

舞台氛围设计在服装表演中的作用分析

王欣琦

西安工程大学, 陕西 西安

收稿日期: 2023年1月30日; 录用日期: 2023年2月24日; 发布日期: 2023年3月2日

摘要

服装表演的目的是为了发布及推销服装新品, 引领时尚潮流, 传达品牌的设计理念, 传播品牌文化。服装表演中, 舞台氛围设计非常重要, 良好的氛围可以增强舞台的表现力和感染力, 使表演者和观众全身心融入表演的情境中。文章从舞台氛围设计的三个主要方面: 音乐、灯光和舞台装置, 论述其在服装表演中的作用。

关键词

舞台氛围, 服装表演, 作用, 分析

Analysis of the Function of Stage Atmosphere Design in Costume Shows

Xinqi Wang

Xi'an Polytechnic University, Xi'an Shaanxi

Received: Jan. 30th, 2023; accepted: Feb. 24th, 2023; published: Mar. 2nd, 2023

Abstract

The purpose of costume show is to release and promote new clothing, lead the fashion trend, convey the design concept of the brand, and spread the brand culture. In costume shows, atmosphere design is very important, good atmospheres can enhance the performance of the stage and appeal, so that the performers and the audience can be immersed into the situation. This paper discusses its function in costume shows from three aspects: music, lighting and stage setting.

Keywords

Stage Atmosphere, Costume Shows, Function, Analysis

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

服装表演舞台氛围设计是指运用造型、造景等手段营造出符合服装以及整场表演的气氛和表演情境，创造出独特的视听觉感受和极具感染力的艺术效果。在良好的舞台氛围中，通过有组织、有计划、有秩序的演出，将新一季的时尚服装展现给观众，可以更好地展现服装的风格、款式及特色，传达服装设计师的设计理念，深化服装表演的主题，激发消费者的购买意愿。服装表演舞台氛围设计从宏观的视角总揽着整场表演的每一处细节，涉及演出中诸多因素的策划，包括演出场地、灯光、音乐、舞台装置和编排形式等。以下主要从音乐、灯光和舞台装置三个方面进行论述。

2. 音乐在服装表演中的作用及选择

服装表演是一门集多学科为一体的综合艺术。在美妙的背景音乐配合下，服装模特的表演能为观众带来服装艺术的视觉享受，以更好地突出服装表演的艺术魅力。

2.1. 音乐在服装表演中的作用

音乐在服装表演中的作用主要体现在以下三个方面。

2.1.1. 音乐有助于烘托服装的艺术特征

服装表演中的一切设计和构思均是为了更好地展示服装，一切设计都应服务于服装本身。服装表演是用肢体语言展示服装视觉效果的表演艺术，其模特表演风格的塑造和对服装特征、风格及设计理念的传达，只能通过模特的肢体动作、表情、步态、造型、气质展现出来。在服装表演中融入切合主题的背景音乐，有助于烘托和塑造服装的艺术风格，使服装的艺术特征更加鲜明。观众一般会参照背景音乐来把握服装的艺术风格，例如，在舒缓平和的音乐背景下，服装自身所带有的温婉、柔情等风格特点将会被放大，从而加深观众的感受。

2.1.2. 音乐有助于观众理解服装的内涵

服装表演艺术是综合性的艺术门类，音乐可以营造出符合服装表演主题的氛围，在整场服装表演中发挥着不可替代的作用。音乐可以吸引观众的注意力，不仅使其感受音乐情感的变化，理解服装内涵，还可以增强视觉感官的体验，使其更具有立体化。音乐可以给观众营造出想象的空间，可以帮助其更好地塑造表演的场景，把人们的想象力、感受力集中在音乐所营造的情景中，从而营造出符合表演需要的氛围。同时，音乐还可以激起人们的情感波动，不同的音乐引起人们内心深处不同的共鸣。在音乐的配合下，服装表演与服装完美融合，观众会潜移默化地调动其视觉、听觉和内心深处的感受，融入其自身的理解和情感。音乐会引导其深入体验，从而提升观众在服装表演中的参与度；音乐向观众传递信息，观众在接收后会产生叠加效应。这样可以使观众更加深刻地理解服装表演中的设计思想以及设计师的设计理念。因此，制作精良、符合服装表演的音乐可以帮助点明整场服装表演的主题，整场演出会因此大获成功。现在的观众不但对模特所展示的服装有很强的欣赏鉴别能力、对服装的内涵有特定的心理感受，而且对模特的表演抱有很高的欣赏期望。服装表演中融入背景音乐，观众可以将音乐与模特表演两者结合起来欣赏、判断服装的风格特点。如果背景音乐与模特的表演相契合，则会为观众带来视听觉的良好享受，从而将其带入到服装表演的情境之中。

2.1.3. 音乐能给模特带来表演激情

音乐的融入，有助于模特更好地沉浸在服装表演中。当选择的音乐与服装表演的风格一致时，模特受到现场音乐的刺激会引发情感上的触动，产生强烈的代入感，从而激起自身的创作欲望。模特通过听觉上的刺激来调动自己的情绪和肢体，并在音乐的感染、激发下全身心投入服装表演中，从而使自身的表情和动作更加贴合整场服装表演的氛围，为服装表演增添艺术色彩。这样，表演会产生强烈的视觉冲击力和艺术感染力，最终使表演者、服装和服装表演的氛围更好地融合在一起。同时，音乐可给予模特思想上和情感上的引导，从而将服装所蕴含的思想和价值充分展示出来。

2.2. 服装表演音乐的选择

在服装表演中，背景音乐的选择是由服装的风格决定的，二者的风格应保持一致。无论该音乐具有怎样的艺术影响力，受到过多少听众的认可，如果与服装的风格不搭，都不应选择。如强行选用则会造成不良的观感体验，从而影响整场演出所营造的氛围，这是对服装的亵渎，也是对服装设计者的不尊重。音乐的正确选用，使音乐与服装浑然天成地融合在一起，这样可以增强视觉和听觉效果，从而使服装表演在听觉上更具吸引力，在视觉上更具冲击力，在情感方面更具代入感。否则，选取不适当的音乐则会减弱服装表演的艺术效果。

2.2.1. 流行音乐

音乐可以奠定服装表演的整体基调，给服装赋予灵魂，通过音乐可以展现出服装的内涵及思想。如今，放眼国内外的服装表演，多数表演会选择流行音乐作为整场演出的背景音乐，其节奏强烈、欢快时尚，易形成难忘的听觉记忆，深受广大观赏者的喜爱。

2.2.2. 古典音乐

在展示具有中国传统特色的服装时，服装表演中应选用具有中国传统特色的音乐。中国的传统服饰可以衬托出中国女性的含蓄、端庄、温婉之美。音乐的选用更加偏向于具有中国古典元素的音乐，如《清平调》等。或是在音乐中使用古筝、琵琶等中国传统器乐。在音乐的加持下，观众仿佛置身于古代的中国，更加深刻地感受到中国传统服饰所散发的独特魅力和韵味。

2.2.3. 民族音乐

在展示具有民族特色的服装时，配以相应的民族音乐，可营造更贴合主题的表演氛围。我国有 56 个民族，每个民族的服装各有其特点，在这类服装表演中，音乐的选择应与服装的氛围相符，以保证民族服装的特色凸显出来。因此，在服装表演中，为了更好地展示服装、传达服装，可以使用少数民族自己的传统音乐，或是配合使用具有本民族特色的乐器，如在展示具有蒙古族特色的服装时，可以在音乐中配合使用马头琴等乐器。

3. 灯光在服装表演中的作用

灯光是舞台表演最重要的构成要素之一。根据服装表演的需要将舞台灯光进行不断调整变幻，使其与背景音乐及场景设置等统一协调，可以烘托出良好的舞台艺术氛围。舞台表演与舞台灯光紧密相关，相辅相成，是构成舞台表演要素的重要一点，将会影响到舞台表演艺术的呈现效果[1]。

3.1. 灯光可以烘托舞台表演的艺术氛围

灯光可以烘托表演的艺术氛围。将灯光于不同颜色中相互融合，促使舞台变化多端，明暗有秩，冷暖多变，使得舞台艺术感染力不断提升，进而影响着观众的情感世界[2]。舞台灯光与舞台布景、音乐等

元素交相辉映，并随表达服装主题的不同，辅以不一样的灯光效果。比如，为表现凝重、庄严的服装主题，宜采用暗淡、变化缓慢的舞台灯光，以烘托出严肃、萧瑟的氛围；在表现时尚靓丽的服装时，宜采用明亮、有律动感变化的舞台灯光。舞台灯光的艺术效果直接影响到模特的表演，舞台灯光运用得好，能够将表演的吸引力与感染力呈现得淋漓尽致。

3.2. 灯光可以体现舞台表演的时空变化

在舞台灯光设计运用中，灯光色彩的变换可以提示观众舞台情感或场景发生了变化，从而完成舞台时间和空间的转换。舞台表演的最显著的劣势是时空的局限性。而舞台灯光效果可以借助自身的时空喻意性、再现性及功能性，体现客观世界的时间与空间，调动受众的情感与想象力，使舞台表演通过激发观众的想象和联想突破时空限制[3]。例如，在写实法的视域下，舞台灯光可以通过模拟季节光影的变化特点，展现如昼夜、季节、气候等具象的环境。如2020年Balenciaga举办的一场室内中水秀场，模特脚下翻滚的水花映射着天幕的灯光，演绎一场近乎真实的气象变化。天空时而乌云翻滚、电闪雷鸣，时而变成汹涌澎湃的海浪，转瞬又变成四通八达的城市立体交通网，将现代光影技术展现得淋漓尽致，使观众有一种身临其境之感。再如，在舞台灯光映射下呈现的表演者斑驳灵动的投影，便是模特时空变化的光影，营造了真实自然、契合时代的审美意境。

3.3. 灯光能够引导受众心理

舞台灯光可将舞台上发生的一切呈现给观众，使观众清晰明了地观看到舞台表演人员的整体队形以及每个人的展示情景，以指引观众对舞台表演的感知和理解，从而增强其欣赏效果。舞台表演需要舞台灯光的有力配合，以此加深舞台表演故事情节对于观众的吸引，协助观众进入表演情景之中，构建起观众所喜爱的舞台意境。舞台灯光效果在引导受众方面的作用与色彩心理学相得益彰，它同样是以色彩的象征意义引发受众的情感共鸣。此时的灯光艺术带给人们的不光是视觉上的冲击，更是情感上的共鸣。在舞台表演中，不同的灯光效果可以引导受众的视线，防止审美疲劳，调动其视觉和心理，增强观感效果，使观众更深入地理解表演的内涵和主题。

3.4. 灯光能够营造虚实交织的表演意境

舞台灯光的艺术效果需与舞台表演相融合，加强情感表达。若想切实提升舞台表演的感染力、吸引力，就需要帮助观众建立从舞台到现实世界的联接点。舞台灯光在营造虚实交织的表演意境中具有重要作用，如在朦胧缥缈的舞台灯光下，表演者由远及近缓步走来，此时，在视觉上观众会感到增加了与舞台背景之间的距离，仿佛舞台空间得到延伸，营造出空旷的舞台意境，给观众一种亦真亦幻的审美体验。同时，数字虚拟影像技术、巨幅LED背景屏的应用，营造出变幻无穷的动态背景图像，扩展了演出空间，增强了服装表演的时空效果。全息投影技术和3D动画技术等新媒体技术的深入应用，为服装表演提供了新的表现形式。

4. 舞台装置在服装表演中的作用

舞台装置是指舞台上吊挂乃至一切陈设的总称，是舞台艺术全面达成的基础，对于舞台效果的呈现有着极大的影响。

4.1. 舞台装置能够营造舞台氛围

营造观众能直观看到、感受到的舞台氛围是舞台装置的首要作用。在服装表演中，由于服装风格不同，对服装表达的方式亦不同，所需要的舞台装置也不尽相同。但其作用却是相同的，这便是为演出增

光添彩。装置艺术是应该能使观众置身其中的环境，观众介入和参与也是艺术作品不可分割的一部分，艺术家所创造的环境促使观众由被动观赏转换成主动感受，调动身体所有的感觉[4]。要让观众的心可以时时刻刻跟着演出人员的表演、舞台装置营造出的氛围走，扣人心弦，引人入胜。不同场景的布景与表演情节有着密切的关系，要让观众可以从场景中感受到相应的氛围或者情绪。

4.2. 舞台装置助力表演者的表现力

舞台装置是为表达演出主题服务的，布置舞台装置之前，演职人员需要根据表演主题，充分构思其设计方案、制作步骤、材料选取、摆放位置等。通常服装表演所用的舞台装置体积庞大，气势恢宏，它往往就是一个人造景观，营造一种舞台环境氛围，或其本身就构成一个特殊的T台。其可以是一个建筑、园林、桥梁、船舶、海滩。舞台装置的造型、图案、色彩都是需要精心设计构思的，要有新意，别出心裁。因为服装表演最大的特点就是求新、求异，体现特色。同时，舞台空间环境要有丰富的层次感，以便将艺术审美与服装表达相融合，从而凸显服装设计师的设计风格和个人魅力。现今，人们对舞台表演的艺术效果要求越来越高，所以舞台布置也更加复杂，对舞台装置水平要求也更高。舞台布置既是一种技术，同时也是一种艺术，舞台装置水平会在舞台艺术效果中直接体现，这就要求相关人员实现技术和艺术的完美结合。

4.3. 舞台装置可以表达人物内心世界

舞台装置在演出之前，需要细致的刻画，让演员充分了解。在服装表演中，舞台装置要与表演者统筹考虑，以利于表现服装表演要突出的主题、环境和特点。否则，将破坏演出的整体性。舞台装置通过外在的方式辅助演出人员表现人物的内心感受或心理活动，配合服装、布景、灯光等，使演出获得成功。在不同的艺术舞台演出中，舞台装置造型要选择最优化的表现形式，为表演人员提供更大的表演空间，使舞台装置造型更有利于艺术效果的表达。舞台装置的布置还要结合舞台空间设计的需要，根据表演主题合理划分舞台空间，并针对不同舞台空间的表达需要进行处理。舞台装置过程中相关人员应该和设计人员进行充分的沟通，共同营造出一个理想的效果，为演出成功提供切实保障。

5. 结语

舞台背景音乐、灯光及舞台装置是服装表演必不可少的构成要素，其关系着服装表演的艺术效果及观众的欣赏体验。观众通过听觉、视觉等感觉器官捕捉服装表演所传达的服装设计理念、设计元素、个性特征和文化内涵。随着科技的发展，舞台灯光技术在不断更新，工具和设备也逐渐现代化，舞台装置不断发展，可供选择的背景音乐也越来越多。这就需要在选择他们时既要考虑单个的效果，更要注意相互协调，及与服装需要表达的主题配合，以产生总体效果。只有把握好其关联性与统一性，才能设计出符合服装表达的舞台氛围，为表演增色。

参考文献

- [1] 谢志强. 浅析舞台灯光艺术效果在舞台表演中的作用[J]. 艺术评鉴, 2018(19): 184-185.
- [2] 戴冰莹. 光影下的菩萨——浅析舞台灯光的艺术魅力[J]. 黄河之声, 2016(3): 114.
- [3] 张虎胜. 舞台灯光效果在舞台表演中的作用分析[J]. 戏剧之家, 2022(17): 28.
- [4] 刘菁菁. 与戏剧水乳交融的当代艺术——装置艺术与舞台设计研究[J]. 戏剧文学, 2015(11): 101-106.