

综艺舞美视觉的空间处理

刘洋

摘要：舞台美术是在舞台上再现美学层次的空间处理。在一个“空的空间”通过布景变化、多媒体应用、人物服装与妆容、演员虚拟性表演完成内容的呈现。综艺舞台空间被创造和运用是创作者对节目形式内涵感受的物化传递。综艺舞美有别于戏剧舞美对规定情境和情感诉求的执着，它是造型装置，是外在表象结构，在多维空间内追求构图平衡、点线面对称排列，从空间意义上追寻创新求索。

关键词：舞台设计 舞台灯光 电视综艺

进入21世纪，声光电等科技手段被广泛运用到舞台美术创作当中，极大地丰富了舞台创意手段，造型奇特、形式各异、特色鲜明的舞台装置刷新着观众的认知。传统的手绘布景被LED屏幕、自发光景片、电脑灯、投影、冷焰火、数控升降、舞台机械等所取代，艺术表现力不断提升。每一个舞台空间都具备唯一性，烙印上某档节目特有的标签，伴随着一次演出活动的开始而诞生，伴随着节目录制杀青而告结束。

舞台空间从观念到实体，融合统一，创作者思维各异，创作出的舞台造型千差万别，从理论上很难将其进行形式种类的划分。整个空间样式不再满足静止的视觉表现，而是融合声、光、电、机械等舞台构件，从静态转变为动态的空间美学。它不断地改变着观演关系，从只是提供一个观赏和表演的舞台，变成时刻传递舞台符号，不断与观者交流的载体，揭示节目的精髓。

综艺舞美中的空间划分是相对的，我们习惯将点线面划分为二维空间的造型手段，立体舞美造型为三维空间的造型手段。人们在日常生活中很容易归类二维空间创作和三维空间创作，由点线面构成的绘画样式会被定义为二维空间作品，建筑、雕塑会被定位为三维空间作

品，两者是相互独立的艺术样式。而舞台空间区别于其它艺术表现形式，它是一个综合体，可以在二维空间中做三维空间的拓展。比如舞台绘景、综艺小品中的背景景片是最常见的二维空间处理手段，用一块平面写真喷绘室内场景或汽车内景等特定情境立于舞台后侧，通过对自然形态的复制，实现戏剧场景中的假定性。通过复杂构造搭建起来的实体装置，则是三维空间的内容处理。这些装置可以播放视频、可数控升降，配合舞台灯光，完成空间的流动性。

一、舞台空间中的二维处理手段

综艺舞美中习惯用线和面进行特定的处理，制造假定性空间并对舞台空间进行延展。线条的运用对视觉有特殊的引导作用，在舞美空间中它是抽象表现手段，简单流畅的线条勾勒舞台的形状，会让舞台显得灵动、凝练。线的表现是多元的、开放的，舞台线条呈现舞台造型，灯光线条延展舞台空间，线条与光色相互配合打造的舞台空间具有丰富表现力与强烈的艺术美感。自发光材质的运用，线条可以在虚实中变换。在综艺舞美中，特别是歌唱类的节目，线条的运用已经成为节目本身“符号化”的体现。《我是歌手》中，运用灯光线条去勾勒舞台空间，灯光张合有序，排列出各种造型将歌者包裹其中。《梦想的声音》则是利用自发光灯带，打造环形舞台空间，用环线去架构舞台造型，通过灯带的变换流动，打造出动态的舞台空间。有序的线条组成线条体系，呈现整体统一的舞台空间，曲直虚实的线条纵横交错组合成变幻莫测的图形世界（图1）。泰戈尔曾说：“观众来到剧场里看戏，是带着想象力来观看戏剧，而不是把它锁在居所里，只要舞台上稍加暗示，观众就会知道演员在表演什么。”在访谈、情景剧等类型的综艺节目中，我们用面来处理舞台空间的划分，在面的表面附上简单的

材质,就可以实现情景的模拟。这种用“以少胜多”和“化简为繁”的处理方法追求“神似”,为观众构成自由想象的空间。以春晚小品《不差钱》为例,舞台背景是一块平面背景板,表面贴有真实比例大小的酒店大堂场景,演员在背景板之前进行表演。观众会被这种对自然形态复制的假定性场景所带入,感受演员所表现的真实生活形态。LED屏幕的运用更加丰富了“面”空间的设计理念,设计者彻底从传统的舞台绘景中解放出来,任意地在二维平面里运用透视手段进行场景的创造。例如春晚小品《车站奇遇》中,潘长江坐在汽车道具里就是通过背景画面的播放,让观众感受到机车的行进。

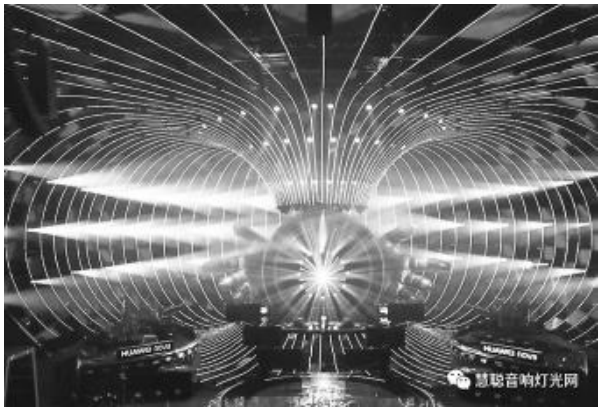

图1

二、三维空间的营造

舞台美术就是在“空的空间”中创造出真实的立体空间。1887年法国戏剧《雅哥·代摩尔》的问世,创作者安东抛弃了布景的使用,而是在舞台上搭建真实的场景,所用的道具均为真实的生活物品。这一极端的创作手法引发了舞美设计者关于“有限的物质空间与无限的规定情境需求所构成的矛盾”理论的激烈讨论。这一讨论开启了未来舞台美术师对“如何在有限的空间内打造无限的空间”不断探索的大门。综艺舞美的视觉空间区别于戏剧空间,它是抽象的、符号化的。设计师需要在有限的演播厅建构出“可视空间”。这个空间需要对节目主题的形象概括和生活环境符号化的高度凝练,以及从“可视空间”中可能感受到的社会空间和哲学空间。

综艺舞美视觉空间在舞美结构上遵循“符

号化”元素为核心、其它结构依次展开的原则。“舞台上的事物具有了超越自身的意指功能。”舞台给我们提供了庞大的符号学系统,它们在台上产生复杂的相互作用的同时,释放出所有潜在的含义。这种“符号化”元素占据整个舞台最显眼的位置,它可能是一整块特殊造型的LED大屏,或是契合节目主题的舞台异形结构。以棚内综艺《王牌对王牌》为例,整个舞美的视觉核心是一块“手持扑克”造型的LED大屏。观众在看到这个造型时,会自觉地带入游玩扑克时双方剑拔弩张的紧张氛围。这块大屏占据主舞台大部分区域,它的庞大也垫定了其功能的重要性:一方面满足节目主题视觉画面的呈现,突出节目的内容、形式;另一方面,为内容呈现铺垫起到决定性作用,比如歌舞类节目背景渲染、语言类节目情景的营造、文字类节目的内容呈现等(图2)。而在棚内综艺《创造101》中,它的主视觉则是由101个选手席位组成“金字塔”造型的舞台结构,从上到下,位于最塔尖是一个选手席位,第二排是两个,以此类推,整个结构高度接近20米。金字塔四周用线条状的LED屏幕环绕。这些线条遵循在塔尖位置单点透视的原则排列,将观众的视线引导在“金字塔”最顶端宝座的位置。这种功能性极强的舞台造型,从空间营造上透露出紧张压迫感。综艺舞美的视觉空间是具有强烈寓意性的形式化空间。看似复杂繁琐的舞台结构,实际都是用简约、流畅的造型拼接组合而成,充分利用“假定性”造型手段,引发观众丰富联想。

三、结语

综上所述,综艺舞美视觉中的造型手段不再是通过单一的装饰和绘画来再现环境,而是通过融合线条、结构去构造具备丰富内涵的空间形态。设计师需要打破固定的舞台形式,为节目提供不断变化的舞台造型。在演员表演的过程中通过舞美形象的变化,让视觉空间呈现出“律动美”“流动美”。这种空间没有传统布景的呆板,它是设计师建立的立体空间格局。舞美空间“自身”需要不断的变化,烘托出演员的表演,两者相互融合创造出灵动的舞台空间画面。

(作者单位:浙江广电集团广播电视制作中心)