

舞台灯光音响在演出中的重要性

温家荣

石城县灯彩保护发展中心

[摘要]灯光音响是舞台演出的一个重要的组成部分，在舞台演出当中起着非常重要的作用。在传统舞台演出当中，人们并不重视音响设备的作用，只是简单的当成一种传声器和放大声音的机器，很少有人意识到音响设备所具有的综合作用和调节作用。随着舞美科技的不断发展，音响设备的作用也在不断地凸显出来，受到了更多人的重视。因此，本篇文章通过阐述舞台灯光和舞台音响在演出中的重要性，将灯光和音响相融合的作用展开分析，并通过相关的作品进行诠释。

[关键词]舞台灯光；音响设备；舞台演出；重要性

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.1265

灯光和音响是现代舞台演出的一个重要的组成部分，也是保证舞台表演质量的一个重要因素。在舞台上，灯光和音响都有着不同程度的作用，展现着不一样的功能，从灯光来看灯光的使用，可以营造一种良好的氛围，给观看者以视觉的冲击，营造良好的舞台氛围，提高舞台整体的表演效果。从音箱的使用来看，音箱对于观众的听觉有着较大的冲击，可以为整个舞台整体的表演锦上添花。在舞台演出的过程当中，只有全场景的开展灯光和音响的设置，根据人物情节的需求，才能取得良好的演出效果。

一、舞台灯光使用的重要性

灯光可以说是现代舞台演出中必不可少的组成部分，如果没有灯光，就无法为表演者带来良好的表演氛围。不同类型的灯光在舞台演出中所起到的效果也是完全不同的。尤其是随着科学技术的发展，灯光使用的种类也在不断地增加，常用的灯光种类，有顶光、流动光、追光和逆光等等，比如说追光就是以一种特定的形式和光线，一直照着重点的舞台人物，能够跟踪舞台的演员，从而起到画龙点睛的作用。^[1]

设置灯光的学问也十分大，舞台灯光有着较强的可塑性，无论是从灯光的运动还是从灯光的照明区域、色彩强度等来看，都可以根据剧情来进行及时的调整。一般在大型舞台演出当中，都会使用烟雾机和泡泡机等，使舞台设备与舞台灯光相互结合，把数字化和集成化的现代新技术运用到舞台灯光当中，能够多层次地展现出立体的舞台效果，给更多观众眼前一亮的视觉感。由此可见，灯光在于舞台演出中起到了照明和引导观众视线的作用，也可以不断地丰富人物形象，突出重点主人公，渲染舞台氛围，使舞台演出的艺术感染力达到高潮，能够把舞台的艺术，表现形式与观众的情绪紧紧地联系在一起。

从上述的分析来看，舞台灯光具有重要的使用价值，如果可以运用适当的灯光配上一定的音响设备，就可以创造出丰富多彩的舞台演出场景类型，能够帮助演出者更好的游玩，从现场的演出同时更加巧妙地使用舞台的灯光效果，合理的渲染舞台的氛围，演出不一样的气氛感。有的舞台还设置了很多奇妙的元素，比如说灰暗的灯光色彩能够营造出一种失落或者是颓废的舞台，演员出情绪能够带给观众不一样的感受，使演出变得更加的美轮美奂和更加的精彩。

二、舞台音响在演出中的重要性

剧场舞台演出大多数都是室内表演的，所以说音响的使用可以扩大音色地传出，保证演出的声音质量。但是在大多数情况下，舞台演出一般都是露天的室外环境，这就对于舞台演出的声音效果控制就要求更加严格了。一般性的露天演出，所使用的舞台音响需要拥有更大的功率，同时还需要在演出现场安装几个扬声器，为了能够防止舞台现场演出失声或者是声音失真，还需要不断的确保现场电源电路和扬声器的正常使用。随着数字化的发展，通过信息数字化以及降噪等技术，能够让舞台现场呈现的声音更加的接近原音，可以更加的立体宽泛和逼真，让现场的观众能够身临其境当中。^[2]

为了能够保证舞台演出具有更多的活力在舞台上，演员的表演技术是十分重要的，但是有的时候演员演出的效果不佳，或者是声音没有办法，那样动听和优美，就可以利用音响来弥补这一不足，对相关的缺陷进行弥补，从而达到理想的舞台效果。舞台音响可以帮助演员重拾信心，充分调动演员的情绪，使演员的表演更加的得心应手。比如说，观众在观看演出的时候，根据舞台的场景，有时候会出现动物的叫声，婴儿的啼哭声，马车的滴答声，这些声音都是利用舞台音响表现出来的，在现场上是无法做到的，就会给更多的观众身临其境的感觉，使舞台可以不断地添加活力，使演出也更加精彩。

比如说，在经典的舞台剧《悲惨世界》当中，根据《悲惨世界》的历史性质和主题思想，如果想要把主题内容展现出来，不仅需要演员需拥有专业的文化素养，还需要丰富的舞台音响来推动整体故事情节不断地发展，欢快的音调可以代表这时候的故事情节，正在向光明出发，低调悲沉的音响会带领故事情节走向灰色，从而能够为观众带来不同的心理震撼。所以说，当舞台音乐响起来的时候，伴随着舞台灯光的变化，现场也充满着浓郁的火药气息，熟悉的旋律可以积极地调动每一个演出者的音乐细胞，更是让观众流连忘返，把故事情节一步一步地推向了高潮。

三、舞台灯光音响相互配合在演出中的重要性

舞台演出本身就是一场系统性的艺术性的演出方式，包含了许多必要的艺术要素，每一个演员都需要拥有较高的艺术表达能力以及专业的演出能力，舞台演出设备也是必不可

少的，舞台的灯光和音响也是现有舞台演出中最为常见的两个艺术元素了。在更多人看来，舞台灯光和音响是密不可分的，不能够缺少任何一个，也不能够独立存在，两者之间需要相互配合、相互合作，才能够营造出良好的舞台氛围，使舞台灯光音响拥有自己的重要性和重要元素。

一方面，舞台灯光音响相互配合，能够进一步的凸显出舞台演出的环境氛围。在观众看来，他们所想要看到的演出是美轮美奂，是有精彩之处的，所以说不同的舞台演出环境与舞台音响效果，舞台灯光的使用都有着十分密切的关系。举一个简单的例子，在普通的场景之下，环境、声音以及灯光的使用，会让人感觉到很日常，是日常生活中的一部分，但是如果把它用到了舞台演出当中，在一个封闭的空间里，就可以进一步的烘托现场的环境，他们所起到的具体功能都会存在较大的差异。因此，在舞台演出的过程当中，需要根据现场实际的演出需求，需要合理地调配音响与灯光，通过二者之间良好的结合，为舞台演出能够带来更多事半功倍的艺术性的效果。

另一方面，舞台灯光音响相互配合，也能够代替舞台演出中所常用的道具与布景，尤其是在现代舞台演出的过程当中，如果想要增强舞台表演剧的可视性，根据不一样的舞台背景，编剧也会设置不一样的形式。尤其是有着丰富经验的导演，他也会根据剧目演出时的实际情况，为了能够推动故事情节的发展，能够不断地调整和优化舞台的音响设施和灯光设备，从而能够增强故事情节的推动，能够集中火力，吸引观众的注意力，从而带来更多惊艳的舞台演出效果。

四、舞台灯光音响在演出中的艺术魅力

对于舞台灯光艺术来说，其实最本质的目的就是为了能够对舞台表演提供照明服务，所以舞台灯光本身在应用过程当中，就进行得十分熟练的应用。通过舞台灯光以及设置不一样的照明造型，就可以彰显出艺术魅力，尤其是对于表演来说，照明作用是最为基础的，舞台中所呈现出来的视觉效果必须要有光的存在，这样才能够被观众所察觉，能够让观众跟随光的步伐，而推动故事情节的发展。而在舞台上表演的人物，也正是因为光源的照射下而变得更加的突出，更加的立体和形象，使观众能够在观赏的过程中，对演员的表情以及舞台表演中呈现的视觉效果进行深一步的了解。

在舞台表演当中，还有一个所谓的时空转换。时空转换主要就是为了能够对舞台演出进行辅助，通过使用灯光手段，对不同区域进行布置，这样区域一般都会拥有比较特殊的含义和灯光来源，这些区域也被称之为光圈。最简单地讲，不同的光圈照射在不同的区域里，都会呈现不一样的效果。对于舞台表演光驱上来说，如果可以根据表演的舞台程度以及演员的表情运动，不仅可以使空间结构进行有序的调整，而且还可以使舞台表演，呈现出应有的形态层次，也更加的鲜明呈现出多情景的舞台画面。

尤其是在舞台表演的过程当中，在灯光和音响变化得下，人物本身的体态以及情绪都会随着舞台的变化而变化，这对于人物情绪和舞台表演的塑造都是关键作用。所以，在舞台表演的过程当中，需要通过灯光的配合，使舞台角色本身的情感以及心理状态展现出来，在表演中能够把情绪共鸣到观众的感官当中。

五、不同剧本在舞台灯光和音响使用下所呈现出来的效果

《七月与安生》是安妮宝贝所创造的短篇小说，但这本小说非常具有现时代的意义，主要围绕的是都市中两女一男展开描写的，两个从小一起长大的朋友，因为命运的捉弄爱上了同一个人，这也注定了悲剧的发生。剧本当中，正是讲述两个女孩的成长记录时，价值观的不同造就了两个人生命方式的大相径庭。在开展舞台表演的过程当中，对于七月这个角色，由于她是火辣的，是追求自由的登场方式，需要更加强烈的音乐以及更加带有偏红色的照明方式出场。而对于安生这一个角色，她生性平和，努力学习，追求小康的生活，出场的音乐更加的平和，灯光打的也十分的柔和。从音响和灯光两个角度，就可以看见两个角色所带来的反差。而音乐的情调也是在不断地变化着的，当两个人从小一起长大的时候，音乐是欢快的，那是属于他们共同童年的生活，再到后来悲剧的发生，音乐不断地低沉婉转，也使观众融入了故事的学习过程中。

《悲惨世界》是法国著名作家雨果发布的长篇小说，融入了法国的历史革命、战争、道德、哲学、法律、正义、宗教信仰等等，讲述了主人公苦刑犯的个人经历。由于这部小说的主题便是人类与邪恶之间不懈的斗争，人类本性是纯洁善良的将一同走向幸福，但是又经过苦难的历程。所以说，在舞台剧节选表演的过程当中，需要融入更多的音响和音乐，能够彰显出不一样的时代特色，能够让观众感受到当时社会中勤劳善良的劳动人民，却受到了歧视和压迫的不公命运，也能感受到作者猛烈抨击那些饿死可以而偷面包却要坐牢的社会制度，能够把观众的情感带到高潮。

综上所述，对于舞台表演来讲，在舞台表演的过程当中，如果想要地提升舞台表演的效果，就需要能够发挥灯光和音响自己本身所具有的价值和意义，能够让更多的观众身临其境，愿意参与到故事情节的推动当中，让更多的人可以在舞台表演的魅力当中不断地前行，拥有适合自己的魅力之处。

参考文献：

- [1] 翁少华. 光影的魔术师——浅析舞台灯光设计师在舞美设计中的重要性[J]. 艺术时尚(下旬刊). 2013, (9). 96.
- [2] 金明吉. 舞美设计在实践中的应用[J]. 剧作家. 2013, (1). 135.