫,从而让服装的材质和形态更加合理。例如,携带金属道具的角色,可以在手臂、腰部或肩部等部位,用金属线或铆钉镶嵌装饰,在呼应道具质感的同时,增加结构稳定性。头饰道具如高帽、冠冕、面具等会影响服装的视觉平衡,因而设计中应采用相应的剪裁来优化整体比例,如高耸的帽饰需搭配修身主体、加宽下摆的廓形设计,以增强视觉稳定性。此外,舞台环境的光影变化对道具与服装的互动性提出要求,金属类或镜面材质的道具可能反射强光,因此服装可选用消光处理织物或局部哑光涂层,既降低光污染对视觉表达的干扰,同时保证角色形象在不同光照条件下的清晰度。

3.5 空间布局在舞台服装设计中剪裁环节的体现

在舞台服装设计中,剪裁工艺作为服装构成之关键环节,其实现严格依赖于对舞台空间布局、层次结构及演员走位调度之精确解析。依据狭小舞台实况,设计方案须采用精细剪裁方法,规避夸张廓形可能带来的运动障碍,并通过精准量体与裁剪技术确保表演流畅性;而在宽阔舞台环境下,设计师则可适度运用立体切割与几何构型重塑,结合服装版型调整和面料折叠工艺,以强化服装视觉张力。技术实施上,首先依据实测舞台尺寸及空间数据构建数字化模型,通过三维建模软件进行动态模拟与参数校正,进而确定服装外廓、缝合线走向及装饰元素布局;其次,针对多层次舞台布局,设计过程中借助分区试验,分别调整服装前中后景之比例及

装饰分布密度,确保在不同视角下均能呈现均衡效果;再次,考虑到舞台纵深感对服装形体呈现之影响,设计师采用渐变层叠剪裁工艺,利用面料纹理与褶皱处理实现服装轮廓在远近距离均保持清晰分明;此外,为满足演员快速调度与场景转换需求,模块化裁剪设计与便捷换装结构被有机融合于服装制作流程中,通过预先试穿与数字化预演不断修正剪裁参数。各项工序在具体实施时均遵循严格之工艺标准,采用高精度仪器辅助测量,确保服装剪裁体系在技术层面实现精准匹配舞台布局要求^[5]。

4 结语

总而言之,舞台服装设计需要对舞台设计的各个要素进行全面考量,以保证服装与整体舞台环境的协调统一,因而设计人员要充分把握色彩搭配、灯光适应性、布景风格、道具功能性到空间布置等对舞台服装材质、剪裁、视觉呈现构成影响的因素开展设计。另外,舞台服装设计在实际情况中并非仅是单纯的服装创作,同时还须基于舞台环境的系统性视觉进行规划。因而,在舞台服装设计中合理运用舞台设计元素,有助于舞台艺术表现力的加强,从而让表演更加生动、圆满。

参考文献

- [1] 肖银,覃伟伟.非遗文化在舞台剧服装设计中的融入与传承[J].印染, 2025(3).
- [2] 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.
- [3] 王欣琦.舞台氛围设计在服装表演中的作用分析[J].设计, 2023, 8(1):5.
- [4] 钟秋蓉.戏曲舞台美术设计的表现形式和相关探讨[J].中国民族博览, 2024(11):193-195.
- [5] 唐维.浅谈舞台设计要素在舞台服装设计中的体现[J].文艺生活·文艺理论, 2013(8):114-114.