

探究话剧舞台表演过程中灯光的使用技巧

缪方韵

(浙江话剧团 浙江 杭州 310000)

[摘要]在许多艺术表演过程中,灯光均是不容忽视的关键要素之一。作为表演氛围营造与表演背景构筑所不可或缺的重要组成部分,其对表演的作用亦可想而知,话剧舞台表演更是如此。灯光对表演的作用不仅重要,且具体的运用还需掌握一定的技巧,这对话剧舞美工作人员的专业水平与能力亦是一项考验。对此,本文将着重针对话剧舞台中灯光的具体作用展开探讨,并借由对国内话剧舞台在使用灯光方面存在的问题予以梳理,而后就话剧舞台表演该如何正确使用灯光以及灯光的使用技巧展开详尽论述。

[关键词]话剧舞台; 灯光; 使用技巧

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.1356

话剧作为以对话为主要形式的戏剧艺术,期间虽也可辅以音乐或歌唱来渲染情感,但台上演员的无伴奏对白或独白仍为最主要的叙事手段。与此同时,作为一门综合性艺术,具体表演的过程更是众多元素缺一不可,其中便包含了灯光。当然,也正是基于众多元素的协调写作,方为话剧赋予了鲜活的艺术感染力并赢得了众多观众的青睐。作为话剧舞台表演过程中不可或缺的元素,灯光技术不仅能帮助台上演员烘托意境与背景,且对剧情的发展亦能起到一定的推动作用。而如今,国内话剧演出处于市场化改革的关键时期,要想促进话剧艺术的持续发展,也便需要经受住市场方面的考验,而市场考验最直面对着的也便是话剧的表演水平。对此,作为足以影响话剧表演的灯光技术自然也引起国内话剧团体的高度重视,以此方能在提高话剧表演的整体水平同时迎合市场的要求。

一、灯光技术在话剧舞台表演中的重要作用

(一) 灯光技术可以为舞台表演营造出相应的意境

话剧表演过程,演员的首要之务当是渲染表演的意境,此过程除了要使用一些道具及布景外,最重要的关键还在遇到灯光的使用。在此过程中,通过对灯光明暗、强弱及线条变化的控制,不仅能构筑出与演员表演相契合的意境,也能渲染出可满足剧情发展需求的背景。由此可见,在众多的舞美技术中,灯光的作用尤为突出。尤其是在营造虚幻意境上,灯光更是发挥着其他舞美技术所无法替代的重要作用。

(二) 灯光技术可以用于表现演员的心理变化和情绪变化

合理运用灯光技术不仅能帮助话剧舞台表演营造相应的意境,除此之外的另一巨大作用还在于能将演员的内心及情绪变化表现出来,以此达到震撼观众内心的效果。如在具体表演中,当演员需要表达强烈震惊的情绪时,舞台工作人员便可采取投射强光的方式,让光束在演员身上集中,通过视觉的强烈震撼让演员内心得以放大,继而感染到现场观众。借助灯光让舞台演员的强烈情绪得以具象化表达,这无疑也是话剧舞蹈独到的魅力之一。

(三) 灯光技术可以用于推进和引导剧情的发展

在话剧舞台表演中,剧情的发展不仅要依靠演员的个人技巧,灯光亦是关键要素之一。如当前,话剧表演中便有一些成熟的灯光使用技巧来推动剧情,如通过光引导的方式告

知演员即将出场,在演员独白时的追光预示着下一波剧情即将到来等。这些均是在话剧舞台表演中常见的灯光应用形式。许多熟悉话剧舞台表演的观众,从灯光的应用中也能准确推敲出后续的剧情。因此可以说,灯光对于推动剧情的发展亦发挥着无可替代的重要功效。

二、当前话剧表演过程中灯光技术使用存在的主要问题

(一) 灯光技术的使用技巧相对单一

就现阶段的话剧舞台表演而言,由于话剧舞台表演经历了数十年的发展,诸多话剧舞台表演的灯光运用已然形成了套式,也便导致了具体表演过程灯光使用技巧单一的问题。由于话剧舞台表演中的灯光使用始终沿用着统一套式而未能根据剧情发展的实际需求予以进一步的革新与完善,难免会让观众产生视觉撒花姑娘的疲劳。与此同时,随着话剧题材逐步变得多元化,过往套路的灯光使用技巧显然已无法满足演出团体的实际需求。因此,技术上的缺陷也将导致灯光技巧在具体运用时无法满足演出的具体需求。继而也难以营造出契合话剧舞台表演的意境及背景。

(二) 没有引进先进的灯光技术和设备

随着国内舞台表演灯光技术及设备更新频率的不断加快,加之各类技术革新与设备更新换代的层出不穷,无疑也给话剧舞台表演的革新带来了便利。但据现阶段的话剧舞台表演而言,国内诸多艺术团体至今仍沿用着老旧灯光技术设备,而导致该现象的原因主要包括以下两方面:一是受资金条件的限制,致使艺术团对无法及时更新技术设备;二是对应用新设备重要性的认知不足,加之对现代舞美技术的发展规律缺乏相应的研究,也便使得话剧舞台表演的艺术性很难得到新设备及新技术的支撑而得到右下提升。

三、话剧舞台表演过程中灯光的使用技巧

(一) 将舞美团队纳入话剧剧目创作整体之中

作为话剧艺术创作不可或缺的重要组成部分,舞美团队甚至还将直接影响到话剧舞台表演的实际效果。然而,就现阶段的实际状况而言,诸多话剧表演团体的舞美与剧目创作团队之间却存在着严重脱节的状况。通常,舞台团队均未参与到剧本的实际创造,二是基于已然完成的剧本来设计灯光使用方案。这便使得灯光的使用技巧很难与剧情的发展需求相结合,也便难以达到推动剧情发展的基本要求。对此,话剧演出团队需务必让舞美融入到话剧剧目的创作之中,让舞

台团队直接参与剧情创作并及时与创作人交换意见,这样方能让舞美设计方案更具针对性,继而达到与剧情发展的高度协调。

(二) 尽快更新技术设备,适应剧本题材多样化的实际要求

由于缺乏资金方面的支持,致使不少话剧表演团队无暇顾及新设备与新技术的引进,故也很难在舞美表现方面予以有效革新。对此,要想切实满足现代话剧题材多样化的创作需求,需务必加大对此方面的资金投入,通过革新灯光等舞美技术设备,让国内话剧舞美团队的技术能力得以全面提升,这样方能为话剧舞台表演提供更好地服务并同时满足当代市场的发展需求。

(三) 布设灯光的合理性,突出话剧舞台表演效果

表演开始,幕布一拉开,灯光师就开始工作。演员缓缓进入角色,灯光师认真进行布光,容不得半点懈怠。在布光时,要做到:用光线区别景物的远近层次,表达空间透视,注意主体点上的照明,考虑环境背景照明;注意控制景物光比和空间分布,主体受光和背光面的关系光比(大面积环境和小面积主体及活动范围间的反差),拍近景、人物画面时控制好主光与辅助光,主体与小范围演区之间的光比;根据场地,节目主题内容或剧情进行光配置,以达到恰当画面光效的布光效果。可以依赖舞台灯光师的工作经验较灵活运营与简单程式化单一场景布光;根据设计图布光。指严格根据设计好的布光设计图案实施布光的工作方式,布光设计图是根据节目主题内容和场景,运用规范化的符号设计的图纸。

(四) 话剧舞台表演灯光的形式创新,强调写实与写意的结合

早起的戏剧演出因通常是在白天的阳光照射下进行,故在长达数个世纪的戏剧表演中,人们也未能意识到灯光的重要性。直至电灯问世,人们也夜间也能在室内观看戏剧表演时,灯光的作用方才得以显现,此也正执戏剧艺术与科技水平发展的重要时期。在此之后,艺术家们也纷纷爱是对舞台灯光的探索,故在此时期也涌现出了大量与舞台灯光相关的巧妙装置。到了19世纪中叶,戏剧方在文艺复兴思潮的影响下步上了现实主义道路。而执此时期的舞台灯光也衍生出了一套专用于描绘戏剧场景真实性的方法。这样的状况持续了将近一个世纪,直至19世纪末方才迎来了重大的技术变革。而戏剧引进国门则已经到了20世纪初,故执此时期的中国话剧舞台舞美灯光应用与成熟的西方话剧相比,明显存在较大差距。

当前随着话剧艺术的不断发展,变现形式亦有了一定的创新。期间最重大的突破莫过于多种元素的混合。至于灯光的写实形式则主要呈现出以下两方面创造:一是运用自然光模拟模拟自然光的效果;二是模拟真实的生活光效,将生活化的元素融入到话剧中,以此赋予话剧以生活化的情感。通过对上述两方面灯光的合理呈现,加之话剧舞台表演的渲染,将对观众产生更加强烈的视觉冲击,继而也容易引起现场观众的情感共鸣。不仅如此,当代话剧舞台还对写实灯光

的形式予以了有效革新,如传统一味的写实灯光形式已然脱离了发展主体的行列,取而代之的是写实与写意的结合,这种不拘一格的舞台灯光运用方式如今也正在流行。

(五) 舞台灯光呈现形式解析,优化话剧舞台表演的氛围

作为话剧艺术外在表现形式之一的灯光,其对话剧表演的的作用不言而喻。而要切实掌握灯光在话剧舞台表中的运用技巧,便必须对话剧艺术本身有相当程度的了解。首先,必须正确人知道舞台灯光在话剧表演中不仅承载着烘托舞台氛围、表达演员内心情感以及营造舞台气氛等重要作用,它的呈现也将决定观众的视觉效应以及能否引起观众的情感共鸣。但相对的,即便再巧妙的灯光设计也无法离开话剧而独立存在。故必须将话剧的舞台灯光设计与话剧本身相连。对此,针对话剧舞台灯光的具体设计,一方面要结合剧本呢绒、导演思路等戏剧内在形式;另一方面还需与其他外在形式相契合,如表演、服饰、音乐以及人物形象等。当然,这便要求舞美设计责任充分了解舞台灯光的存在特性,后经技术人员的精心设计方能使之得到完美呈现。其次,作为技术与艺术发展的产物,话剧舞台灯光的具体呈现亦有较高的技术含量,这便意味着控制灯光设备的技术人员同样需要具备一定的专业素养。一场话剧表演的舞台灯光设计思路能否得以完美实施,技术也将成为决定其形式的关键所在。

四、结语

作为一门视觉性的艺术,话剧舞台表演的灯光不仅为话剧灵魂的呈现创造了有利途径,也切实发挥着营造情境氛围、表现演员心理及情绪变化以及引导剧情发展的众多作用。与此同时,通过在话剧舞台表演中应用先进的技术手段,搭配不同形式的舞台灯光效果,对观众亦将带来更为强烈的视觉冲击,继而在引发观众的情感共鸣同时也能进一步提升话剧舞台表演的整体效果。而如今,随着科学技术与话剧艺术的不断发展,舞台灯光亦步入到了新的发展阶段。对此,要想切实满足当代市场的发展需求,话剧舞台灯光技术也需需求进一步的创新与突破,尤其是在设计理念和呈现方式方面,更要引起话剧表演团队的高度重视,以此方能切实发挥舞台灯光的积极作用并切实维护我国话剧艺术的有效发展。

参考文献:

- [1]张月强.灯光在话剧舞台表演中的应用技巧[J].艺术品鉴,2017.
- [2]康剑.浅谈戏剧舞台灯光技法的应用[J].时代报告:学术版,2016(3):1.
- [3]石宏飞.浅论舞台灯光变化对话剧舞台表演的影响[J].北方文学,2019(8):1.
- [4]麻林森.戏曲与话剧舞台灯光的形式创新研究[D].山西大学,2009.
- [5]朱麟.浅谈戏剧舞台灯光艺术的“惜墨如金”——以话剧《裁缝》为例[J].演艺科技,2017(11):52-55.