

Abstract Expression of Materials in Stage Design

Yang Xu Xuelian Qiu

College of Military Culture, National Defense University, Beijing, 100000, China

Abstract

The interpretation of the material is the surface and the feeling of the object, emphasizing the surface texture, that is, the physical level gives people the dual feelings of visual and psychological effects. The process of material abstract expression is to make the material become a process of arousing people's certain emotion and having certain abstract idea through processing the color, gloss, texture, texture and form of the material. In contemporary stage design, the abstract expression of materials is transmitted through the form of materials and space, and actively guides people's perception to actively experience and grasp the inherent properties of materials hidden in space. Designers consciously use the form factors and expressive force of materials and Spaces, and match with people's perceptual impressions, so as to produce a certain feeling of materials in addition to the use of functions. This is not only a transfer of perceptual ability, but also means the guidance of some aesthetic taste for stage design. Abstract expression of materials is also a topic that contemporary stage designers continue to practice and explore.

Keywords

stage design; materials; stage art; abstraction

舞台设计中材料的抽象表达

徐杨 邱雪莲

国防大学军事文化学院, 中国·北京 100000

摘要

材料的解释为物体的表面和给人的感觉, 强调表面肌理即物理层面给人直观视觉、心理作用的双重感受。材料抽象表达过程是通过对材料的色彩、光泽、肌理、质地、形态诸多方面进行处理, 使材料成为唤起人们某种情感并具有一定抽象意念的过程。在当代舞台设计中, 材料抽象表达通过材料和空间的形式传递出来, 并积极引导人们的知觉去主动体验与把握材料潜藏于空间中的内在性能。设计者有意识地通过材料和空间的形式因素与表现力, 并与人们的知觉印象相吻合, 从而产生材料除使用功能之外的某种感受。这不仅是一种知觉能力的调动, 而且还意味着对舞台设计某种审美趣味的引导。对于材料抽象表达, 也是当代舞台设计者不断进行实践探索的课题。

关键词

舞台设计; 材料; 舞台美术; 抽象

1 认识材料

在辞源的定义上, 法文中材料 (*matiere*) 意为物质或材料; 在英文传统词典中, 材料的解释为物体的表面和给人的感觉, 强调表面肌理即物理层面给人直观视觉、心理作用的双重感受。材料有其自身的物理属性: 这种物理属性往往体现在其可见部分是物体表面自然形成或后期加工而产生的纹理, 这是材料表面的形式与质感, 有抽象的符号表达作用。各种材料肌理不尽相同, 即便为同一种材料, 人可以通过它们的外观来辨别其微妙差异。如同样为石材料, 在自然中存有汉白玉、花岗岩、石灰岩、砂岩、砂砾、鹅卵石、钟乳石、水晶石以及铁矿石、铜矿石等各类金属矿石, 而每种石材的表面肌理给人的感受也是大相径庭, 或粗糙、或平滑,

或坚硬、或松软, 即便同类的玉石, 还可以通过质感、成分、色泽找出微毫差异。大自然在运动变化中, 造就出形色各异的物质形态。小到一片叶子、一根树枝的纹理, 大到高山平川、江河湖海所形成的地貌特征, 在给人以独特视觉感受的同时, 还通过人与其产生的实践关系, 使人领略到它们各自的形式美。无论是自然形成还是人工制作的物体, 其表面肌理的多样性为视觉艺术创作提供了广阔的空间。不同材料的质地及其呈现出的形式感, 会传达出不同的信息内涵, 这为舞台设计等视觉艺术创作奠定了物质基础。

材料具有一定的物质性, 这种物质性能使其适用于人文活动中所要求的各种空间形状。空间形状需要一定的材料呈现出来; 同时, 不同的材料使用也会为空间形状带来不同的功能效果与视觉感受。换句话说, 一定的空间结构通过不同的材料使用, 会使这个空间可以产生不同的功能和情感指向。例如, 一间同样大小、形状房屋由玻璃材料建造和由石

【作者简介】徐杨 (1972-), 男, 中国安徽蚌埠人, 博士, 副教授, 从事戏剧、文艺研究。

块材料建造,会产生不同的功能和不同的视觉效果。因此,在舞台设计等设计领域中,设计者依据材料自身的特性,塑造出某种结构形状,从而达到材料和形状结合最佳效果,传递出某种具有审美价值的意象。

2 材料的抽象表达

材料的抽象表达是将材料的色彩、光泽、肌理、质地、形态等特征加以提炼、升华为具有某种主观方式表达的审美价值的意象,这个抽象表达过程是将自然的外观抽象为视觉元素,通过对材料的色彩、光泽、肌理、质地、形态诸多方面进行处理。这个处理的过程正是能够使材料成为唤起人们某种情感并具有一定抽象意念的过程。

抽象审美感悟是材料抽象表达的基础,抽象审美感悟是相对于具象审美感悟而存在的。抽象审美感悟抽取了形态的本质属性、撇开非本质属性的审美感悟。其最能体现体验的本质的,如同伽达默尔所说:“真正的精神潜沉(深层体验)敢于打碎它的现实性,以便在破碎的现实中重建精神的完整。能够这样携带着向将来开放的视野和不可重复的过去而前进,这正是我们称之为体验的本质。”^①

材料的感受特性是材料具有抽象表达的重要因素。材料的感受特性包括触觉质感和视觉质感。触觉质感是通过人手或皮肤接触感知材料的表面特征而得到的感觉。触觉质感是认识和体验的主要感觉,材料质感的感知主要靠触觉;视觉质感是通过人的眼睛(视觉)感知材料的表面特征,是材料被视觉感受后经大脑处理产生的一种对材料表面特征的感觉和印象,视觉质感是触觉质感的综合和补充。材料的视觉和触觉质感是材料色彩、光泽、肌理、形状、透明、软硬、干湿、粗糙、细腻等特征形成的材料抽象视觉和触觉要素。另一方面,材料内部充满了一种张力,这种隐藏在材料内部的力量,形成了材料的心理要素。由此,材料的感受特性,是物体材料表面的结构特征在人们生理和心理上产生的影响,也是人们的视觉和触觉系统受到物体表面的刺激后所产生的综合印象。

在维克托·沃尔斯基(Viktor A. Volsky 俄罗斯)设计的舞台剧《姆钦斯克县的麦克白夫人》(*Lady Macbeth of Mtsensk*),设计者通过对半透明、光滑、粗糙等几种材料的色彩、光泽、肌理、质地、形态诸多方面的处理,以非写实的手法抽象出剧中的卧室室内、院外庭院等剧中环境。

作为舞台设计者需要通过眼睛和手去认识世界,关注自然界中各种形态,掌握自然形态结构的典型特征,对其进行归纳和演绎,运用抽象思维的才能,关注材料的抽象表达,将人的情感与自然形态完美结合,自然形态便转化为具有生命力和富有感情的艺术化形态。正如“每一件真正的艺术品,都有脱离尘寰的倾向,它所创造的最直接的效果,是一种离开现实的‘它性’。”^②

3 实践于当代舞台设计的材料抽象表达

在当代舞台设计中,材料抽象表达通过材料和空间的形式传递出来。它不是功能的被动再现,而是积极引导人们的知觉去主动体验与把握材料潜藏于空间中的内在性能,设计者有意识地通过材料和空间的形式因素与表现力,并与人们的知觉印象相吻合,以达到知觉心理层次上的共鸣,从而产生在材料使用功能之外的某种感受。这不仅是一种知觉能力的调动,而且还意味着对舞台设计某种审美趣味的引导。

对于材料抽象表达,也是当代舞台设计者不断进行实践探索的课题。舞美设计者往往运用材料的肌理、体量感、色彩等物理性质,通过一定形式的布景造型传递出某种内涵信息,用以表达设计者对剧作的理解和阐释。

英国著名的舞台美术家拉尔夫·科尔泰在音乐剧《大都市》的舞台设计中曾运用单一的钢铁材质,注重在整体的舞台空间中的材料内涵性表达。科尔泰把演出的演员置放在一个巨大的钢铁结构空间之中,充分强调材料和空间的形式因素与表现力,力求做到通过材料与空间结构的有机结合,而产生出特定抽象的内涵意义,从而带动观众观剧时的思考。

在2002年奥地利的布雷根茨音乐节上,歌剧《图兰朵》的演出由约翰·恩格斯(Johan Engels)担任舞台设计。该剧舞台中央出现一个约8米高的巨型头像,并且这一头像装置可以开合和以不同的角度放置。约翰·恩格斯在该剧的舞台设计中通过材料与空间结构有效配置,传递出某种抽象内涵。诸如:在演出宫廷猜谜进程中,巨型头像装置打开后,图兰朵公主身着约6米长的金色长裙,站立在舞台的中央。而她的居高临下的舞台造型形态加上她身上长裙表面的黄金材质,展现出她雍容华贵以及在整个环境中的至高无上(图1)。

图1 歌剧《图兰朵》(Turandot)剧照

注:舞台设计:约翰·恩格斯(Johan Engels 南非)。

在剧中《今夜无人入睡》咏叹调的唱段中,巨型头像装置左半部和右半部分开,分别以逆时针45度和90度旋转。巨型头像的舞台空间形态和其表面的暗金色斑驳的肌理在蓝色光线照射下,形成了独特的审美视觉体验。

歌剧《特洛伊人》的舞台设计以两个四层高的、钢铁材质制作的装置作为主体视觉形象。这两个钢铁装置可以拼合成一个弧形的整体，也可以从中间向两侧进行弧形运动。设计者大胆地通过这两块钢铁装置的组合用以暗示城墙的固若金汤（图2）。

图2 歌剧《特洛伊人》（Les Troyens）剧照

注：舞台设计：埃斯·德夫林（Es Devlin 英国）。

2018年伦敦皇家歌剧院复排上演的歌剧《麦克白》的舞台布景运用金属框架围合了一个笼子状的正方形舞台装置——皇宫的抽象。这个舞台装置的表面材质和剧中麦克白夫妇头上戴的皇冠材质是同样的——黄金（制作仿黄金材质）。在这个装置里麦克白进行了弑君后的加冕仪式，在

这里成为了国王；同时，这里也是麦克白最后葬身其中的场所。

4 结语

用材料思考，强调材料抽象表达在舞台设计中的作用，要求设计者具有强烈的材料意识，做到从材料的角度进行构思和创意，善于发现和利用材料抽象的美感，强调将材料作为舞台设计的重要元素，从而选择最能体现设计构思的材料及其加工工艺。无论是形态、色彩、光泽还是质地、肌理，材料往往产生抽象的审美意境，引发人们的联想，从而能够多方面启发设计者的设计思路。

注释

① [德] 伽达默尔《美的现实性》，张志扬等译，上海：上海三联书店，1991年。转引自潘知常《生命美学论稿》，郑州：郑州大学出版社，2002年，65页。

② [美] 苏珊·朗格著，滕守尧等译：《艺术问题》，北京：中国社会科学出版社，1983年6版，第55页。

参考文献

- [1] 徐杨.舞台设计中材料与空间的研究[M].北京:国际文化出版公司,2019.
- [2] [美]苏珊·朗格.情感与形式[M].刘大基,傅志强,周发祥,译.中国社科出版社,1986.
- [3] 孙大庆.舞台设计的手工性[J].戏剧(中央戏剧学院学报),2011(3).