

浅谈戏剧舞台上不可或缺的重要元素——舞台灯光

徐乾

苏州市锡剧团有限公司

【摘要】对于戏剧表演舞台来说，灯光是表演中不可或缺的一个部分，通过灯光的设置和变化，可以充分将剧情表现得酣畅淋漓，衬托舞台表演的环境与氛围，提高表演的整体水平，使观众有身临其境之感。

【关键词】戏剧；舞台；灯光

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.403

一、人们耳熟能详的舞台灯光

（一）什么是舞台灯光

舞台灯光是戏剧表演舞台中不可或缺的重要组成部分，也是重要照明手段，可以简称为“灯光”。灯光师通过设置灯具、幻灯片等灯光设备，运用现代科技技术，可以展现出变幻莫测和五光十色的舞台效果，从而达到创造时间感与空间感、彰显角色性格、烘托舞台氛围等作用。具体来说，根据光源的不同，可以将舞台灯具分为油灯、白炽灯、电脑技术灯等等；而根据用途的不同，也可以将灯光分为装饰光、造型光、背景光等等。因此，灯光在戏剧表演舞台中的广泛运用，可以赋予戏剧表演锦上添花的效果，被广大戏剧工作者和观众所熟知与认可，对舞台表演中灯光的研究和运用，也成为戏剧工作者提高艺术造诣，加强舞台效果的必要路径。

（二）舞台灯光的发展历程

戏剧发源历史悠久，也使得舞台灯光的运用在不同历史时期中呈现出大相径庭的发展形式。例如，古代的戏剧表演多集中在露天场地上进行，因此日光作为主要的光源，此时舞台灯光的技术发展较为缓慢。但随着戏剧表演形式的不断发展和社会生活的变化，表演场地也从室外搬进了室内，同时也不局限于白天表演，因此，出现了需要满足夜间表演及室内表演的灯光需求。例如，在我国北宋时期的汴梁城中就出现了木制戏剧舞台，每逢元宵佳节就在舞台上进行戏剧表演，同时舞台两边通过悬挂灯球、点燃蜡烛等方法进行照明。而在16世纪到17世纪的欧洲，灯光师也在不断进行室内照明光源的实验，以期能为舞台表演提供更加多元化的照明和灯光保障。直至后来，戏剧表演开始时关闭观众席的灯光，只留下舞台上的照明设施已经成为戏剧表演中的常态。进入19世纪以来，随着电气技术的发展日趋成熟，也使得舞台灯光形式、灯源和灯具种类有了更多的选择，尤其是钨丝灯泡发明后，可以为舞台提供亮度充足的灯具，提升舞台表演效果。直至今日，全球各地的灯光师和戏剧工作者也在不断的研发和改进相关照明技术，以期能为戏剧表演舞台提供更加多元化的照明形式，推动戏剧表演表现力再上新台阶。

二、戏剧舞台上舞台灯光的构思源泉

灯光变换是戏剧舞台中光源运用的一种非常重要和核心的内容。一般来说，戏剧舞台中灯光不可能是一成不变的，一定会随着故事情节推进，人物情绪的变化以及时间、空间的变化，而相对应的发生转换。因此，灯光应当是灵活运

动的，具体可以作用于舞台表演的时间、气象、地点、人物以及人物关系等多种场景下。

（一）故事发生的时间

不同的光源、光照亮度变化可以反映特定历史时间的变化，根据戏剧表演者的需要，模拟特定历史背景或特定环境下的光照情况，可以迅速将观众带入表演氛围。同时，灯光的变化也预示着情节的发展，可以展现时间的过去、现在与未来，和其他舞台效果一道配合，让观众能够快速进入表现环境，认知表演发生的时间背景。除了历史时间等跨度较大的时间变化外，对于一天内早、中、晚、凌晨等时态的变化一样也需要运用到灯光变化，可以通过人工或自然光源的转换达到变换效果。

（二）故事发生的地点

灯光师可以运用光照技术和光的可控性，对舞台空间进行重塑和设计，重新创造出满足情节发展的虚拟空间，与传统舞台上进行道具布景相比，灯光的快速变化有着更高的时间流动性与灵活性。因此，灯光师可以根据剧本内容以及演出舞台的需要，及时调节灯光条件，就能够向观众清晰传递故事发生的空间环境。

（三）故事发生时的气象

在许多戏剧表演舞台中，天气条件也是需要向观众传递的重要信息，同时也与剧情和人物心理息息相关。因此，通过舞台灯光的调节与声音的配合，就可以营造出阴天、雨天、晴天等多种气象环境，同时烘托出人物的内心情绪。如晴天环境下，角色的心理可能是开心愉悦的；在雷雨天则表现出暴躁、不安等情绪；阴天则表现出人物的悲伤和忧郁等心理状态。

（四）故事中的人物

戏剧剧本中的人物角色一般都有着鲜明的性格和特点，灯光师在进行舞台设计的时候，也要充分掌握剧本中的人物性格，以便在演出开始后，能够根据人物的性格和剧情的推进，及时进行灯光变化。通过灯光来烘托此时此刻人物的内心情绪，在声光电的配合下，可以让舞台表演更具感染力，也能使观众更容易感受到人物的喜怒哀乐。

（五）人物关系

戏剧表演中的人物关系往往是动态变化的，例如有幸福的时刻、冲突的时刻、产生误解的时刻等。在人物关系走向发生变化后，灯光师也要善于通过灯光的变换来向观众传递此时人物关系的情况，通过直观的视觉感受，增强戏剧表演

中人物关系的特点和内涵。

除了上述所说以外,运用于戏剧舞台中的灯光变化还有很多场景。例如人物的情绪变化,既可以向观众展现舞台上角色的情绪波动,也可以对外向观众传递相应的情绪变化,调动起观影观众的内在情绪。另外,随着情节变换,可能还需要在舞台上表现出人物回忆、倒序以及时间转换等特定场景,此时就需要声光电的配合来达到增强舞台效果的作用。

三、戏剧演出中舞台灯光的直接作用

灯光师不仅可以通过调节灯光来烘托舞台气氛,更重要的是,灯光还可以成为演员的喉舌,发挥向观众传递信息的作用。对于舞台导演来说,灯光是不可或缺的一环,它与声音、舞美等其他艺术形式一起构成了舞台表演的重要内容,同时与演员一起向观众呈现出完美的戏剧表演。

(一)通过灯光闪烁吸引观众目光。在一场戏剧表演中,可能由于时长原因,观众难免有懈怠、困倦的时候。此时,灯光师可以通过灯光的变化和闪烁,及时唤醒观众的热情,将观众目光集聚舞台的某一处,起到推动情节发展的作用。例如在春节联欢晚会中,灯光师就通过运用电脑灯展现出独特的光影变化形式,能够让台下观众切身感受到舞台仿佛是十分广阔和深邃的,增强观众的现场体验感。

(二)通过舞台照明保障演出过程。戏剧表演的首要目的就是满足观众的观看需求和视觉体验。因此,舞台灯光最基本的用途就是保障照明,尤其是观众席的灯光在开演后已经全部关闭,因此舞台上充足的光源成为保障演出顺利进行的重要条件。同时,通过灯光的转移变化推进剧情的发展,并向观众传递如人物关系变化、时间变化、地点变化等诸多表演内容。

四、戏剧演出中舞台灯光的间接作用

(一)塑造人物形象,使角色呈现更加生动。在生活中,我们往往有这样的体验,通过冷暖色调的变化和亮度的变化,使我们对周围环境和事物的认知也发生变化。如在戏剧《踏伞行》表演的是战乱时期男女青年在风雨中相遇的场景,灯光师通过形成光道、投射人影等灯光表现形式,深刻反映出当时的男女青年对战争紧张而担忧的情绪,符合舞台环境的灯光表现也可以使观众更加融入到演员的表演中,深刻理解表演者所要传递出来的内容。

(二)舞台灯光能够渲染戏剧氛围。戏剧表演的情绪和情节发展往往是跌宕起伏的,而通过照明灯光的变幻,可以烘托这种情绪的起承转合以及情节的推进情况。当角色心情是愉悦高兴时,灯光一般就采取暖色调、亮度较大的条件;而当人物情绪转为忧郁压抑时,则会选取冷色调、较暗的灯光。因此,在舞台表演中,灯光实际上并不是没有生命力的、冷冰冰的器具,它是灵活生动的,可以充分展现出角色内心情绪变换的艺术表现手法。通过灯光变化,也可以对观众的视觉和心理上产生双重冲击,使观影者更加融入到戏剧表演舞台中。

(三)舞台灯光的变化要随着情节发展而推进。因此,灯光师也必须熟知剧本内容和重要的情节转换,通过及时变

换灯光效果,并与舞台背景、声音等其他技术及时切换配合,共同推动表演情节的深入发展,使观众在观看戏剧时没有违和感、脱离感,而能够更加情真意切的感受到角色的情感,并融入到戏剧表演中去。

五、剖析舞台灯光的表现手法——灯光蒙太奇

蒙太奇手法是根据角色内心心理变化来传达戏剧表演冲突,彰显人物性格的一种重要形式。而灯光蒙太奇既要舞台的结构进行展现,同时也要对角色本身进行诠释,让观众能在同一时间最大程度地了解戏剧工作者所要表现的内心活动和情节内容。具体来说,灯光师通过剪辑光源,同时映射不同的灯光效果,打造出不仅局限于舞台场景的戏剧形象,让观众能够设身处地地感受表演所蕴含的戏剧内容。同时,灯光师还要注意运用灯光蒙太奇时,必须通过整体系统性的表达,使戏剧形象能够完整地向观众进行传递。如果对灯光的运用有所割裂,就会使得戏剧表现更加模糊,降低观众的体验感。

在综合理解剧本内容的基础上,灯光师通过不同灯光变换的排列组合,以及与声光电的配合,能够使舞台表现力张力大大提高,促进戏剧表演中的人物塑造和情节推进。以著名戏剧《俄狄浦斯王》为例,其中有一个十分著名的场景是主角知道自己杀害了亲生父亲并娶母亲为妻后,非常悲伤后悔,甚至刺瞎了自己的双眼。在表现这个场景时,舞台中央只有主角一个人,如果仅仅让演员做出刺瞎双眼的动作,而没有辅之以其他的舞台表现形式,观众对场景所要传达的人物情绪和情节感受不深刻,无法将戏剧表演中的情绪张力完全领会。因此,娴熟的灯光师此时会运用灯光的变化,延伸角色的情绪,放大演员的表演,将更有冲击力的画面呈现给观众。再比如戏剧《莎乐美》中在矛盾冲突时,灯光师运用灯光的变换,配合故事情节的发展和音乐的节奏变化,可以起到烘托人物情绪,表现人物关系,推进剧情发展的作用。

结语

现代戏剧表演舞台离不开舞台照明设施和灯光的运用。总的来说,灯光作为舞台表演的重要表现形式,其作用不仅仅是烘托舞台背景、渲染氛围,更重要的是能够活灵活现的表现出人物内心性格、情节发展变化等深层次的戏剧表演内涵,让观众有身临其境之感。因此,未来戏剧工作者和灯光师应当借助现代科技技术和数字化的发展趋势,对灯光设备和处理技术更新升级,提高灯光运用水平,为不同场景、不同内容的戏剧表演提供更加丰富、多元、灵活的灯光运用和表现手段,增强观众观影的体验感和互动性,提高戏剧表演舞台的水平。

参考文献

- [1]王龙兵;舞台灯光对戏剧的影响[D];北京舞蹈学院,2015年。
- [2]金长烈.舞台灯光[M]北京:机械工业出版社,2004.1(2015.3重印)。
- [3]李军涛.浅析舞台灯光在戏剧演出中的应用[J].戏剧之家,2016(03):27.