

浅谈戏曲舞台灯光及设计

贺磊

河南省京剧艺术中心

[摘要] 灯光是舞台的灵魂, 无论对舞台上的天气变化, 人物内心情绪的转换和情调的描写, 都必须通过灯光的巧妙切换, 才能把观众从一个空间引领至另一个空间中去。近年来, 现代的戏曲舞台上, 在广大舞美工作者的共同努力下, 舞台灯光已真正的有了一个“质”的变化。可以说是一个飞跃, 如今的舞台灯光已不仅仅是起到最简单的照明作用了, 而是完成了一种新的东西, 一种通过时间程序下形成的一种空间秩序, 灯光的作用日益强大, 它涵盖了整场演出的程序, 写实具象的舞美设计, 场景中的错位, 时空的倒置、反差、逆向, 这些当下时尚的概念都渐渐被运用到了戏曲舞台上, 传统的戏曲模式, 包括唱、念、做、打在新的舞台美术、灯光设计的概念包装下, 传统的戏曲模式意味似乎已经慢慢淡化了, 但是从人们欣赏艺术的角度来看, 人们似乎更愿意接受这种舞台灯光设计营造的这种舞台艺术。演员的表演加上舞台灯光的锦上添花引领着观众在现实和虚幻的空间中随着剧情的发展, 经历着情绪的波澜起伏。舞台灯光设计的优劣对演出起着举足轻重的作用。一出好的灯光设计、舞台美术给演员的表演提供了全方位施展才艺的空间。从现代的戏曲演出中, 灯光设计有了更广阔的空间, 灯光具有穿透力、五色缤纷、多角度、多方位显现, 再加上具有震撼力的音乐, 使观众犹如身临其境, 饱受感染和被包围的感觉。优秀的灯光设计可使舞台有思维、使人物更加立体化、使布景更生动化, 由于戏曲舞台表演受条件的约束, 不能像电影、电视剧里那样为所欲为地来体现不同时期的人物, 但运用灯光在戏曲舞台上就可以弥补这一缺憾。可见戏曲舞台灯光设计与演员的关系, 可以说是红花绿叶、烘云托月的关系。无论再怎么优秀的演员在一个灯光舞美设计糟糕的舞台上, 也会很难发挥其优秀的水平, 也会显得美中不足, 使观众觉得不够过瘾、乏味。反而如果一个表演平平的演员在一个满场绚烂的舞台上, 也会显得出众、光彩照人, 同时也会增加较多的彩头。

[关键词] 戏曲; 舞台; 灯光设计

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.921

舞台灯光设计是“艺术灵感”的展现, 同时也是对时间的感悟, 这种感悟不是空穴来风, 是需要平时的积累、沉淀, 更需要不断吸取钻研和正确的思考, 这样才能表现, 表达出最独特、最奇妙的构思。一个优秀的灯光设计应具备的素质, 除了对戏曲、戏剧的了解之外, 还要广博吸取更多的其他文化领域的精华, 在其他文学领域中不做专家, 但也要做个知情者, 有了这些基本的必不可少的素质, 在设计过程中就会充分发挥其创造能力, 在实践中不断地研究、借鉴其他剧种的灯光运用, 在针对现代观众群的接受点, 去设计出完美的舞台灯光艺术。戏曲舞台的灯光设计方面不同于综艺演出, 戏曲舞台的灯光设计必须表现在剧情里, 灯光设计师要准确地把握剧本精神是灯光设计师的必备修养, 这样才能准确地行使灯光设计, 才能准确地体现灯光运用的本质意义, 否则即使色彩与光的明暗变化或者色彩运用与光线空间形象构图的多重变化, 只要给观众造成杂乱无序甚至是莫名其妙的感觉, 造成观众的视觉思维的错觉感。戏曲舞台的灯光设计, 它要求呈现出来的舞台画面, 是要与剧情相吻合, 是要与剧本整体的风格做到完整统一。所以说剧本是灯光设计的重要依据, 通过对剧本的分析找出它的特点、矛盾冲突以及情节的变化, 根据这些因素去设想它的所需环境, 考虑需要运用什么样的灯具, 灯光效果来营造、烘托舞台气氛, 创造出与剧情相吻合的视觉效果; 舞台的空间环境, 也是进行灯光设计的一个主要因素, 舞台的舞美灯光设计是根据演出场景的环境, 如: 台口的高度、深度、宽度, 以及吊杆的排列、数量、长度和距离等。根据现有的环境来进行灯具的数量、高度和水平方向的设计, 控制灯光的色彩和照明的区域以及范围, “形状”是很关键的。灯光的转换要根据故事的情节、台词、动作、音乐效果来展现, 无论是一出大戏还是一台晚会, 灯光的好坏, 对整场的演出起到决定性的作用, 可以说灯光是舞台的灵魂, 舞台上无论是天气和景物的描写, 还是对人物心理情绪及舞台氛围的好坏, 舞台的灯光、置景, 这一块起到非常重要的作用, 无论是多么优秀的演员在一个展现糟糕的舞台上, 也会很难发挥其好的水平, 更不会体现出整场演出的水准, 我们所追寻的舞美艺术观念是既简单而又不失精彩, 舞台也是要有舞台的灵魂, 任何一部作品, 如果没有灵魂, 只能算是一具空壳。

舞台灯光之所以在现代戏曲中有如此重要的作用, 是因为它不再是照明, 而是在戏剧舞台中有了思想, 起到渲染气氛、刻画人物内心、时空转换的作用。

一、何谓舞台灯光

舞台灯光是恰当运用两种光在演员和舞台内创造联系舞台

的环境, 它具有多样性和规律性, 其作用是让观众情感随着灯光色彩变幻而起伏, 更能贴近剧情与角色情感。在戏剧演出中通常以下10种舞台灯光使用频率最多。这些都是灯光设计师的挥洒范围。

二、舞台灯光的目的

判断灯光设计每一瞬间的质量怎样, 要看舞台灯光在清晰度的选择, 形状、组合和气氛等方面表现得如何。

在剧场舞台上, 灯光师最重要的工作是使每一个观众清晰地看到演员, 看到舞台上每一个应看到的物体。演员表演时, 对他布光亮度要逐渐加强, 把一束墙白烛光打在人的身上, 其他部分变暗。这是灯光依照舞台区域或人物重要性做有层次的照明, 调整清晰度对比。灯光变化给观众一个暗示: 告诉他们往哪里看, 有亮之处, 他们的注意力就会加强。如果说照明是舞台灯光唯一的功能, 那只要舞台上有一组照明灯就可以提供演员和布景平稳的光线。但是舞台等比照明灯多一些用处, 一组有效的舞台灯光可将一系列视觉元素连接起来, 引出全剧线索, 灯光又红到蓝, 天幕灯由白到灰渐渐暗下来, 给观众以神秘感, 会增强观众看演出的乐趣。

舞台场景提供了时空条件, 而戏剧真实的时空成了灯光设计师可依循的条件。阿比亚说: 色彩的浓淡与否对光本身来说是同等重要的。舞台上的物体通过用光线分布和色彩浓淡达到形状显示目的。舞台光亮照明均匀清晰, 但一切东西显得很平淡。为使物体显示出立体要用呈现立体的灯。强调演员立体感, 要通过布光把人与其他布景分开, 使演员处于恰当位置上。我们还可以用灯光制造阳光、月亮、冬季、清晨、秋天落叶、枫叶等效果。例如在《青山情》剧中大胆用光用色, 打破以往用光常规, 用蓝色、白色光铺垫, 创造一个宏大的场面。天幕灯通过运用换色器, 黄、蓝、橙、红等色纸打出的光, 表现闪电、雷雨交加的场面背景。用定点光、定景光, 突出时空, 用流动浅蓝、橙黄光, 描写剧中人物当时遭遇的矛盾心理。

戏剧舞台的灯光设计及其如何布光掌握灯光技巧, 满足剧场舞台需要, 从理论和实践的结合上应处理好。

参考文献:

- [1] 马路. 戏曲演出中舞台灯光的表现[J]. 演艺科技, 2018(05).
- [2] 杨红天. 在基础灯光实践中理解舞台美术与科技的融合[J]. 四川戏剧, 2018(01).