

Exploring Effective Approaches to Character Design in Rural Drama: A Case Study of “Spring in the Basket”

Yaning Han

Central Academy of Drama, Beijing, 100006, China

Abstract

Within the broader context of rural revitalization strategies, rural theater has assumed growing significance in grassroots cultural development. This paper examines the experimental musical-poetry drama “Spring in the Basket” by the Central Academy of Drama Experimental Theater Group. Building upon the author’s research experience during character costume design for this production and incorporating the multicultural characteristics of Qiannan region, the study proposes preliminary analyses and methodological frameworks for exploring the contextual features of rural theater and practical approaches to character costume design.

Keywords

rural theater; character costume design; rural revitalization; extraction of local culture

人物造型设计融入乡村戏剧的有效路径研究——以《背篋里的春天》为例

韩雅宁

中央戏剧学院，中国·北京 100006

摘要

在乡村振兴战略的总体背景下，乡村戏剧在基层公共文化建设中发挥着日益重要的功能。本文以中央戏剧学院实验剧团原创音乐诗化剧《背篋里的春天》为例，结合黔南地区多民族文化特征，在笔者担任该剧人物造型设计工作期间的研究基础上对乡村戏剧的场域特性与人物造型的可行性路径，提出了初步的分析与方法要点。

关键词

乡村戏剧；人物造型设计；乡村振兴；本土文化提炼

1 引言

通过对既有研究的梳理可见，学界关于乡村戏剧的讨论主要聚焦于历史演变、文化内涵与社会功能三方面。一方面，有学者梳理其历史谱系，指出中国话剧史上熊佛西是较早有意识地为农民写剧的作家 [1]；另一方面，关于文化内涵的研究强调，乡村戏剧在传统中国乡村实际上已然成为了一种文化仪式，它组织乡村的公共生活，并作为民间意识形态提供给乡民集体认同观念、价值与思维模式。此外，社会功能的探讨亦占据重要位置，如指出其教化与凝聚功能是中央苏区时期中国共产党予以重视的关键因素 [2]。

当前，相关研究仍然活跃，并引入新的视角与方法：一是关注其在新时代背景下如何强化社会功能，二是考察其与现代技术的结合及由此带来的现代化转型。基于此，本文

所论述的乡村戏剧是立足乡村社会现实，以本土文化资源为内核、以戏剧为外在表现形式，服务于基层公共文化的表演实践。

2 乡村戏剧的功能特征

2.1 乡村叙事的历史演进

农村叙事的发展历程漫长而丰富，从最初的启蒙教育，到反映社会变革的深刻写照，再到如今的多元化叙事格局，其演变始终与中国社会的现代化进程紧密交织。早期的农村叙事是分裂的。一方面，地缘的封闭和经济的自给自足，导致乡村民众思想的极度封建性、保守性以及狭隘性 [3]，因此乡村民众常常被作为思想启蒙的对象；另一方面，田园又是诗意的存在。熊佛西，作为中国话剧史上第一位有意识地为农民写剧的作家，其独具个性的农村叙事不仅生动形象地再现了 20 世纪二三十年代的乡土中国，而且对左翼文艺大众化、戏剧大众化运动产生了深远的影响。他的剧作不仅在当时产生了重要影响，而且对当下戏剧创作也具有一定的

【作者简介】韩雅宁（2001-），女，中国山东青岛人，硕士，从事舞台美术（人物造型）研究。

理论价值和启发借鉴意义。他的农村叙事前期以对封建的理性批判为主,后期随着农村危机的加重,着重表现农村挣扎在死亡线上及反抗意识的逐渐觉醒。此外,20世纪30年代,乡土文学在持续批判与揭露封建制度与思想的同时,开辟出了战争与政治书写的新领域,自毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表后,中国乡土文学焕发出新的形态,涌现出以赵树理为代表的寄寓着政治情怀与美学话语的文学作品。1949年中华人民共和国成立,这不仅是中国历史上的重大转折点,也是乡村叙事发展的重要里程碑。新中国成立后,“三红一创”的革命历史叙事作品标志着乡村叙事进入了新的阶段[4]。

新时期以来农村叙事的发展更加多元和丰富。“三农短视频”作为一种新的叙事形式,以农民为主体,在社交应用平台上将农村、农业生活现状本真呈现并发布,受到了广大网民的喜爱。此外,戏剧、影视作品对“乡土中国”变革成就的讲述,展示了改革大潮中农民意识和精神结构的变化。随着社会的快速发展,乡村叙事迎来了新的机遇与挑战。与此同时,数字化、信息化的发展使乡村叙事的形式与内容更加多元。

总的来说,农村叙事的发展是一个动态的过程,它既反映了中国社会的历史变迁也展示了中华民族智慧和创造力。

2.2 乡村戏剧在新时代语境下的功能定位

新时代的乡村戏剧聚焦山乡巨变,立足农村社会现实,以脱贫攻坚和乡村振兴为主题意涵,艺术地再现了脱贫攻坚、乡村振兴伟大历史进程,使农村题材戏剧取得新的突破。

乡村戏剧是满足人民日益增长的美好生活需要的重要因素与载体,能让人民享有更充实、丰富、高质量的精神文化生活。通过宣传国家政策方针,焕发乡村社会文明新气象,让乡村真正融入社会生活,成为法治、和谐乡村。在如今乡村戏剧的演出与创作中,只有传承发展中华优秀传统文化,打造中国特色文化,增强文化自信建设,才能不断提升乡村戏剧的影响力与辐射力。

3 《背篋里的春天》人物造型设计构思

3.1 整体设计构思

《背篋里的春天》取材于黔南布依族苗族自治州是一个有着汉族、布依族、苗族等37个民族的多民族地区,少数民族人口占55.15%,布依族和苗族是黔南的主体民族。由于乡村戏剧的特殊性质,因此乡村戏剧人物造型审美需求主要在于视觉美以及象征美。设计过程中,笔者提炼当地少数民族元素,融入这部戏的人物造型设计,通过造型外观的吸引力创造审美价值。另一方面,考虑到受众等多方面因素,整部戏的人物造型设计笔者是在当地百姓的生活基础上进行提炼,通过具体写实的设计来传情达意、表明身份展现美感,既体现当地的审美性与真实性又经过了艺术加工在人物

造型上塑造了人物性格^[5]。

3.2 情景化本土符号的运用

这部戏取材于当地脱贫攻坚中的故事,戏中群众角色的生活和现场观众有着千丝万缕的联系,为了使他们能够与这部戏产生共鸣。笔者在设计的过程中结合了当地少数民族聚居的特点,在创作中以当地传统的民族便装为基础进行设计。(见图2-1)

图2-1《背篋里的春天》剧照(图片由笔者自摄)

该剧主要由男主文诚作为从城里到乡村来的驻村扶贫工作者在剧中先后经历了几个阶段,展现了驻村扶贫工作者在当地工作的缩影。长顺当地对于背篋干部有着深厚的情感,背篋干部的身影已经深深刻入当地人的心中,让观众在戏剧中感受最真实的生活、最真切的情感,文诚的设计保留了背篋干部的标志性符号——灰色工作服。(见图2-2)并作为文诚内心的外化始终伴随着他的生活和心理变化而不断演变。

图2-2《背篋里的春天》剧照(图片由笔者自摄)

3.3 群像设计中的色彩心理学

汉斯·霍夫曼曾说“色彩作为一种独特的语言,本身就是一种强烈的表现力量。”因此,笔者的设计不仅提炼生活元素,还运用服装色彩心理学,在观众接触舞台的第一刻便通过色彩传递最直观的人物性格,从而吸引观众深入

剧情。

乡村戏剧的服装设计在色彩上不同于剧场演出,乡村戏剧的色彩设计需根据受众的审美水平进行调整。一方面饱和度较高的色彩往往更符合当地受众的审美使更多的人愿意了解戏剧,另一方面色彩可以作为观看戏剧演出的指引,通过色彩的对比辅助使观众更好地了解剧中人物关系。

这部戏因为其故事背景的原因,有很多戏份都是大场景许多演员同时在上表演。尤其是第二幕两个村子抢水时,岩脚村与清泉村的村民扭打在一起。笔者在设计服装时,清泉村采用黑色系,岩脚村采用深蓝色系。一方面以压抑的色调来体现两个村子之间剑拔弩张的氛围,另一方面以群众角色的色彩来反衬茉香这一主要角色。茉香是从岩脚村嫁到清泉村去的姑娘,看着两个村子打得不可开交,她站出来希望以自己的亲身经历告诉乡亲们岩脚村、清泉村是一家。茉香的热情和善良就像火把一样融化着乡亲们的隔阂。因此,笔者在设计时将茉香的服装设计为橘调偏红的色彩,与乡亲们的冷色系服装形成鲜明对比。

图 2-3 《背篋里的春天》剧照 (图片由笔者自摄)

4 乡村戏剧设计的实践路径

19世纪杰出艺术史家泰纳在研究艺术作品中,广泛地运用“民族、环境、时代”的三因素来探讨艺术创作及其发展规律[5],这与乡村戏剧的研究是一致的。乡村戏剧不同于当地原有的地方戏,地方戏的特色是由于民族文化的多样性带来了地方戏的多样性,而乡村戏剧更多的是在整合当地优秀的民族文化加入剧本当中。加之不同的时代背景给予了乡村戏剧不同的意义,《背篋里的春天》这部音乐诗化剧是集综合性、现代性、民族性、多元性为一体的以叙事为主的戏剧表演。它所选择的题材贴近受众的乡村生活并且在排演的过程当中吸纳多元文化之精髓使其完善。此次在长顺“乡村戏剧周”上演,其主要意义就是向乡村基层普及戏剧提高当地群众的文化修养,通过群众喜闻乐见的艺术形式讲好脱贫攻坚中的故事进而巩固脱贫攻坚成果。

但由于戏剧文化在乡村还未普及,在设计和实地演出的阶段面临着很多诸如观众不感兴趣、非专业演员表演困难等问题。在辅助解决这些问题的过程当中笔者总结出了人物造型设计融入乡村戏剧的有效路径:

4.1 深入理解乡村文化,结合乡村社会结构

乡村文化是一个复杂的概念,涵盖了地理、历史、民族、习俗、信仰、艺术等多个方面。如今,乡村戏剧需承担思想文化宣传的任务。为此,在人物造型设计过程中,应深入挖掘乡村的历史与民俗,这些元素往往体现了乡村的生活态度和价值观念。同时,需分析地理环境对生活方式和文化特征的影响。一般来说,山区乡村更重视勤劳与坚韧,平原乡村则更注重平和与包容。

乡村戏剧为了给当地留下戏剧文化资源、更好地普及戏剧文化会邀请很多当地非专业的演员参与到排演之中。由于缺乏专业系统的表演训练,非专业演员在演绎与自身生活不符的角色时,常出现不知如何表演的情况。针对这一问题,也可以从人物造型上来帮助解决。通过服装、造型、道具的辅助,帮助非专业演员找到角色感觉。

4.2 考虑乡村生活方式与乡村情感表达方式

乡村生活方式与城市生活方式有很大不同,因此在设计过程中要考虑乡村生活方式对人物形象的影响。笔者在这部剧中人物造型设计的首要目标在于通过人物角色的服装、道具、妆容等外在的角色形象来体现角色的内心,烘托氛围,用简朴、自然的人物形象在带给观众直观的视觉体验的同时帮助观众理清人物关系理解剧情内容等。

为了让观众更好地沉浸到演出当中,设计取材多源自当地百姓最真实的生活,并在原有的生活上进行创作,真正做到“接地气”的设计来吸引更多的观众。

5 结语

综上所述,随着我国脱贫攻坚的成功与乡村振兴的推进,“送戏下乡”不仅是乡村文化需求的一种趋向,也是向乡村推广戏剧文化的一种形式。只有在乡村戏剧的设计过程中不一味地追求高雅的艺术,因地制宜地将乡村百姓最感同身受的生活与设计融合在一起,用接地气的设计创造鲜活的形象,就地取材融入设计以百姓生活中熟悉的材料灵活运用才能让人物造型设计真正融入乡村戏剧中。同时也要在设计中渗入更多的精神内核通过设计使观众沉浸到戏中,使非专业的演员沉浸到表演中去以寓教于乐的方式传承发扬中华优秀传统文化,宣传国家政策方针。让观众真切地感受到了戏剧魅力的同时发挥戏剧的教育意义。

参考文献

- [1] 黄爱华.熊佛西剧作农村叙事的发展衍变及其意义——以20世纪二三十年代戏剧创作为中心[J].戏剧艺术,2022(01):125-138. DOI:10.13737/j.cnki.ta.2022.01.012.
- [2] 姜媛惠.浅谈乡村戏剧运动——以红色戏剧为视角[J].社会科学前沿,2022,11(02):411-416.
- [3] 费孝通:《乡土中国》,上海:华东师范大学出版社,2018年
- [4] 曾攀.百年中国乡土叙事的现代性镜像[J].黄河,2021(3):92-105.
- [5] Taine.H.A.Philosophie.de.l'art[M],Paris:Librairie Hachette et Cie,1921.