

舞台灯光在群众演出中的设计与应用分析

邱昌亮

江西省文化馆

[摘要]舞台灯光在表演中的重要价值不言而喻，在群众演出中也同样如此。利用好舞台灯光，能够给群众演出的整体效果带来积极影响。本文对舞台灯光的概念及灯具分类进行了简要分析，总结了舞台灯光在群众演出中的功能，并提出了具体的设计与应用办法，希望能够充分发挥舞台灯光在群众演出中的作用，提高群众演出的艺术观赏性和艺术感染力。

[关键词]舞台灯光；群众演出；设计；应用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.03.703

在现代化舞台表演中，不管是专业表演还是群众表演、室内表演还是室外表演，都或多或少地会用到灯光。借助舞台灯光，能够充分诠释舞台表演的内涵与精神，还能够为其提供良好的氛围与环境。如何深入挖掘舞台灯光在群众演出中的重要价值，如何做好舞台灯光的设计与应用工作，应当成为有关从业人员重点思考的问题。

一、舞台灯光及灯具分类

（一）舞台灯光定义

所谓舞台灯光，指的是在表演活动中借助幻灯、照明灯等设备和技術，根据剧情的变化和实际需要，借助灯光颜色、位置等变化烘托表演气氛，突出表演中的中心任务和核心剧情，从而在舞台上营造良好的时空感，给观众以身临其境的感受，让他们更加容易深入到剧情中来。在任何形式的表演活动中，舞台灯光都是重要的组成部分。

（二）舞台灯具分类

1. 泛光灯

此种灯具的光源为一个灯泡，灯罩的开口和照明范围都较大。在灯泡前侧没有额外安装镜片，可以借助旋钮对光源的大小进行调节，这一灯具的主要作用为一般照明。

2. 条形灯

条形灯是由多个灯泡共同组成的一个长方形灯槽，主要作用也为一般照明。根据位置的不同，可以将条形灯分为以下三种：一是脚灯，一般放置于舞台前方；二是边灯，一般放置于舞台上；三是天幕灯，一般放置于地板上。

3. 天幕灯

顾名思义，天幕灯指的是针对天幕进行照明的背景灯，主要作用在于烘托舞台表演气氛。

4. 聚光灯

相较于上述三种灯具来说，聚光灯的构成相对复杂，包括反光镜、镜片、焦点调整器等多个组成部分，主要分为筒灯、追光灯、佛式聚光灯等多种类型，一般针对舞台的特定位置进行照射，以起到突出重点的作用。

二、舞台灯光在群众演出中的功能

（一）集中观众的注意力

在群众演出中，灯光能够将设计者或表演者想让观众看到的人物或场景凸显出来，即借助灯光将上述部分打量，将其他部分隐藏在黑暗中。因此，在舞台灯光设计时，往往会根据舞台区域、人物重要程度等的不同，有选择、分层次地展开照明工作。人眼对光线的变化十分敏感。当舞台灯光亮起的时候，观众的注意力也会被集中起来。

（二）呈现预先设定时空状况

为了给观众带来强烈的真实感，舞台表演时往往会将时空条件以各种方式提示给观众。例如，舞台上表演的事件发生在某一时间段，其真实的时空背景就是灯光设计与应用中应当考量的要素，也是决定灯光颜色的关键。当故事情节发生在午后时，就可以借助灯光营造午后阳光的氛围，以便让观众产生身临其境的感受。

（三）营造舞台表演氛围

舞台空间能够对人物、情节等起到一定的装饰作用。倘若缺少了舞台灯光，精心设计的人物形象和故事情节都很难被观众看到。作为导演手中的画笔，舞台灯光既可以将画面着色，也能够营造表演氛围，渲染人物的情绪，给观众带来更深刻的美的感受。

（四）打造饱满的人物形象

对于群众演出来说，人物形象是舞台表演的灵魂，辨识度高的人物形象能够在观众心中留下深刻的印象。在塑造人物形象的过程中，舞台灯光效果能够起到良好的辅助作用，特别是在揭示人物内心世界、烘托情感氛围方面，灯光发挥的作用不容忽视。在表演过程中，灯光打在演员的面部、身体部位上，能够对人物形象进行美化，不仅能够让观众更清晰地看到演员的表情神态，也能够一定程度上弥补演员面部结构的不足，打造更加饱满的人物形象。

（五）构建虚实结合的表演意境

群众舞台表演活动从本质上说就是利用舞台背景、道具、表演等各个要素，为观众构建一个虚拟化的审美空间。为了帮助观众产生身临其境的感受，舞台表演往往会抓住与现实生活的连接点，找到与现实世界相连的细节。但过于真实的舞台也会给观众带来审美上的疲劳。舞台灯光的运用有助于构建虚实结合的表演意境，保持虚拟世界与现实生活间的协调与平衡，给观众带来一种良好的艺术体验。

三、舞台灯光在群众演出中的设计

（一）从剧本出发进行灯光分析

想要做好舞台灯光的设计工作，导演与设计师的首要任务就是对群众演出的整体情况进行充分的了解，从演出性质、具体内容和情感表达达到演员的数量、灯光效果等都应当烂熟于心。只有这样，才能够将灯光设计与群众演出紧密地结合到一起，充分发挥舞台灯光的价值与功能。具体来说，应当从剧本入手展开灯光分析与设计工作，这就要求灯光设计师应当熟悉剧本内容。一般而言，应当特别注意剧情展开的关键点与转折点，上述节点的灯光设计效果对整场演出都有着直接影响。

（二）确定将要应用的灯光方案

在对剧本进行深入分析以后,就应当开始着手设计灯光方案。这时,灯光设计师应当加入到实际的舞台排练中,直接了解舞台表演的具体情况和演员的走位等,并以此为出发点确定即将使用的灯光方案。在这一过程中,灯光设计师应当积极与导演进行沟通,对灯光方案的具体内容达成一致意见。只有灯光设计师与其他部分的工作人员做好协调工作,才能够在完成各自任务的基础上,实现整体效果的和谐统一,诠释好本场演出所要表达的主题与情感。另外,在确定灯光方案以后,也要根据演出的实际情况进行适当调整,避免由于调整不及时而影响整体的演出效果。

(三) 配置灯光回路

想要实现预期的灯光效果,做好灯光回路配置工作十分关键。相较于灯光设计来说,灯光回路的配置需要更多地考虑场地的实际情况和基本条件。因此,灯光设计师应当做好对演出场地的实地勘察,认真记录舞台的尺寸与细节。同时,还应当考虑到灯杆数量、灯具大小、调光器等因素,完成灯光回路的配置工作。

(四) 将方案交付给舞台总监

在确定灯光方案以及有关细节以后,灯光设计师就可以将灯光方案交付给舞台总监,由舞台总监安排好后续的各项工。这时,舞台总监就应当与演员进行沟通,就灯光方案中的各项问题展开讨论,根据表演的实际情况完成灯光的应用和设计工作。倘若在演出中灯光出现了调整与变动,舞台总监也应当及时通知演员,为他们留出足够的适应时间,避免由于灯光适应不足而影响到舞台表演的实际效果。

(五) 整理灯光器材

灯光设计师应当根据灯光方案的需要,提前准备好群众演出需要的灯光设备和有关器材,例如色片、手套、钳子等。在前往舞台场地之前,灯光设计师应当认真检查并整理灯光器材,保证灯光器材不会出现遗漏的问题。

(六) 确定舞台灯光使用流程

在群众演出正式开始前,灯光设计师应当从已经确定的灯光方案出发,认真计算舞台演出中灯光使用的实际时间。与此同时,还应当与其他部分加强沟通和交流,保证各个部门都能够明确灯光使用的具体情况,并与自己承担的工作任务有效结合。只有这样,才能够避免由于疏忽而影响到群众演出的正常开展。

四、舞台灯光在群众演出中的应用

(一) 灯具的悬挂

悬挂灯具是舞台灯光在群众演出中应用的第一步,完善的舞台布置也是保证群众演出效果的基础。这就需要灯光设计师对群众演出需要的灯光设备、音响、舞台等进行合理的布置。一般来说,灯光设计师应当从既定的灯光方案入手,将灯具悬挂到指定位置。为了保证灯具的正常使用,灯光设计师在正式舞台表演之前的72小时、48小时、24小时应当展开灯光检查,确保灯光设计能够发挥预期作用。

(二) 灯具的色彩

在完成灯具的悬挂以后,还应当加强对灯光色彩搭配的分析 and 处理。因此,灯光设计师应当根据舞台和表演的实际需要,以整体的群众演出效果为导向,适当调整特定区域的

灯光色彩。在全部的舞台灯具色彩都已经完成调整以后,就应当开始制作舞台灯光画面。在这一过程中,灯光设计师应当实际演示灯光画面,并用控制器完整地记录下来。这有助于为后续为群众演出活动提供一定借鉴和参考。例如,由于不同演员习惯或擅长的表演方式有所不同,他们所需要的灯光色彩也会有一定区别。以歌唱类表演为例,灯光色彩的选择和确定应当以突出歌手为基本要求;而在舞蹈类表演中,舞台灯光的主要作用在于渲染良好的舞台氛围。由此可见,不同类型的群众演出活动需要的灯光色彩也有所不同。呈现在灯光的具体应用上,前者可以选择相对固定的追光来实现对歌手的突出,而后者则需要借助闪光打造一个充满热情和活力的舞台氛围。

(三) 舞台灯光彩排

在确定舞台的灯光色彩以后,灯光设计师就要开始舞台灯光的彩排工作,此时灯光彩排应当与服装、化妆、道具等一起进行。只有这样,才能够发现灯光设计与其他工作之间是否具有较强的协调性。在彩排过程中,如果发现灯光设计与其他工作之间的衔接和配合不够协调,就应当及时进行灯光的调整,保证整体舞台效果的和谐性。此时,灯光、音响、表演、服化道等各个部门都集合在一起,共同在总导演的安排下完成一段完整的彩排任务。应当注意的是,彩排过程不能出现中断,即使已经发现某些部门的工作存在一定问题,也要避免中断彩排,而是选择及时记录已出现的问题,在整体彩排工作结束后,由相关负责人员与总导演进行沟通,共同探讨解决问题的具体办法。

(四) 正式演出

在彩排工作完成并解决好相关问题以后,就可以开始正式的群众演出活动。在正式演出时,应当按照已经确定的灯光方案和彩排模式进行实际的灯光运用。这一过程中,灯光与各个部门之间应当做到紧密配合,注意与音响的协调,完成整体的舞台设计效果。只有保证各个部门在实际演出中的完美配合,才能够为观众呈现最好的舞台效果,为他们提供完美的演出观赏体验。

结束语:

总而言之,加强舞台灯光在群众演出中的设计与应用工作意义重大,从某种程度上直接决定了群众演出的整体效果。设计人员应当加深对舞台剧本的理解和分析,在充分把握演出内容的基础上,进行有针对性的灯光设计,选择合适的灯具并进行布置,以确保舞台灯光的实际效果以及群众演出的整体水平。

参考文献:

- [1]张翔.浅谈舞台灯光在群众演出中的设计与应用[J].戏剧之家,2017(18):51.
- [2]胡亚梦.浅谈舞台演出中灯光的塑造效果[J].演艺科技,2017(08):62-64.
- [3]徐倩怡.谈如何进行人性化的舞台灯光处理[J].戏剧之家,2015(05):151.
- [4]马亮.舞台灯光设计中色彩的运用[J].音乐时空,2015(13):76-77.