

走出去|艺境新生——戏剧影视美术设计专业学生赴广州文化馆考察活动

为引导设计专业学生探寻岭南文化艺术底蕴，9月19日，华南农业大学珠江学院新视界产业学院组织艺术设计学院师生以“场景新生——戏剧影视视觉语言”为主题进行专业实践考察活动，开展了一场深度专业考察与美学洗礼之旅。本次考察选取了广州文化馆新馆，师生们在亭台楼阁、轩榭廊舫间，实地感悟传统建筑美学、空间布局与陈设艺术的精髓，为戏剧影视场景的创作注入源头活水。

步入文化馆，首先映入眼帘的是其融汇古今、依山就水的建筑群落格局。以“十里红云一湾水，八桥画舫十六亭”为设计理念，馆内岭南园林的精巧布局与大气舒展的现代公共空间相得益彰。在集散广场，同学们讨论了清音水榭戏台的格局，想象演员之间的走位等舞台美术空间的知识，同学们不再是书本理论的被动接收者，而是化身为敏锐的空间观察者与美学解读者。

同学们细致观察廊道的迂回曲折如何引导视线、创造景深；揣摩假山、水景、植物与建筑之间的虚实相生、步移景异关系。学生感慨：“以往设计场景，更多考虑的是舞台框内的构图，而这里让我深刻体会到，场景是流动的、可游可居的，人物的行动轨迹与空间节奏息息相关，这才是充满生命力的设计。”

在广绣、广彩、岭南画派等专题展厅以及翰墨园、曲艺园、广府园、广绣园等主题展馆，师生们沉浸于精妙绝伦的非物质文化遗产与艺术瑰宝之中。色彩浓烈而不失雅致的广彩瓷器，针法细腻、题材丰富的广绣作品，以及苍劲有力、意境深远的岭南画作，都成了最生动的教学案例。专业教师现场教学，引导同学们思考如何将传统艺术元素的色彩搭配、构图规律、纹样象征、材质肌理，创造性转化为戏剧影视中的人物造型、道具设计乃至整体视觉氛围的灵感来源。有同学在考察观摩后表示：“广彩的构图和色彩的层次感，给了我很大启发，或许可以尝试运用到某些特定历史时期或奇幻题材的戏服纹样设计中，让传统美学在光影下焕发新生。”

此次考察的重头戏之一，是亲身体验文化馆内运用现代科技手段展示传统文化的方式。在数字互动展厅，动态画卷、虚拟漫游、AR 互动等技术的巧妙应用，让静态的历史文物与艺术“活”了起来。这引发了师生们关于“传统与现代”、“真实与虚拟”在戏剧影视美术设计中如何平衡与创新的热议讨论。大家认识到，当代舞台和银幕美术早已超越单纯的物质布景，灯光、投影、多媒体交互等综合手段的运用，极大地拓展了叙事空间和情感表达的维度。文化馆的数字化实践提示我们，美术设计不仅要营造可信的物理环境，更要善于运用科技赋能，创造能够与观众情感同频共振的沉浸式审美体验，这是未来设计的重要方向。

本次广州文化馆之行，是戏剧影视美术设计专业实践教学环节的重要一环。通过零距离接触和深度解读岭南文化的精神标识与物质载体，同学们不仅加深了对中国传统美学精神的理解，更在实践中锤炼了将文化资源转化为戏剧影视视觉语言的创新能力。