

剧场观众厅装饰的创新方法思考

王亮

中孚泰文化建筑股份有限公司, 广东 深圳 518000

摘要：剧场作为文化艺术的重要场所，观众厅的装饰对于提升观众的观演体验和艺术氛围起着关键作用。观众厅装饰不仅仅是简单的美学设计，它还需要考虑观众的舒适度、声学效果以及对演出的互动性影响等因素。本文探讨了剧场观众厅装饰领域的创新方法，旨在提供一种更加细致和独特的设计思路，以满足观众对剧场环境的需求和期望。通过综合研究和分析现有文献，提出了一系列创新方法，包括空间布局、材料选择、照明设计、色彩运用和艺术装饰等方面的策略。这些方法将为剧场设计师和相关从业人员提供有价值的参考，促进剧场观众厅装饰领域的发展和进步。

关键词：剧场；观众厅；艺术装饰；创新方法

中图分类号： TQ174.6+4

文献标识码： A

文章编码： 2022030012

The Innovative Approach Thinking of Theater Auditorium Decoration

Wang liang

Zhongfutai Cultural Architecture Co., Ltd, Shenzhen. Guangdong 518000

Abstract： Theater as an important place for culture and art, auditorium decoration plays a pivotal role in improving the audience's performance experience and artistic atmosphere. Auditorium decoration is not only a simple aesthetic design, it also needs to consider the comfort of the audience, the acoustic effect and the interactive effect on the performance. This text discuss an innovative approach in the field of theater audience hall decoration to provide a more detailed and unique design thought and meet the needs and expectation of audiences for theater environment. Through comprehensive research and analysis of the current literature, a series of innovative methods are proposed, including strategies for spatial arrangement, material selection, lighting design, color application and art decoration. These methods will provide valuable references for theater designer and relevant practitioner and promote the development and progress of the field of theater audience hall decoration.

Key words： theater; auditorium; art decoration; innovative methods

引言

传统观众厅装饰方法存在一些局限性和挑战，一些剧场观众厅的装饰设计较为保守，缺乏创新和个性化，难以满足不同观众群体的需求。观众厅装饰往往忽视了空间布局和功能性的考虑，导致观众在观演过程中可能面临不便或者不舒适的情况。此外，随着科技的不断发展，传统装饰方法可能无法充分利用数字化和技术创新的优势，限制了观众体验的提升。为了解决这些问题，对剧场观众厅装饰的创新方法进行深入研究具有重要意义。通过引入新的设计理念、技术手段和材料应用，可以实现观众厅装饰的个性化、多样化和互动化，提升观众的参与感和享受感。同时，创新方法还可以在保证观众舒适度和艺术性的基础上，提高剧场的功能性和经济效益。

一、空间布局的创新方法

(一) 功能区划优化设计

在剧场观众厅的装饰设计中，功能区划是至关重要的一环。通过优化功能区划，可以为观众提供更好的使用体验和舒适感。表1列出了剧场观众厅功能区划优化设计，通过对表1中功能区域的设计要点和设计考虑进行分析，可以得出以下优化设计方法。

表1 剧场观众厅功能区划优化设计分析

功能区划	设计要点	设计考虑
入口和大厅	宽敞明亮，热情迎接观众；提供足够的休息区域；布置信息台和指示牌；设计舒适的座椅等待区	为观众提供舒适和便利的入场体验；引导观众流线，提供必要的信息支持

观众席	考虑视线良好的座位布置；合理设置通道和出入口；充分考虑观众舒适度，如座位宽度和间距、坐姿角度等	确保观众可以获得良好的观赏体验；提供便利的进出通道，确保观众的安全和便利
舞台与舞台后台	设计合理的舞台布局，包括舞台深度和宽度等；提供足够的舞台后台空间，包括演员休息室、化妆间、道具存储等	满足不同类型演出的需求；提供舞台后台便利设施，提高演出效率
音响和灯光控制室	布局合理，保证操作人员能够清晰地看到舞台；提供符合操作人员需求的设备和工作空间	确保音响和灯光的有效控制和调节；提供良好的工作环境，提高操作人员工作效率
休息室和厕所	设计舒适的休息室供演员和工作人员使用；提供清洁卫生、充足的厕所设施	提供演员和工作人员良好的休息环境；确保观众的基本需求和舒适

（二）观众席布局策略

观众席的布局策略直接影响着观众的观影体验和舒适度，为了提供更好的观众体验，设计师应该考虑以下几个方面。第一，观众席的座位布局应该注重观看角度和视野的优化。观众席应该设计成逐渐升高的阶梯式布局，以确保观众在任何位置都能够获得清晰的视线，并且能够全方位地观看舞台上的表演。此外，座位的倾斜度和排列间距也需要精心设计，以确保观众能够获得足够的腿部空间和舒适的坐姿。第二，观众席的座位布局还应考虑到观众的舒适度和便利性。座位之间的间距应该足够宽敞，以便观众在入座和离座时能够自由通行。此外，还应该为身体不便或残障观众提供专门的无障碍座位，并确保观众席与其他设施（如洗手间和出口）的连通性和便利性。第三，观众席的布局还可以考虑创造一种更加亲密和互动的观众体验。设计师可以将座位布置成小组或包厢的形式，以促进观众之间的交流和互动。同时，考虑到不同观众的需求，可以设立一些专门的观众席区域，例如家庭区、学生区或VIP区，以提供个性化的观影体验。

（三）舞台与观众席空间关系

合理的空间布局可以有效地提升观众的观赏体验，并促进演出的艺术表现力。创新的方法在舞台与观众席的空间关系设计中发挥着重要的作用。首先，舞台的位置和大小应该与观众席的布局相互协调。舞台应该位于观众席的正中央或稍微偏向一侧，以确保观众可以充分参与演出，并获得最佳的视觉体验。同时，舞台的大小应适度，既要满足演员的表演需要，又要考虑到观众席的大小和容纳能力。其次，观众席的布局应考虑观众的视线和舒适度。观众席应设计成适度的倾斜度，以确保观众在任何位置都能够清晰地看到舞台上的表演。此外，座位之间的间距和排列方式也应充分考虑观众的舒适度，避免拥挤或过于拥挤的情况。创新的方法还可以通过舞台与观众席之间的过渡区域，来增强空间关系的连贯性。过渡区域可以是一个小型的休息区或走廊，用于观众在演出中休息或进行交流。这样的设计不仅提供了额外的功能，还可以打造出独特的氛围和观赏体验。

二、材料选择的创新方法

（一）材料质感与观感

材料的质感和观感直接影响着观众对剧场环境的感知和体验，质感是指材料本身的触感和质地特征，通过选择具有不同质感的材料，设计师可以为观众创造多样化的触觉体验。例如，在座椅的选择上，可以使用绒布、皮革或织物等不同材质，以满足观众对于舒适度和触感的不同需求。此外，地板、墙面和装饰元素的质感选择也可以通过触觉刺激来增强观众的感官体验。观感则强调材料的外观特征和视觉效果。材料的颜色、纹理和光泽度等特性对于观众的视觉感受起着重要作用。创新的方法可以通过选择具有独特纹理或艺术感的材料，来打造令人印象深刻的观众厅装饰。例如，使用大理石或金属材料可以增加观众厅的奢华感和高贵感，而木质材料则可以创造出温馨和自然的氛围。此外，材料的色彩选择也是观感的重要组成部分。色彩可以影响观众的情绪和心理感受，因此在材料的颜色运用上需要细致考虑。创新的方法可以通过使用明亮的色彩提升观众的活力和兴奋感，或者通过柔和的色调营造出放松和安静的氛围。同时，色彩的搭配和协调也需要注意，以确保整体装饰效果的和谐与统一。

（二）环保材料的应用

随着人们对环境保护的日益关注，选择环保材料已经成为现代设计的重要指导原则之一。在观众厅装饰中，采用环保材料不仅可以降低对自然资源的消耗，减少对环境的负面影响，还可以提升剧场的整体形象和观众的舒适感。环保材料具有较低的环境影响和更好的室内空气质量，传统装饰材料往往含有有害物质，如挥发性有机化合物（VOCs）和甲醛等，对观众的健康构成潜在威胁。而环保材料通常采用无害或低挥发性的原材料，经过环境友好的生产过程，有效降低了有害物质的释放，保证了观众在剧场内呼吸到清新的空气。环保材料具有良好的可持续性和再利用性，许多环保材料采用可再生资源或回收材料制造，降低了对自然资源的消耗，并减少了垃圾和废弃物的产生。例如，利用再生木材、可降解的塑料以及回收金属等材料进行装饰，可以减少对森林砍伐和矿产开采的需求，有效推动可持续发展的理念在剧场观众厅装饰中的应用。

（三）多样化材料组合设计

传统观众厅的装饰常使用单一类型的材料，如木材、织物或石材，以营造统一和谐的氛围。然而，随着设计理念的演变和技术的进步，将多种材料巧妙地组合在一起已经成为一种受欢迎的趋势。多样化材料的组合设计可以通过引入不同质感、颜色和形态的材料来增加视觉的层次和丰富度。例如，在墙面装饰中，可以将金属、玻璃、石材和织物等材料进行巧妙地组合，创造出独特的质感和视觉效果。同时，材料的颜色选择也至关重要，可以通过对比色或色彩搭配的方式，营造出活力、温暖或冷静的氛围。此外，多样化材料的组合设计还可以通过创造有趣的形态和结构来吸引观众的注意力。例如，在地板的设计中，可以使用不同类型的地板材料，如瓷砖、木地板和地毯，来划分功能区域或强调特定的空间特征。这种材料的组合设计可以为观众带来视觉

上的刺激和舒适感。

三、照明设计的创新方法

(一) 照明效果与氛围营造

照明设计在剧场观众厅装饰中扮演着至关重要角色，不仅为观众提供了必要的照明功能，还通过巧妙的灯光设计创造出特定的氛围和视觉效果。照明效果的恰当运用可以在观众进入剧场的一刻起就激发情感共鸣，为观众提供一种身临其境的体验。照明设计应根据不同演出类型和场景需求来营造不同的氛围。例如，在舞台剧或戏剧演出中，柔和而均匀的照明可以营造出温暖而亲切的氛围，以便观众更好地投入剧情。相比之下，在音乐会或舞蹈演出中，动态和变幻的照明效果可以通过色彩的变化和灯光的运动来增强观众的感官体验，营造出更加兴奋和激动的氛围。照明设计应注重舞台与观众席之间的平衡和协调，观众席区域的照明应该足够明亮，以确保观众在观赏演出时能够清晰地看到舞台上的表演，同时也要避免过强的照明造成观众的视觉疲劳。舞台的照明则需要根据演出需要进行精心设计，突出演员的形象和动作，同时通过灯光的角度和强度的变化来塑造舞台空间的层次感和立体感。

(二) 照明技术的创新应用

传统剧场照明设计通常采用常规的照明设备和技术，但随着科技的不断进步，新的照明技术为设计师提供了更多创新的可能性。首先，LED照明技术的广泛应用为剧场观众厅的照明设计带来了革命性的变化。LED灯具具有高亮度、低能耗、长寿命等优势，可以实现多种灯光效果和颜色变化，从而为观众创造出更加多样化和富有表现力的观影体验。设计师可以利用LED灯具的调光和调色功能，根据不同的演出类型和场景需求，创造出恰到好处照明效果。其次，智能照明系统的创新应用也为剧场观众厅的照明设计带来了新的可能性。智能照明系统可以通过感应器和控制系统实现自动调节和集中管理，使得灯光可以根据观众入场、离场以及演出的不同阶段进行自动切换和调整。例如，在观众入场时可以使用柔和的灯光来营造出温馨的氛围，而在演出过程中可以根据剧情需要调整照明的强度和色彩，从而增强观众的参与感和沉浸感。此外，投影技术的创新应用也为剧场观众厅的照明设计带来了新的可能性。通过投影技术，设计师可以将灯光与影像相结合，创造出更加丰富和生动的视觉效果。例如，可以

利用投影技术在观众席上投射出特定的图案或影像，与舞台上的演出相呼应，使观众感受到更加沉浸式的观影体验。

(三) 照明与舞台效果协调设计

照明设计不仅能够提供足够的亮度和可见性，还能通过灯光效果的运用来营造特定的氛围和情感。然而，单纯追求照明效果的独立美观是不够的，照明设计应与舞台效果相互协调，以创造出更加综合和令人印象深刻的视觉体验。照明设计需要考虑舞台上演出的特点和要求，不同类型的演出可能需要不同的照明效果，例如音乐会、话剧、舞蹈等，每种演出都有其独特的情感和表达方式。照明师应深入了解演出内容，与导演、舞台设计师和音响师等进行密切地合作，以确保照明与舞台效果的一致性和协调性。照明设计应注重舞台空间的层次感和深度感，通过合理的灯光布置和灯光角度的选择，可以突出舞台上的重点区域，如演员的表演区域或重要道具的展示区域。同时，通过灯光的渐变和调整，可以营造出舞台的深远感和立体感，增强观众的参与感和沉浸感。此外，照明设计还应考虑舞台动态效果的呈现，舞台上的演员和道具往往需要通过灯光的变化来表达剧情的发展和情感的转折。灯光的颜色、亮度和运动方式都可以被运用来营造出不同的情绪和氛围，从而增强观众对演出的感知和体验。最后，照明设计应注重舞台与观众席之间的互动效果。观众席的照明设计不仅仅是提供足够的照明，还应考虑观众的舒适感和参与感。合理的照明设计可以使观众感受到舞台上的戏剧效果，与演出形成更加紧密的联系。例如，通过调整观众席的照明亮度和颜色，可以引导观众的注意力和情绪，提升观赏体验的感官效果。

四、结语

本文探讨了剧场观众厅装饰领域的创新方法，并提供了一系列的设计思路。通过优化空间布局、创新材料选择、精心设计照明、巧妙运用色彩和艺术装饰等策略，可以为剧场观众厅带来更细致、独特和满足观众期望的环境。这些创新方法为剧场设计师和相关从业人员提供了有价值的参考，有助于推动剧场观众厅装饰领域的发展和进步。但是，需要进一步地实践和研究来验证这些方法的实际效果，并针对不同剧场类型和文化背景进行更加细致地探讨。通过持续的创新和探索，可以进一步提升剧场观众厅的装饰水平，为观众带来更丰富、多样化和具有艺术感的观演体验。

参考文献

- [1] 杨志刚. 剧院观众厅的室内色彩搭配[J]. 演艺科技, 2021(10):69-73.
- [2] 陈向荣. 剧场观众厅基本布置方式初探[J]. 建筑师, 2013(2):4.
- [3] 谷志旺, 张铭, 孙沈鹏, 王伟茂, 张波. 面向预防性保护的上海音乐厅观众厅大顶安全监测技术[J]. 建筑施工, 2021, 43(10):1989-1992.