

戏剧舞台艺术视觉美的嬗变与实现路径

王霏

【摘要】 戏剧舞台艺术作为文化传承与创新的重要载体，其视觉美的呈现方式正经历着前所未有的变革。从古典的和谐美到现代的多元融合，戏剧舞台艺术在视觉呈现上不断探索与创新，以满足观众日益增长的审美需求。本文立足于戏剧舞台艺术视觉美的内涵，归纳梳理了戏剧舞台艺术视觉美的嬗变，并提出了从舞台布置、人物塑造、动作设计及戏剧语言四个方面来探索戏剧舞台艺术视觉美的实现路径，旨在为戏剧舞台艺术的发展提供新的思路与方向。

【关键词】 戏剧舞台艺术；视觉美的嬗变；实现路径

中图分类号：J81 文献标志码：A 文章编号：1007-0125(2025)23-0037-03

DOI：10.26959/j.cnki.CN42-1410/J.2025.23.009

戏剧艺术作为高质量传播中国特色社会主义文化的重要载体，因其剧场性、假定性、综合性、冲突性的艺术特点，成为了铸就中国特色社会主义文化新辉煌的重要介质之一。戏剧舞台艺术是戏剧艺术的一个重要分支，在充分发挥戏剧舞台艺术既有艺术魅力的基础上，进一步挖掘戏剧舞台艺术的艺术价值和美学价值，成了舞台艺术工作者的重要任务。

一、戏剧舞台艺术视觉美的概述

当前，戏剧舞台艺术的视觉美成了戏剧表演中不可或缺的一部分，其通过布景的巧妙运用，为戏剧的演绎提供了丰富的视觉语境。戏剧舞台布景经历了从简单区分功能区域到写实立体化，再到与现代技术融合的演变过程。在中国，传统的中国戏剧艺术（即戏曲）一度以虚拟性著称，其依赖演员的精湛表演和观众的想象共创舞台世界，随着时代的变迁，布景艺术逐渐被融入戏剧舞台之中，为戏剧表现增添了新的维度。当下，戏剧舞台布景不仅限于远景、中景、近景的层次划分，更通过天幕、侧幕等多元幕景设计，以及转台、升降台等机械装置的创新应用，极大地拓展了舞台表

现空间。舞台灯光的灵活运用，如激光灯、面光灯的巧妙搭配，进一步增强了舞台视觉效果丰富性与冲击力，使得戏剧舞台艺术在焕发出新的光彩。

二、戏剧舞台艺术视觉美审美取向的嬗变

（一）不破不立：戏剧审美的转变与革新

1978年改革开放的春风为戏剧艺术带来了新的生机。在这一背景下，话剧《于无声处》以其打破常规的创作姿态，成为戏剧审美革新的先声。该剧以1976年为背景，通过深刻的社会批判与人性揭示，不仅引发了广泛的社会共鸣，更获得了官方的高度认可，成为传递国家主流意识形态动向的重要艺术媒介。笔者认为，《于无声处》的成功，标志着中国戏剧艺术开始摆脱束缚，回归艺术本质，开启了戏剧审美领域的全方位探索。在美学品格上，1978年之后的戏剧摒弃了公式化、概念化的创作模式，强调“人学”研究，提升了戏剧的思想品格。同时，随着国际交流的增多，西方现代戏剧理论被引入中国，为中国戏剧舞台艺术提供了全新的视角和方法，推动了戏剧领域的创新性发展。在创作实践上，1978年之后，戏剧领域涌现出

作者简介：王霏（1999—），女，汉族，吉林长春人，吉林艺术学院在读研究生，研究方向：舞台美术设计。

一大批优秀的中青年剧作家、导演和演员，他们成为了戏剧事业的中坚力量。这一时期，诸如《绝对信号》《天边有群男子汉》等作品，以其独特的剧作观念和艺术手法，展现了戏剧的革新精神。

（二）雅俗共赏：戏剧审美的分野与并存

20世纪90年代的戏剧审美领域呈现出一种雅俗共赏的生态平衡，即严肃高雅的殿堂戏剧与以市场为导向的大众戏剧并存，国有院团与民营剧团分庭抗礼。国有院团在这一时期主要聚焦于主旋律题材的重新开发，通过《地质师》《海风吹来》等作品展现英雄史诗、铸造道德标杆、传递信仰力量。这些作品以严肃的态度和深刻的主题，反映了社会转型期人们的精神追求和价值导向。

与此同时，民营剧团的兴起为戏剧舞台带来了新鲜血液。这些剧团受到西方戏剧理论的影响，秉承着先锋前卫的戏剧理念，在创作过程中力求打破传统、挑战常规。他们排演的《思凡》《留守女士》《屋顶》等作品，以荒诞的人物设定，非线性的叙事构架等审美倾向，成为20世纪90年代中国戏剧舞台上的独特风景。与此同时，民营剧团的出现，不仅丰富了戏剧舞台的创作主体，也推动了戏剧艺术的创新和发展。随着商业浪潮的来临，越来越多的先锋派戏剧开始面临生存压力，不得不在坚持艺术个性的同时向市场妥协。孟京辉的《恋爱的犀牛》等作品虽然取得了票房上的成功，但也引发了关于先锋戏剧是否媚俗的争议。在这一时期，雅俗共赏的戏剧审美生态不仅反映了社会转型期的文化需求，也为戏剧舞台艺术的发展提供了更广阔的空间和可能性。

（三）多元共生：戏剧审美的守正与创新

进入21世纪以来，中国戏剧舞台艺术展现出多元共生的审美特征，即“守正不渝”与“创新不止”的并行不悖。“守正”体现在对戏剧本体创作的坚守与丰盈上。进入21世纪以来，中国原创戏剧佳作频出，它们或关注国计民生，或回归社会生活，以多重视角讲好中国故事，传递中国情感。如《谷文昌》《家客》《十八洞》等作品，通过倒叙、回溯等手法，深刻展现了当代社会的精神风貌，体现了戏剧艺术对人性、社会、历史的深刻洞察与反思。这些作品不仅丰富了中国戏剧的内涵，也提升了其艺术品质，彰显了中国原创戏剧的高水平。

“创新”则体现在戏剧艺术表现手法与创意方式的革新上。随着科技文明的进步，3D打印、虚拟现实技术（VR）、增强现实技术（AR）等前沿科技被广泛应用于戏剧舞台，为观众带来了前所未有的视听体

验。舞台剧版《三体》的成功，便是多媒体技术与戏剧艺术完美结合的典范。该剧通过全息投影、3D投影等先进技术，真实地再现了原著小说的精彩桥段，赢得了口碑与票房的双重肯定，成为了现象级的戏剧作品。在戏剧产业宏观建构层面，“互联网+”概念的引入也为戏剧行业带来了新业态、新思维，互联网众筹、网络直播等模式，不仅拓宽了戏剧的传播渠道，也为戏剧舞台艺术的未来发展注入了新的活力。

三、戏剧舞台艺术视觉美的实现路径

（一）舞台布置：加强寓情于景

在戏剧舞台艺术的视觉美实现路径中，舞台布置扮演着至关重要的角色，其核心在于加强“寓情于景”，通过空间与象征符号的融合，深化戏剧的情感表达与意境营造。舞美设计不仅是物理空间的构建，更是情感与思想的载体，舞美设计的每一个细节都应富含深层的文化象征意义，以实现形式与内容的和谐统一。舞美设计理念强调简约、纯净与集中，通过提炼与象征手法，将复杂多变的现实场景转化为具有表现力的舞台语言，从而在有限的空间内展现出无限的意境与情感深度。

以江苏省演艺集团的话剧《因为有你》为例，该剧在舞台布置上大胆创新，采用玻璃材质建构的二层网格结构，形成多重表演空间。通过上下共18块可通电隐私玻璃的灵活切换，城市夜幕、急诊病房、办公区域、社区街道、登机栈桥等场景得以快速转换，不仅展现了特殊时期人与人、家与家之间的距离感，更将不同场景、不同地域整合在同一空间内，形成强烈的视觉与情感冲击。这种设计在具象与抽象之间变换，既突出了心灵叙事的特点，又为导演和演员提供了广阔的创作空间，实现了情感与场景的深度融合。

另一部由上海话剧艺术中心改编的话剧作品《觉醒年代》，则在舞美空间的设计上展现了假定性与流动性的结合。舞台上的两扇由全机械转台组成的可旋转的高墙，如同历史之门与远行的巨轮，不仅承载了丰富的人物群像，更通过快速转换的场景与多媒体投映的配合，营造出丰富多变的舞台效果。同时，转台的可旋转、可攀爬的特性，与演员的表演相得益彰，为表演空间提供了多层次、多样化的可能。

（二）人物塑造：加强矛盾冲突

人物塑造是实现戏剧舞台艺术视觉美的核心要素之一，而加强矛盾冲突则是深化人物塑造、提升戏剧张力的关键手段。戏剧冲突作为推动剧情发展的动力，

不仅体现在人与人之间的外部冲突上,更体现在人与环境、人物内心的深层次矛盾中。通过细致梳理剧本的主要情节与冲突点,利用思维导图等工具进行逻辑分析,有助于戏剧导演、编剧准确把握戏剧冲突的本质,进而在舞台呈现中强化这些冲突,使人物形象更加立体、生动。同时,对于节选自大型戏剧的片段,全面地理解其在全剧中的位置与前后幕关系,对于把握人物冲突至关重要。

以郭沫若的话剧《屈原》为例,该剧以楚国与秦国的外交斗争为背景,深刻展现了爱国志士屈原与卖国贼南后等人之间的尖锐冲突。屈原坚持抗秦、维护国家利益的立场,与南后等人的妥协投降形成了鲜明的对比,这种外部冲突不仅推动了剧情的发展,更在激烈的碰撞中深刻地塑造了屈原这一悲剧英雄形象。同样,在独幕剧《枣儿》中,老人与男孩因枣儿引发的外部冲突,实则是两人对亲情的渴望与失落的内部冲突的映射。老人与男孩各自通过吃枣、说枣,表达了对远方亲人的思念,这种内心世界的展现,使得人物形象更加饱满,情感层次更加丰富。

(三) 动作设计: 加强直观展示

在戏剧舞台艺术视觉美的实现过程中,动作设计作为直观展示人物性格、情感状态及剧情发展的关键,其重要性不言而喻。动作设计不仅要精准传达角色的内心活动,还需与剧情发展紧密相连,以达到通过肢体语言强化戏剧冲突、提升观众的视觉体验的目的。动作设计师需深入剖析剧本,理解人物性格特点及情感变化,巧妙运用舞台空间与道具,创造出既符合人物身份又富有表现力的肢体动作。此外,动作设计还需考虑舞台的整体视觉效果,与灯光、音效等元素相协调,共同营造出沉浸式的观剧氛围。

以北京人艺版的话剧《白鹿原》为例,该剧在动作设计上充分展现了戏剧动作直观的艺术魅力。剧中,白嘉轩作为族长,其动作设计沉稳有力,举手投足间透露出不容置疑的权威与正直。而在面对家族纷争与内心挣扎时,白嘉轩紧握拳头、眉头紧锁的细微动作,则深刻揭示了其内心的矛盾与痛苦。另一角色田小娥,她的动作设计则更加柔美、妩媚,其轻盈的步伐、流转的眼神,以及不经意间抚弄发梢的动作,无不展现出她的女性特质。这些精心设计的戏剧动作,不仅精准传达了角色的性格特征与情感变化,还与舞台布景、灯光音效等元素相互配合,共同营造出一种身临其境的观剧体验,使观众在视觉与情感的双重冲击下,深刻感受到戏剧舞台艺术的独特魅力。

(四) 戏剧语言: 加强个性表达

戏剧语言不仅是剧情发展的驱动力,更是塑造鲜明角色形象、传达深刻情感内涵的关键所在。在戏剧舞台上,演员通过加强戏剧语言的个性表达,能够更精准地把握角色特质,将复杂微妙的情感变化以独特而富有感染力的方式呈现给观众。这种个性化的戏剧语言,不仅能够增强角色的辨识度,还能在视觉之外,通过听觉的维度丰富舞台艺术的层次感,使观众在享受视觉盛宴的同时,也能沉浸于角色内心的波澜起伏之中。此外,富有个性的戏剧语言,不仅生动刻画了角色性格,还深刻揭示了社会现实与人性深度,使观众在欣赏话剧的同时,也能感受到戏剧语言所带来的独特魅力与视觉美感的延伸。

四、结语

综上所述,通过对戏剧舞台艺术视觉美的嬗变与实现路径的深入探讨,笔者发现,传统与现代的交融、科技与艺术的结合已成为推动戏剧舞台艺术发展的重要力量。未来,随着社会的不断进步和观众审美需求的持续变化,戏剧舞台艺术在视觉呈现上仍将不断创新。在新的时代背景下,期待更多优秀的戏剧作品能够涌现出来,以独特的视觉美感感染观众,为传承与弘扬中华优秀传统文化、促进文化建设贡献力量。

参考文献

- [1] 郭妍琳. 从空间感知理论谈中国传统戏曲舞台空间 [J]. 南京工业大学学报(社会科学版),2003(04):58-60.
- [2] 谢春茹. 浅谈中国戏曲“虚拟性”之——戏曲舞台的时空观念、空间结构 [J]. 大众文艺,2015(07):180.
- [3] 喻明洋. 戏曲舞台艺术的视觉之美分析 [J]. 参花(下),2018(01):149.
- [4] 甄飒飒. 图像时代舞台艺术视觉化表达的趋向与反思 [J]. 人文天下,2022(10):48-55.
- [5] 周英. 戏曲现代戏的前世今生及未来发展线路图——浅谈戏曲现代戏舞台美术的三个发展阶段和四个发展时期 [J]. 艺海,2022(09):8-14.
- [6] 谭铁志. 戏曲舞台美术中的中国之美 [J]. 中外文化交流,2023(05):51-54.
- [7] 李晓楠. 戏曲演出从舞台空间到实景空间的切换思辨——以苏昆实景版《游园惊梦》为例 [J]. 新世纪剧坛,2023(06):35-38.
- [8] 徐婷婷. 戏剧构作与舞台空间的创新性探索——浅析舞台剧《一日三秋》的改编路径与审美构建 [J]. 戏剧文学,2024(05):51-56.

(责任编辑 陈洋 闫妍)