

浅谈戏曲舞台灯光的运用优化路径探析

高建

新沂市柳琴剧团 221400

【摘要】戏曲是我国独有的艺术形式，这与中华文化博大精深的文化内涵不无关系。社会处于不断发展中，国人对于传统艺术的重视度也在逐渐加深，特别是被视为“国粹”的戏曲。戏曲表演的艺术魅力与舞台灯光的合理有着密切关系，灯光明暗、表现形式等，都会影响人们的视觉与听觉感官。随着人们对艺术审美能力的提升，想要满足观众的多方面需求，就需要专业人士对戏曲舞台灯光的应用进行优化，从视觉上给观众视觉冲击。本文以戏曲舞台灯光运用为方向，对如何优化展开了研究，以供参考。

【关键词】戏曲；舞台灯光；优化路径

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.03.521

引言

传统戏曲艺术表演对于演员的服装、乐器以及舞蹈动作极为注重，观众的焦点往往汇聚在戏曲本身。但时代的进步促使人们的思想观念在不断转变，加上很多流行元素在戏曲中的涌现，如道具、舞台灯光等，让观众对戏曲艺术表演的需求日渐提升。纵观戏曲艺术的发展，其已经逐渐走向表演舞台，想要满足观众需求，就要紧跟形势，把舞台灯光与戏曲艺术融为一体，赋予戏曲艺术具体化和形象化特点，增强戏曲艺术的表现力与震撼力，这些都会促进戏曲艺术的发展，使“国粹”得到弘扬。

一、戏曲舞台灯光的作用

（一）有助于增强艺术表现力

戏曲艺术的呈现不仅需要优秀艺术家的精湛演技，同时还需要震撼的舞台效果，二者缺一不可，只有二者能够很好地结合起来，才能够为观众带来一场精彩的戏曲表演。灯光是舞台效果呈现的重要组成部分，故在戏曲艺术中应用舞台能够能够为戏曲表演呈现更好的舞台氛围，增强戏曲演出的表现力。舞台灯光在戏曲艺术表演中的作用也是在不断发生着变化，传统戏曲艺术表演中舞台灯光主要起到照明的作用，让观众能够看清演员和表演，让演员能够看清表演环境，但随着科技的进步，舞台灯光的形式和种类发生了巨大的变化，其在戏曲表演中的作用也更加多样化。舞台灯光由传统的照明灯变成绚烂的霓虹灯，多样化的色彩和表现形式能够使用不同类型和风格的戏曲表演，能够塑造出适合戏曲表演的舞台氛围，欢快、温馨、严肃、压抑等，借助灯光的辅助，艺术表演者能够更好地表现戏曲艺术的主题，同时戏曲艺术的舞台效果也能够得到很好地增强，为戏曲表演者更好地融入表演创造一种良好的现场气氛。

（二）有助于突出艺术主题

舞台灯光的应用，不仅可以让观众感受到戏曲剧目内容的变化，而且也可以突出艺术主题，以此解答观众的疑惑。不同舞台灯光安排，可以呈现出不同的艺术效果。演员在剧本与情境的变换下，借助灯光辅助，有了更充足的自我表现空间，舞台表演环境也更加真实。例如，楚调中的《贵妃醉

酒》表演过程中，就充分借助了舞台灯光，灯光的明暗和色彩变化，为观众再现了大气磅礴的大唐盛世。另外，强烈的灯光与激进风格音乐的陪唱，呈现出了杨玉环醉酒后的姿态，她的内心变化跃然眼前，无论是内心的痛苦，还是崩溃后的失态，都让人感同身受。上述种种对于戏曲艺术表演主题来说，都有着突出作用，观众的观看兴趣会越来越浓。除此之外，舞台灯光与演员的配合也将杨贵妃醉酒的生动形象真实再现出来，观众与剧情相融，剧情再次震撼了观众的心灵。

（三）有助于促进艺术发展

舞台灯光在戏曲艺术中的应用，进一步丰富了戏曲艺术的表演形式，这对于该领域持久发展，起到了重要的推动作用。舞台灯光的特点之一就是巨大的灵活性，随着剧本内容、人物情绪等变化，其可以搭配出符合表演场景的灯光效果，创造出百变风格的舞台，为戏曲艺术增添了审美价值，同时也加剧了观赏价值。例如，评剧《窦娥冤》剧目的第二折，“张驴儿下毒误杀亲爹，窦娥受酷刑屈打成招”时，若仅是单调的唱词，观众是无法完全感受人物凄惨的。但借助舞台灯光，人物的悲惨凄婉之情不禁让人动容，而且观众也可以通过观察灯光变化，洞察窦娥被冤前后的怨恨。另外，张驴儿嫁祸成功后的得意之情，同样可以在灯光的变化和烘托下，生动地呈现在观众面前。二者情绪与表现方面都借助了舞台灯光，经过强烈对比，观众会在无形中被带入剧情，引发人们的共鸣，继而产生无限感慨，这便是戏曲艺术的魅力所在。舞台灯光在戏曲艺术的应用过程中，不但可以丰富戏曲舞台的表现形式，而且也可反映演员的内心变化，在促进戏曲艺术发展的同时，也实现了中华传统文化的传承。

二、戏曲舞台灯光的运用优化路径

上述内容中，我们分析了舞台灯光在戏曲表演中的作用，由此可知舞台灯光已经成为戏曲表演中不可缺少的重要组成部分，其对于展现人物内心情感变化、戏剧主题思想等作用显著。戏曲表演在具体应用舞台灯光的过程中，笔者认为可以秉承“多管齐下”的原则，从下列三方面入手，达到优化舞台灯光的目的。

（一）注重光色控制，烘托舞台效果

舞台灯光属于“艺术照明”的范畴，其在戏曲舞台中的表现自然也带有这一属性。舞台灯光的展现可以由专业人员提前预设，以此展现不同的灯光。灯光师是舞台灯光的调控者，对于光与色的变化负主要责任，如光的位置、强弱、色彩变化等。每个舞台剧目因风格、剧目内容的不同，需要不同风格的灯光，才可以满足剧情所需，呈现给观众更加完美的舞台效果。灯光师对灯光进行调控前，要对戏曲剧情有充分了解，而且还要了解舞台情境的设置，才可保证以光色变化实现人物和布景的衔接。通过灯光和色彩的搭配，舞台灯光在戏曲表演中的作用也可以再次凸显出来。例如，桂剧《泥马泪》中，导演在塑造泥马形象时，采取了夸大化处理的方式，为突出人物形象，特别选择了金黄色灯光，让剧中的人物更显飞扬。同时，在剧情的不断发展之下，灯光还环绕整个舞台，给观众创造了金黄色海洋，无论是幡旗，还是神马，都在灯光的渲染下给人不同的感受。观众在这些灯光变化中，可以感受到作者的思想内涵，也可以更好地理解剧情和人物设定。所以，注重灯光的光色控制，舞台的效果也会异彩纷呈。这样，剧目的主题可以更好地凸显出来，灯光师在设计光色关系时，也可以了解戏曲情节变化和基本要求，通过光色关系，展现舞台灯光的应用价值。

（二）虚实动静结合，突出戏曲主题

舞台灯光是戏曲表演中呈现舞台效果的重要工具，通过灯光虚实动静的变化来配合剧情的发展变化，做好剧情起承转合的铺垫和过渡，从而使戏曲表演达到最佳的效果。如果舞台灯光的虚实动静的变化不能够同戏曲表演很好地衔接，那么会对舞台表演主旨和内涵的展现产生不良效果，影响戏曲表演整体的演出效果。戏曲表演是一项涉及多因素的舞台表演艺术形式，在细腻艺术处理方面要求很高，舞台灯光虚实动静的运用是其重要的影响因素之一。其中，舞台灯光“虚”的应用主要作用是通过灯光来更好地展现戏曲表演中的人物或场景，更好地凸显戏曲表演的主体，为观众更好地抓住表演重点发挥引导作用；舞台灯光“实”的作用是通过自然光来为观众塑造一种真实的自然场景、真实的人物形象，让观众内心感受到一种自然而真实的情境，引发观众情感的共鸣；舞台灯光的“动”的应用主要作用是呈现灯光同表演者之间的协调统一，通常采用追光的方式。当然，灯光的“动”还表现了表演情节的变化，以及重要的表演节点，比如高潮阶段等，借助灯光来帮助观众更好地聚焦表演重点；舞台灯光“静”的应用主要作用是通过灯光来呈现戏曲表演中的固定情境的色彩。通过上面的论述我们可以看出灯光虚实动静在戏曲表演中的运用能够有效地辅助戏曲表演取得更好地表演效果，从而能够提高观众对戏曲艺术价值的认可度。

（三）创新戏曲灯光，丰富视觉感官

灯光师想要提高对灯光的应用能力，就要不断学习相关知识，并且丰富自我认知，才可能对舞台灯光进行创新。戏曲表演舞台的灯光实现创新的基础就是灯光师需要了解历史和文化背景，还有戏曲表演中的一些细节和转折点，这样可以更好地选择适宜表演的灯光。现代戏曲表演在新时代下，内涵不断深化，人物设定也更加多样化。例如，京剧《智取威虎山》剧目中，选取了革命历史为的定背景，20世纪八十年代借助简陋的灯光就可以为我们呈现出精彩的京剧剧目，给人身临其境之感，演出效果较佳，情节也较为丰富。但是在舞台灯光设备更新的情况下，《智取威虎山》尽管舞台灯光效果做的更好，不过表演效果却没有达到预期。究其根本，是因为灯光师缺乏对作品的深入理解，思想上出现了偏差，不能结合时代发展做出创新性改变。另外，灯光师对于戏曲的理解，更多还是停留在初步阶段，这些对于促进戏曲发展是极为不利的。所以，为满足现代戏曲表演的要求，灯光师可以从灯光视觉、写实效果、审美观念和戏曲表现方面着手。这几方面舞台灯光在戏曲表演中应用的主要方式，结合这些表演内容，灯光师需要做好前期准备，提前了解戏曲表演内容和情节，以灯光变化让戏曲情节更加吸引观众，将细节做到极致，进而表现戏曲内涵，实现戏曲表演的创新。

结束语

总而言之，戏曲艺术在我国占据了重要地位，想要使其实现弘扬和传承，就需要从不同方面认识其内涵，也要得到更多人的理解。在戏曲表演过程中应用舞台灯光，不但可以让舞台效果得以强化，而且也可以让艺术表现形式更加多样化，也可以唤醒观众的热情，使其沉浸于剧作中，起到升华主题的作用。观众在此情况下，对于戏曲的认知更加深入，戏曲艺术魅力也更加熠熠生辉，对戏曲的未来发展大有裨益。

参考文献

- [1]左珊.舞台灯光艺术与当代戏曲审美——浅析豫剧《斗笠县令》的灯光运用[J].东方艺术,2014(S1):74-75.
- [2]龚和德.略述灯光与戏曲的一些历史记忆——祝贺金长烈先生舞台灯光“探路”60年[J].戏剧艺术,2019(03):94-107.
- [3]浦晗.论当代传统戏曲的新型舞台模式发展——以“温州南戏新编系列工程”为例[J].文化与传播,2015,4(06):17-21.
- [4]闫鹏飞,旺扎拉脑日布,刘洋,斯日古林.舞台的神韵美——具有创新型、跨界融合特点的舞台剧《和谐四瑞》[J].中国民族博览,2017(10):131-132.