

Talk about how to design the drama stage from the characters

Bohao Wang

Xinjiang Art University, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract

The reason why a drama stage is designed is that its main function is to provide performance space for the characters in the stage, so that the characters can be integrated into the environment, thus establishing a good relationship with the audience. Even if the characters on the stage want to communicate and interact with the audience under the stage, it is necessary to distinguish the relationship between them. On the level of viewing and acting, the audience is accepted, while the role played by the actors is active. The stage design of drama serves the actors. In the design, we should deeply understand and analyze the characters in the drama, and on this basis, create a performance space suitable for the activities of the characters in the drama. In a word, stage creation should be based on the text and closely related to the characters.

Keywords

the role in the play; Performance space; Stage design; drama

谈如何从剧中人物出发进行戏剧舞台设计

王博豪

新疆艺术学院, 中国·新疆 乌鲁木齐 830000

摘要

一个戏剧舞台之所以被设计,它的主要作用是要为舞台中的角色提供演出空间,使角色融入环境中,从而与观众建立良好的观演关系。即使台上角色要与台下观众进行交流与互动,那也要分清彼此之间所存在的联系,在观与演的层面上,演为主而观为客,观众是被接受者,而演员所饰演的角色却是主动的。戏剧舞台设计是为演员所服务的,在设计中要对剧中角色进行深入理解与剖析,在此基础上创作出适于剧中人物所活动的演出空间。概言之,舞台创作,要立足文本,要紧扣人物。

关键词

剧中角色;演出空间;舞台设计;戏剧

1 引言

一个舞台的出现不是凭空想象的,是要根据所要演绎的剧目和舞台上的角色为基础,深入剖析角色的外部人物空间与内部心理空间。外部指不同身份地位、性格特征的人物所处的舞台环境,而内部则为人物的内心活动变化。在这其中,通过舞台空间的造型式样,例如具有符号化指代物、与剧中角色和社会背景相联系的元素交织组合、表现人物心理活动的舞台整体气氛,将内部外化转化为外部,而外部则是将内部的活动诠释出来。舞台是演出的场所,一个剧目的舞台是剧中角色所独有的,不论是根据导演的编排还是剧作家的构思,都是为演员所服务。

2 了解角色,进入角色

导演在拿到一个剧本时,会要求剧中的每一位演员根

据所要饰演的角色来写人物小传,从而更加深刻的了解人物,去设身处地的感受人物,以便于对所演角色的更好诠释。其实,舞台设计者在对剧目进行设计创作前也是一样的,要对剧中人物进行整体分析,在思考舞台建构的同时,站在角色的处境下去考量,当自己作为剧中角色时,所处环境应该是什么样的。这种环境不一定是完全自然主义化的照搬场景,更多是要在对人物进行深入了解的基础上,提炼出可以代表该人物的重要元素;可以是《浣纱记》中西施与范蠡的定情信物、可以是《商鞅》里代表着他命运起伏的马、可以是《巫山风雨夜》中被捕捉的蜥蜴。这些元素的出现不是凭空捏造的,它们往往不光可以塑造舞台上的角色,同时也可以通过舞台整体视觉的渲染,交代出角色与其他人物之间的关系、社会背景和典型情景等,以此为核心来营造一部剧目的舞台。这样以来,舞台与演员表演之间就会产生紧密联系,环境与角色之间也不会产生违和感,整体视觉观感既有形式也富有内容。

例如陈薪伊导演的历史剧《商鞅》的舞台设计中,舞台上的重要元素图表“马”始终贯穿全剧,在剧始与剧中

【作者简介】王博豪(1999-),男,中国陕西咸阳人,在读硕士,从事舞台美术创作研究。

都作为主要景物出现。陈导在谈到为什么要使用“马”这一元素时说：“我有一种感觉，好像想到商鞅就想到马，所以五匹马和一个商鞅的图腾，就变成了我为这个戏定下的总体舞台形象了。”在对该剧本中的人物进行分析后，从剧中赵良的台词中可以发现，当赵良说：“你要一马当先，必然被万马践踏。”商鞅答：“为什么不能一马当先，万马随之而奔腾呢？”马在这里成了对中国文化的一种反省，也是全剧要为观众传达的核心要意。在战国时期，马车的等级通常是根据马匹数量来划分，数量越多爵位越高，最多为六匹马，只有周天子才能使用，剩下的分别为庶人驾一、士驾二、大夫驾三、卿驾四、诸侯驾五。但在出土文物里，最多为四驾之车，并无五驾，在谈到这一点时，陈导是这样说的：“为什么在戏里用五架马车呢？是为了一种意象。因为我想让他乘着五驾之车引领帝王实施他倒转乾坤的目的，商鞅乘五架之车最终必定会被“五马分尸”，这里构成一个象征、一个意象。”其在戏剧开始象征着商鞅的出生是为了实现自己的雄心壮志，而在戏剧结束也寓意着正是其雄心壮志的逐步实现，最终使乘五架之车的列侯商鞅走向死亡。舞台中马的出现就像商鞅的命运一样，不仅讲述了商鞅从庶民到列侯的人生历程，更体现了商鞅悲剧性的命运历程。

图1 历史剧《商鞅》演出剧照

历史剧《商鞅》舞台中主人公的重要象征是“马”，为什么不是“牛”呢？因为“牛”是中华民族朴实敦厚、吃苦耐劳的象征，但在舞台上表现“牛”就与剧中角色的人物所要传递的信息不相匹配。该剧所传达给观众的是因商鞅，秦国变得强大；因商鞅，结束了奴隶制社会；又因商鞅，为秦始皇统一奠定基础，他在历史上的功大于过，是一个敢于改变固化体制的伟大人物。在舞台上分别出现的两匹马、四匹马和五匹马是对其生命的威胁，但就算到此情境，商鞅仍然勇敢前进，一马当先，这不仅是他的过人之处，同时也是该剧所传递的主旨。所以，在舞台创作上，了解角色，进入角色，将角色化身为一个图腾或象征，表现在舞台上，是从角色出发进行舞台设计的核心理念之一。

3 分析人物心理，外化内心空间

在舞台上，演员通过台词、肢体为观众传递剧中信息，

同时也塑造了自己的人物性格、身份地位和社会关系等；那么剧中舞台除了协助于演员的场面调度，烘托剧中主题气氛，还有一点不能忽视，就是要分析角色心理，外化内心空间，因为舞台最开始的出现就是给演员提供演出场地，慢慢的它也有了自身的作用，但最重要的是舞台还是要去辅助于演员表演，让整部剧作更完美的呈现。在如今新视域下的观众已经不满足于演员单纯的通过台词和肢体去表现剧中情节时，舞台这个具有辅助性的名词，就具有了不可或缺的价值。

舞台设计者创作一个舞台，从而使舞台与演员构成了一个具有整体性的演出空间，配合灯光、音响等的介入，舞台视觉随演员的表演发生变化。这样以来，观众的视觉就不单单局限于演员，而是更为宏观的欣赏剧场之内的整个表演，较为均衡的观演关系就此形成，这是舞台设计者在一个戏剧演出中不可缺少的重要原因之一。

舞台在设计前，创作者在分析角色心理并将其外化为空间表达时，这种舞台上的变化是随着戏剧情节的演出所进行的，其对剧中情节的发展起到了重要作用。当由于场地或观剧视角等原因，观众不能通过演员完全跟上或理解剧中情节或人物关系时，此时的舞台就起到了重要作用，它是伴随着演员的表演所同时进行的。比如舞台创作者在分析剧中角色内心时，要去考虑一个本是善良的角色在变邪恶时，这个舞台应如何呈现；一个邪恶的角色在变的更为恐怖时，又该怎么呈现；同样是邪恶，角色在这两种情节的内心动态是不同的，那么在舞台上的表现必然是不一样的。所以，在一个剧目的舞台创作前，对剧中人物心理动态变化的深入剖析是极为重要的，它是将其外化为实际舞台的基石。当一个角色所演绎内心的极度惊恐时，舞台视觉空间可以去营造这种惊恐时的心理外化空间；当一个角色内心积攒怒火时，舞台空间又是不同的变化。通过舞台艺术性的加工与舞台空间伴随着角色内容化的表达，这样的舞台是富有意味的，是有厚度的。

例如在莎士比亚戏剧节上奈杰尔·肖恩·威廉姆斯所导演的《奥赛罗》，该剧的舞台基本上没有太多繁杂的景物，随着剧情的发展，在舞台上富有变化的是作为舞台背景出现的影像大屏。通过大屏上画面的变化，包括城堡形象的描绘、烟花特效等营造出了剧中所要表现的外部环境；同时剧中角色伊阿古有不少因为嫉妒之心从而生恨，酝酿出一个个卑鄙手段的内心独白场景，这时影像大屏所呈现的画面是一团团交织不散的烟雾。随着剧情的发展，伊阿古的诡计逐渐得逞，烟雾也随之变浓布满整个屏幕；最后伊阿古的阴谋诡计被拆穿，但奥赛罗的妻子苔丝狄梦娜已经被其杀死，布满烟雾的屏幕出现了一道道裂痕，指代了给这里带来乌烟瘴气的伊阿古不复存在，但深爱自己的妻子也永远的离开了自己，这个裂痕成了一道永远的伤疤，也是最后悲剧结局的收尾。舞台将角色的心理动态进行外化，通过影像技术的表达既诠释出

了剧中的环境空间又表现了角色的心理空间。

4 从人物中提炼符号化元素

当在看到礼帽和拐杖时,我们会想到卓别林;当谈到诸葛亮时,我们会想到翩翩白衣和一副羽扇;那么礼帽与拐杖就是卓别林的一个符号,白衣与羽扇自然就是诸葛亮的符号了,它是可以从视知觉上勾起我们的思维记忆,这一点同样也可以用在舞台设计创作上。

符号学主要是运用符号学原理去探讨与设计之间所存在的联系,舞台设计中的符号具有认知性、普遍性、独特性等特质,其应用的方式有直接与间接之分。早在古代社会,在人与人之间的一些必需的社会活动中符号已经不自觉的参与其中,比如原始社会时,人们看到或听到打雷闪电,会以为是天神在发怒,心中充满着恐惧与敬畏,那么雷电在当时,就是恐惧的符号;进入到封建社会时期,当看到滚滚浓烟时,人们会联想到生火做饭和呼唤救援,但针对于所应用情景与程度大小的不同,浓烟这一符号的意思也就不一样。把这一概念转换在舞台上也是一样的,比如一个红色的舞台灯光,照在一个舞台景物或角色身上,由于剧种和剧情的不同,或灯光明度与纯度的不同,红光照在角色身上所产生的作用也就不同,它可以是残忍杀戮、可以是悲苦压抑、还可以是家有喜事。在这里剧情代表了应用情景,光色代表了程度,红光代表了一个符号化元素,把这些环节串联在一起,也就是舞台设计创作中塑造出一个符号化视觉元素的一个过程。

首先,是对应用情景的确立。也就是所要进行舞台设计的剧目是什么剧种、具体情节是什么样的、场面调度的安排、演员人数的多少,这些都是要去进行考虑的。其次,符号化元素的选择。如何在剧中选择一个合适的符号化元素,1 找到剧中主要人物 2 分析人物之间主要关系 3 追溯人物的创作动机 4 剧中典型情境中人物的心理动向。当这些支点彼此串联后,一个宏观意义上的符号也就顺理成章的产生了。第三,符号在舞台上的应用程度。当一个符号选定后,接下来就是其在舞台上的视觉表现程度了,随着剧中人物心理动

态的变化,这个符号是放置在舞台的什么位置、面积大小、颜色变化都是需要去考虑的。最后,这些环节彼此连接在一起,也就构成了一部剧目的舞台设计了。

例如纽约大都会歌剧院演出的《麦克白》中,舞台的主要演区周围分布着密集而躯干蔓延的大树,它们像牢笼一样将剧中主人公麦克白与其他角色所包围,这些大树在舞台灯光的烘托下就像一只只魔爪一样始终围绕着环形演区。

“树”在演出中成了麦克白的一个符号,是其渴望权力的象征,在剧中树的枝干肆意延伸指代了麦克白心中慢慢滋生的野心,整部剧的舞台气氛阴森且压抑,昏暗的灯光与烟雾营造出被乌云与迷雾所笼罩的苏格兰。“树”这一符号在全剧中也是麦克白命运的终点,它同时象征了勃南森林的移动,剧中女巫说过只有勃南森林移动到邓西嫩,麦克白的王位才会走到尽头。同时,“树”在全剧中也具有叙事功能,它记录了麦克白从野心开始萌芽到篡权计划的实施再到王权的结束,伴随了麦克白的整个剧情线。舞台设计师通过从角色的“一人一线”转化为舞台上的“一物一线”,通过将角色凝练为视觉符号的形式诠释在舞台上,营造出贴合于该剧的舞台叙事空间。

5 结语

戏剧舞台创作从角色出发,通过对剧中人物形象的深入分析,构思出其在剧中随剧情发展而不断变化的心理空间,再对其进行外化,凝练出具有象征意义和符号性的视觉元素,并将其进行穿插组合,构建出能够表现全剧主题思想和人物内心动态的舞台空间,使舞台呈现不仅具有实用性,也具有艺术性。

参考文献

- [1] 胡妙胜.充满符号的戏剧空间[M].上海文艺出版社,2014.89
- [2] 陈薪伊.生命档案——陈薪伊导演手记[M].上海社会科学院出版社.2006.109
- [3] 谭铁志.演剧与影视舞台空间创意[M].华文出版社,2005.70
- [4] 余秋雨.世界戏剧学[M].北京联合出版公司.2021.11
- [5] 吴光耀.西方演剧史论稿[M].中国戏剧出版社.2002.405