

灯光与音响在舞台效果创造中配合应用

程博超

银川艺术剧院有限公司

[摘要]人们生活质量不断提高的过程中，审美水平也在发生改变，越发追求舞台的效果，现代舞台活动中，灯光与音响配合应用对舞台效果的增强作用显著，为观众带来了更好的视听享受，确保艺术作品能够更好的展示出来，因此舞美技术人员必须增强对灯光与音响的了解，强化应用水平。鉴于此，本文将针对灯光与音响对舞台效果的配合性作用进行简单描述，分别介绍灯光技术与音响技术的应用，针对其应用效果进行深入探究。

[关键词]灯光与音响；舞台效果创造；配合应用

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.235

前言

舞台艺术通过利用多种灯光设施、音响设施，提升舞台表演内涵，渲染舞台表演气氛，能够有效提升表演的艺术性。舞台灯光属于有形类视觉艺术，可被人看到，却无法触摸，不同的灯光设施组合使用可在舞台上展现不同的效果，科学的应用灯光设施对舞台表演艺术性的提升作用明显。音响则是无形类听觉艺术，可使观众听到声音与曲调，为舞台营造整体情感基调，向观众展示表演人员的内心活动，与人物间产生情感共鸣，激发下方观众的想象力。现代舞台灯光与音响的应用具有独特的艺术感染能力，深入研究灯光与音响在舞台效果配合中的应用，能够实现舞台表演效果的进一步增强。

1. 灯光与音响技术应用现状

(1) 灯光技术

灯光技术属于现代电力系统学的重要构成之一，通过变化自身结构形式，呈现出不同颜色的灯光组合形式。现代艺术表演领域，灯光技术的应用范围相对较广，随着国内科技水平的持续增强，灯光技术也处于创新发展过程中。但目前，国内对于灯光技术的应用从模仿学习演变为自成体系，为追求更高的艺术水平创新发展阶段。在舞台艺术领域逐渐完善的过程中，为灯光技术的创新发展提供了有利条件，为舞台表演提供更好的环境氛围，大幅增强了舞台表演效果以及艺术的展现。

(2) 音响技术

音响技术最初起源于音乐表演领域中的应用，运用音响将声音更远、更好的传递出去，过程中向听众传达更优美的声音。此外，基于现代音乐行业发展水平飞速增长，音响技术水平也有所提升，在各种声音表演的过程中应用广泛。这一应用可增强舞台表演的艺术魅力，提升舞台艺术价值，为舞台艺术表演效果的增强提供基础性保障。

2. 舞台上灯光与音响技术的应用

2.1 灯光效果的应用

(1) 搭配光型

在搭配舞台灯光的光型时，工作人员需要充分结合舞台表演的艺术风格以及艺术类型，保障光型搭配的合理性。正式进行舞台表演的过程中，工作人员需要将灯光设备布置到

舞台上的多个区域，变换灯光效果向观众更好的呈现表演内容；对于舞台灯光的制作，需要确保维持其动态性特征，随着节目或演员情感的转变，实时调节灯光使用情况，更好的展示舞台情感艺术效果。例如歌手在演唱歌曲的过程中，可结合节目内涵，调节设置舞台灯光以散射的形式投射至舞台上，向观众展示绚烂的舞台灯光氛围。当舞台表演情感达到高潮时，为增强观众的视觉享受，增强表演人物的立体性，集中所有观众的目光，可将散射灯光集中至一点，通过圆心的形式展示人物情感，增强观众的视觉体验。我们可以把舞台想象成一张画纸，在绘制过程中，点、面、线的画面布局及舞美布景的空间光影关系，通过灯光勾勒，立体呈现在舞台上。

(2) 科学选择光质

光质的选择比搭配光型需要更加专业的知识，对灯光设计人员的专业性要求较高。实际管理灯光的过程中，工作人员需要结合自身能力选择并判断灯光类型，根据舞台节目类型与现场情况，在专业灯光人员的判断下，选择适用于不同类型灯光背景的光质^[1]。判断光质优劣最重要的指标之一，就是观众对舞台灯光的舒适程度，观察各类灯光最闪耀状态下观众的状态，若观众的反映较为平稳，则可表示当前光质良好。设置光质的过程中，通常是对灯光柔和度的调整，确保舞台始终处于最佳观看效果之下。

(3) 选择光色

灯光技术自身具有非多种多样的颜色，对不同颜色进行科学的组合应用，可产生不同的视觉情感感受。若舞台表演属于庄重的类型，现场工作人员需要始终保持认真严谨的工作态度，可选用较为深沉的颜色，配合灯光应用效果，为观众渲染严肃的表演氛围，促使观众充分吸收到表演中的内涵，形成情感共鸣的效果，在精神层面进行情感交流。而若是进行文艺类节目的表演，则可加强对表演氛围的渲染，如设置混搭彩色灯光的形式，在表演现场营造相对积极且热闹的欢乐氛围，促使观众能够有效放松身心，观看节目的同时缓解自身压力，充分享受舞台表演带来的视觉享受^[2]。

2.2 音响技术的应用

舞台表演期间，音效的选择对节目也效果的体现也有十分重要的作用，部分情况下也会影响灯光的选择。因此，

工作人员对于音效的选择需要充分结合实际表演内容,选用与节目实际情况匹配度较高的音乐,发挥音效对实际情况的体现作用,提升舞台艺术效果,进一步增强舞台表演的艺术性。

3. 灯光与音响应用在舞台上的效果

3.1 带来视觉冲击

舞台表演的过程中,不同类型光型、光质、光色的搭配,结合适当的背景音乐,可为观众带来更强的视觉与听觉冲击,有效吸引观众的注意力,增强了舞台表演效果,为观众打开全新的视觉体验,强化观众的沉浸式感受,实现舞台视觉效果感染力的提升^[3]。如,在舞蹈表演过程中使用白炽灯,很容易导致观众出现视觉疲劳的现象,使得观赏兴趣骤减。除此之外,工作人员还会借助灯光与音响代替布景和道具等设置,艺术表演过程中,经常使用蓝光与黄色光,前者主要作为舞台背景,后者则主要用于舞台中景。例如,本文作者参与设计执行的儿童剧《绿野仙踪》中,爱丽丝在玩耍中打碎了父亲要变卖给母亲治病的花瓶,她和伙伴们商量对策期间,父母回来发现花瓶碎了。期间,舞台灯光切换成蓝色为主的场景,在灯光的变换过程中,舞台布景实现了单一空间的拓展与延伸,结合紧张的音乐、雷电的声音等音响效果,为观众立体展现出故事情节和人物心理变化的过程,营建出了一种紧张、担心的环境氛围,引发现场观众与场上演员的思想共鸣。

3.2 增强听觉效果

合理应用舞台音响可提升观众的享受感,实现舞台听觉艺术效果的增强。舞台表演过程中,工作人员适当调节音乐的音量与音色改变舞台效果,为观众带来不同的视听体验,时刻保持吸引观众的实现,引导观众的思想融入表演过程中,产生不同的情感体验,为观众带去不同体验感受,实现舞台整体艺术表演能力的提升。如由本人执行的大型综艺晚会尾声,先以较高的音量播放主持人上场音乐,在主持人开始词念白读白的同时,减弱背景音乐,使音量与音色达到均衡范围,主持人念白读词结束语后提高音量,使现场气氛达到高潮。

3.3 渲染舞台氛围

灯光与音响在舞台上的应用还能对舞台气氛进一步渲染。灯光的明暗效果、音响的轻重缓急等效果都能够表示舞台人物或情节的变化,调节舞台灯光与音响的节奏,能够发挥渲染舞台整体氛围的效果,直观的展示表演人员内心情感的变化^[4]。如本人参与设计执行的舞剧《不到长城非好汉》中,红一、二、四三大主力在会宁、将台堡地区胜利会师,历时两年的伟大长征胜利结束,百姓们欢天喜地迎接红军的到来,高远背负妻子红雁和牺牲战友们到达陕北。当追忆牺牲的战友,高远掏出红五星布袋里的竹笛,再次吹响《十送红军》的笛曲,舞台上的所有红军战士和老百姓纷纷停下动作,缓缓转身面向大屏幕,血战湘江的高潮彩色影像播出,

这一幕场景舞台音响背景从欢快庆祝胜利的鼓点秧歌,转换成十送红军唯美追忆,节奏也偏向抒情,灯光场景也一扫之前的明亮欢快,转为更加隐喻凄美,伴随着女生唯美的歌声,采用蓝色、红色为主基调,区域范围橙色勾勒。现场整体呈现凄美中带着希望的氛围,在舞台情节变化的同时,运用音响与灯光转换,充分发挥对气氛与情绪的烘托性作用,观众情绪从胜利的喜悦到对革命先烈的缅怀再到对未来的希望,获得沉浸式感受。与舞台上的人物达成了思想上的一致。

3.4 提升舞台质量

通过良好的舞台灯光与音响,能进一步增强舞台质量。灯光与音响应用在舞台上可以代表另类的场景,使得舞台环境、人物形象以及整体氛围更加真实,音响和灯光的使用还能使得音响音乐化,与现实生活产生巨大的对比,促使观众更加审核的体验舞台内涵。如某剧目作品中的母女对话过程中,舞台整体仅使用了淡淡的冷色调灯光,音效也相对干净且清晰,能够直白的揭示母女双方的内心世界。

除此之外,舞台音响还能发挥扩音作用,同时打造舞台音响效果,为舞台的表演效果锦上添花;而灯光技术的应用可实现范围内的时空转换,在有限范围内提供满足表演需求的空间环境,突出表演过程中的矛盾点,增强整体节目表演的感染力^[5]。例如,文艺团队在“下基层巡演”活动中,不同区域剧场的条件有所差异,且环境具有一定的复杂性特征,除了舞台灯光需要根据当地条件以及演出时间随时变化之外,对音响技术人员而言也是一项非常困难的挑战。舞台音响需要接收表演人员的声音并利用设备转化为音频信号,由调音装置对接收的音频信号进行处理,保障音质的清晰,最后使用音响放大扩散至全场,增强舞台表演的层次感,实现整体舞台效果与质量的提升。

结束语

当前,人们对精神世界的最求,使其艺术审美水平不断提升,更加重视娱乐活动的质量。为充分满足现代社会的审美需求,相关人员需要加强对灯光与音响的应用水平,提升观众的视觉听觉体验。灯光与音响制作行业也需要持续创新增强应用水平,在舞台表演中发挥更大的作用,打造实现强化舞台表演效果的目的。

参考文献

- [1]王振东.浅析舞台灯光音响在演出中的艺术魅力[J].戏剧之家,2019(31):23.
- [2]朱莉君.灯光与音响在舞台效果创造中配合应用[J].北方音乐,2019,39(05):231+234.
- [3]陈卫红.现代舞台灯光音响技术的进步性分析[J].戏剧之家,2017(09):42.
- [4]王钟枏.探析剧场灯光音响设备安全管理工作[J].戏剧之家,2017(08):13-14.
- [5]高乐其.略谈舞台灯光音响在演出中的重要性[J].戏剧之家,2017(07):48.