

浅谈戏曲舞美各部门及与灯光的关系

贺磊

河南省京剧艺术中心

[摘要]中国戏曲主要是由民间歌舞、说唱和滑稽戏三种不同艺术形式综合而成。它起源于原始歌舞，是一种历史悠久的综合舞台艺术样式。经过汉、唐到宋、金才形成比较完整的戏曲艺术，它由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术综合而成，它的特点是将众多艺术形式以一种标准聚合在一起，在共同具有的性质中体现其各自的个性。一出好戏是需要演员、乐队、舞美的完美配合才能展现出来的。本文对戏曲舞美各部门及与灯光的关系进行分析。

[关键词]戏曲舞美；各部门；灯光；关系

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.922

舞美全称舞台美术，它是由几个不同部门组成的一个综合部门，一场演出演员身上穿的，头上带的，手里拿的，你能在舞台上看到的东西及演员、乐队的声音放大都属于舞台美术。戏曲舞美又分前台部门和后台部门现在我就说说舞美的各部门。

后台部门：后台部门主要负责的是演员身上穿的，头上带的，手里拿的。

服装：戏曲服装从形成时就是生活服饰的仿制品，如上五色黄红绿白黑，一般用于社会地位较好的人物，下五色粉蓝紫香湖，一般用于社会地位差的人物。服装分为大衣箱、二衣箱和三衣箱。大衣箱多为蟒、披、官衣、开氅、褶子、宫装等，二衣箱多为靠、箭衣、抱衣、抱裤等，三衣箱就是彩裤、水衣子、护领和靴子等。

盔箱：盔箱部门管理的就是戏曲人物头上带盔头及髯口，我国戏曲舞台常见的盔头样式大概有二三百种，从盔头的外观、质地、功能，可以将其分为“冠、帽、巾、盔”四大类。冠：多用于戏中王侯贵族所带，如：凤冠、紫金冠等。帽：帽的用途最广，君臣百姓正式场合的礼帽与日常生活中的便帽统称为帽，如：王帽、侯帽、纱帽、皂隶帽、僧帽等。盔：多用于戏中文官武将所带，一般为正式场合或行军、战场上佩戴。如：帅盔、相貂、扎金盔、蝴蝶盔、夫子盔、中军盔等。巾：其形制与帽不同，多为软的。有的在帽后面缀有飘带，如：小生巾、武生巾、员外巾、八卦巾等。髯口：戏曲中人物带的各种胡子，术语称作髯口，其颜色主要是黑、黧、白三种，也有些形貌怪异的人物及神怪佩带红、紫、蓝的。髯口主要分为满、三、八字等。满多为花脸佩带如《铡美案》包拯、《甘露寺》孙权等。三多为老生佩带如《空城计》诸葛亮、《文昭关》伍子胥等。八字多为丑行佩带如《三盗九龙杯》杨香武等。

化妆：化妆部门主要负责戏曲演员的面部妆容和旦角头饰，戏曲旦角所用的头饰统称为头面。其主要分为三种：点翠头面、水钻头面和银头面，点翠头面：点翠头面使用翠鸟身上蓝色羽毛做成的十分华丽（现在为了保护翠鸟都用颜色相近的绸子代替）一般用于高官夫人或女儿等。水钻头面：水钻头面的颜色很多一般会根据服装颜色搭配使用，多用于富贵人家。银头面：因头面多用于贫苦人家或女犯人使用。

道具：道具部门负责的演员演出手里拿的用的等很多物品都归道具。我们最常见的传统戏曲道具就是“一桌二椅”及演员手里拿的刀枪把子。

以上就是戏曲舞美部门的后台，下面我在介绍下舞美部门的前台。

灯光：灯光又叫舞台照明，舞台布光主要分主光正面投射（面光、耳光、顶光）、辅助光（侧光）、轮廓光背后投射（逆光、侧逆光、地逆光）、效果光等。面光，安置在观众席后上方，主要是舞台前去正面表演光，消除面部阴影。耳光分

左右两侧，在舞台台口两侧，与面光交叉照射补充面光。顶光，在舞台表演区正上方，补充舞台中后区正面表演光。逆光，在舞台中后区域上方，由后上方向前下方投射，减少身后阴影，增强轮廓感。侧光，由舞台表演区两侧投射，补充演员左右两侧光，使人物更加饱满。脚光，在舞台台唇边缘，由下向上正面投射，可以消除鼻子下面的阴影，也可以作为大幕开幕前的幕前光。天地排，在舞台最后方天上和地上各一组，用于舞台后天幕的照明和渲染颜色。追光，可以再面光上面也可以在观众席二层，用于移动造型，突出人物。定点光，可以再舞台上任何位置，用于突出人物表演以及景物细节刻画渲染等。

装置：主要负责舞台上腿子边沿幕、软景、硬景片。基本上所有的戏曲演出都要用上腿子边沿幕，它主要是控制演出舞台的大小、高度，也可以防止舞台两侧演员上下场的穿帮和吊杆上灯具和景的穿帮。传统戏曲装置软景主要有二幕、纱幕、蝴蝶幕、底幕等，二幕主要用于场次之间的转换，蝴蝶幕一般用于室内，不同的颜色用于不同的角色，粉色蝴蝶幕多用于旦角的房间、蓝色多用于老生、黄色多用于皇家等。硬景片多为屏风、城墙、城门等。

音响：主要负责的是演员和乐队的声音放大及音效。分为音箱和话筒，音箱有主扩和返听，主扩音箱就是满足演出观众听到的，返听就是满足舞台上演员和乐队更好的配合用的。话筒一般分为演员演出用的胸麦、手持话筒和乐队用的电容话筒等。音效就演出经常用到的雨声、风声、雷声、枪声等效果。

字幕：主要负责的是把演出的长短念白以文字的形式打到屏幕上好让观众了解剧情。

以上就是舞美的各部门及各部门负责演出的物品和职责，现在我就说说他们和灯光之间的联系。

灯光要遵循一色为主，它色附之。在每个场面的灯光气氛时要有明显的色彩倾向，在整体布局的色彩效果要主调明确。色光即光的色彩，在舞台中能表现情感的造型要素，在渲染剧情情调、气氛，表现时间和空间起着很重要的作用。同时对舞台上所展示的布景、服装、化妆、道具进行了二次着色，统一并协调这舞台的画面。

灯光与传统戏各部门：在传统戏曲演出的时候因为传统戏曲服装都是用金线或银线刺绣的，演员的服装精美、绫罗绸缎、色彩丰富，盔头和头面都是珠光宝气、贴金画银的，本身就给观众一种视觉美感，所以我们一般用大白光，使得服装盔头妆容更加突出本身的色彩。主要用的是面光和顶光这些光都是正面投射的，用于照亮演员正面的，会使传统戏曲服装盔头的颜色显得更亮丽和清晰。在加上逆光和侧光强调下服装盔头的轮廓，更有力的表现服装和盔头的细节、面料和肌理。传统戏剧人物出场一般在九龙口亮相处准备一组定点光，作为塑造、强调角色使用。在一个就是武戏的跟斗和出手等技巧表演时的舞台灯光如果过于明亮、闪烁、变幻等就会妨碍演员表

演,甚至出现危险。这时候灯光应该尽可能的均匀全场的亮度,减少闪烁和刺眼的灯光,及时调整光位和灯具。

灯光与布景:舞台上最直观的表现手段就是布景了,而布景是离不开不同的材质的。不同材质的布景要用不同角度灯光来体现。要是舞台上用到了网子粘的画幕景时一般不用侧光它会把景打对的皱巴巴的,要是浮雕的景就要多用侧光了,它能更加突出刻画布景。京剧《少年杨靖宇》大幕用的是无缝纱幕,观众进场的时候纱幕正面投光观众看到的是一个画幕,当演出开始面光慢慢压掉舞台里的光慢慢升起,就可以看到舞台上的演员表演。通过灯光和布景的配合给观众一个不同空间的转换。还有一个木偶剧舞台中间放了一个大的窗框上面绷的一块纯白色的布,在景的正后方放了一个灯反投,演员在灯与景之间走动,演员的影子由小到大,观众看到的就是演员从远处慢慢走过来。木偶剧《森林的故事》剧目中有一场冰河的场景设计师在画幕中的一条冰河粘上一层白色亮晶纱布,用灯光打上去就像一条亮晶晶的冰河。正是有了灯光的存在,才使舞台上的演员和布景协调并且融洽,展现出一副又一副唯美的画面。

灯光与音乐:戏曲中的雨声、风声、雷声、枪声等音效通过灯光强弱、色彩的渲染和闪烁展现出剧中的黑暗、压抑、恐怖等舞台气氛。再者剧目的高潮部分音乐和唱腔通过灯光色彩和亮度的转变给观众听觉和视觉的冲击。如一些剧目中的演员

在通过内心的挣扎、反抗(灯光色彩压抑亮度阴暗)提升到另一个高度的时候,随着音乐和演员的表演在加上灯光色彩和亮度的变化给观众从听觉视觉一个震撼、激动的演出效果。音乐是听觉艺术,灯光是视觉艺术,当两者完美结合后给观众的是一场完美的艺术表演。

灯光与效果:一些演出中需要用到烟雾、雪花等特殊效果这时候灯光可以通过不同灯位和色彩的变换使得舞台效果更加生动和梦幻。京剧《野猪林》最后一场大雪飘,舞台上的雪花机制造出来的雪花通过逆光的勾画和色彩渲染使得舞台效果更加饱满生动。一些神话剧目舞蹈多用干冰和烟雾,通过地下的流动光加以灯光颜色的转换使得干冰和烟雾有一种七彩祥云的感觉,给观众一种梦幻美丽的视觉感受。一些战争的画面通过灯光的闪烁给观众一种枪林弹雨的感觉。

一场演出演员是红花的话那舞美就是绿叶。舞美是时间艺术和空间艺术的结合体。它通过灯光、布景、道具、服装、化妆、装置及音响效果等艺术手段来美化舞台空间,营造所需要的艺术氛围,把表演艺术衬托的更美,更具生命力。

参考文献:

[1]王燕.舞台灯光在戏曲艺术中的作用[J].大舞台,2012,(1):27-27.

(上接第1801页)

悲剧内核的舞台表演内容对应的色彩往往会大量使用蓝色,通过蓝色本身的情感作用促使观众产生忧郁的感觉,进而强化艺术表达;又譬如表达悲剧内核的舞台表演内容在舞台美术设计中也可大量使用代表热情、鲜快的红色,通过色彩的反差强化悲剧艺术的情感表达。另外随着舞台表演进程的推进,舞台色彩设计往往也需要有所变化,通过色彩直观地表现故事情节变化、人物情感变化等。

3.色彩协调与简化。色彩设计可谓是覆盖了整个舞台美术设计的方方面面,包括背景、服饰、化妆、道具等。在面向大量对象进行色彩设计时,一定要从整体上进行协调,以主色调为基础合理调整色彩,避免出现色彩明显冲突的情况。而且在运用色彩时一定要加以克制,适当简化色彩的运用,避免出现大量色彩在舞台上相互碰撞的情况,否则很容易令观众感到视觉审美疲劳,反而影响舞台表演的整体艺术表达。

(二)布景中的色彩运用

舞台布景指舞台上构成景物环境的实体部分,可以简单视作舞台背景,往往包括背景布、石头、树木、房屋、座椅板凳等。舞台布景直接关系到空间环境构造、剧情氛围营造、艺术风格体现、艺术情感表达等,相应的色彩设计需要进行综合考量。一般来说,舞台布景中的色彩设计与运用主要应当考虑色彩在布景表现中的多样化作用。首先,自然色运用。自然色指舞台表演中环境本身的色彩,如蓝色的天、绿色的草、红色的太阳、黄色的向日葵等,即根据自然界中各种各样物体本身的色彩在舞台布景中进行重现。其次,象征色运用。舞台布景色彩设计中的色彩往往具有一定的象征和隐喻意义,譬如红色象征革命与忠诚,绿色象征春天与希望,需要在实践中根据舞台表演的象征需要合理运用相应色彩。然后,情感色运用。舞台布景中色彩的设计与运用还需要渲染情感氛围、表达人物情感变化,根据舞台表演需要对布景色彩进行合理调整,更好地配合舞台表演的情感表达。最后,美感色运用。舞台表演作为艺术,其源自于生活而又高于生活,在相应的舞台布景色彩设计与运用方面需要充分考虑审美需要,尽量通过色彩的搭配、冲突等带给观众视觉刺激以及美的体验,从而提高舞台表演的整体美感。

(三)服饰中的色彩运用

服饰作为建立演员形象的关键辅助物,甚至可以说是舞台表演中演员的第二皮肤,是塑造人物形象的重要工具。舞台演出中服饰的设计往往需要为塑造人物而服务,需要通过服饰展现出人物地域、年龄、信仰、性格等,从而更加精准、高效地塑造立体人物。在对舞台人物服饰进行设计时,需要以协调布景色彩与服饰色彩的关系为基础,确保服饰色彩服从整体的布景色彩风格,注重突出色彩设计的地域性和民族性,借助服饰色彩呈现人物的年龄与性格,并根据服饰色彩选择合适的面料,通过服饰面料质感以及表面肌理和色彩的配合呈现出理想的色彩效果。

(四)灯光与色彩的融合

舞台灯光本身具有不同色彩,而灯光又会影响舞台布景、服饰、化妆等的色彩呈现。因此在进行舞台灯光设计时,既要根据舞台表演需要选择合适的灯光色彩,也要考虑灯光对布景、服饰等的色彩的影响,从而在维持整体美感的同时利用灯光的色彩进行情感表达。例如歌手李健在演唱《风吹麦浪》时,舞台灯光便以淡黄色的柔和灯光基调,配合黄色的布景,在视觉上很好地呈现了秋天小麦丰收的场景,通过灯光与色彩的融合呈现了具有高度审美价值的艺术表演。

结束语:

综上所述,舞台美术中的色彩设计是现代舞台演出中必须重视的部分,直接关系到舞台表演的质量与效果。在对舞台色彩进行设计时,一定要坚持贯彻为舞台表演而服务的基本原则,合理运用现代色彩学知识和方法,根据实际需要灵活进行色彩搭配与协调,从而为观众带来良好的舞台视觉观感,为表演者提供更加良好的表演环境,强化舞台演出的艺术审美表达以及主体情感表现。

参考文献:

[1]马巧元.浅析现代电视舞台美术设计的特征[J].中国文艺家,2018(09):103-104.

作者简介:张浩(1989年12月—),男,甘肃,汉族,中级舞美设计,大学本科,主要从事舞台美术设计方面的研究。