

摘要:舞台灯光的表现手法比较特别,在舞台演出的过程中,能为舞台上的节目演出赋予更强的生命力。舞台灯光通过一种特殊的视觉传递方式向观众传递特殊的情绪,文章探讨了舞台美术设计过程中舞台灯光的附加价值。

关键词:舞台美术设计;舞台灯光;舞台演出

舞台美术设计过程中舞台灯光的附加价值研究

王程军

在对舞台美术各构成要素之间的发展历程进行深入分析后发现,舞台美术中最早出现的是直接增值戏剧表演的服装、化妆以及道具,并不是现在具有极强戏剧效果的舞台灯光和舞台布景。所有构成舞台美术的各个要素均有独特的造型手段,在造型表现方面别具一格,采用比较特殊的视觉传递方式辅助舞台节目的演出,塑造更加令人深刻的舞台人物形象,使舞台节目以更加多变的方式触动观众的心弦。在戏剧本体发展的过程中,舞台美术由于具备丰富性特征而发挥出了较高的附加价值。近年来,随着我国戏剧艺术水平、智能化灯光技术水平的不断提升,舞台灯光逐渐介入舞台美术,促进了舞台美术表达效果的提升。目前,在舞台美术设计的过程中,舞台灯光已经成了不可缺少的一部分,在舞台美术中发挥着极其重要的作用。

一、舞台灯光与舞台布景以及其他造型元素之间的关系

关于舞台灯光与舞台布景以及其他造型元素之间的关系,有专业的工作人员对此给出了明确的解答:“舞台节目演出的过程中,构成视觉形象的景物环境实体部分包括演员化妆、服装、舞台布景以及舞台灯光,这些都对舞台节目的演出外部形象进行了综合性塑造,帮助演员进行表演的同时,还对舞台节目剧本的内涵做出了更加深刻的解释”。因此,设计师在进行舞台美术效果设计的过程中,要明确舞台布景在舞台空间中的重要性,结合舞台空间的实体环境,对舞台灯光、舞台布景等进行整体性构思,为舞台节目的表演构建一个全新的舞台空间。节目在舞台上表演的过程以平面空间进行呈现,但

在舞台灯光以及舞台布景的烘托下,能向观众呈现出一种立体化的效果。舞台灯光作为舞台美术中的重要构成元素之一,在节目演出的过程中能够在舞台上多般变化,为观众营造出空间与时间上的转换场景,并在此基础上与舞台布景等其他造型元素进行充分结合,让舞台美术视觉上的变换和舞台节奏之间的搭建变得更加顺畅。演员在舞台节目演出的过程中,通过感受舞台灯光也能够找到更加准确的表演空间,较好地塑造人物的内心世界,为观众提供更加直观的观看感受。

戏剧传入中国是在20世纪初期,一些爱美剧现实主义舞台设计对传统的戏剧舞台布景形式产生了质疑,要求我国剧场艺术加强对舞台美术设计思维的创新和突破,希望能够将一些多样化的空间观念应用在舞台上,为舞台节目的表演提供一个更加广阔的呈现空间,这也为舞台美术从业者带来了更大的考验。在此之后,舞台美术中就逐渐出现了舞台服装、舞台化妆、舞台灯光等舞台布景元素。舞台灯光设计师首先要通过舞台照明为演员和舞台布景进行补光,提升演员服装以及妆容等的展现效果,为舞台视觉空间元素提供辅助。随着时间的延长,舞台灯光逐渐被应用在了烘托舞台气氛方面。比如,在舞台戏剧演出的过程中,通过辅助应用舞台灯光,一方面能够强化戏剧的主题,另一方面还能向观众传达更加准确的舞台形象。

舞台灯光设计师与舞台布景设计师进行有效配合,根据舞台节目剧情的发展,设计相应的灯光和布景元素,通过变换灯光为观众展示最佳的视觉表现。但在很多情况下,舞台灯光都是依附在舞台布景之上的,所以也有人将舞台灯光称之为“运动中的光影”。舞台灯光与舞台布景的充分融合给观众呈现出了一个活灵活现的舞台,将

导演的构思更加全面、准确地塑造了出来,在辅助演员表演的同时,还拉近了演员与台下观众之间的距离。舞台节目在表演的过程中,舞台空间需要呈现时空的变化。因此,舞台灯光设计师要准确理解导演的意图,通过对舞台节目的内容进行深入剖析,巧妙构思,表达出独特的舞台空间造型,为舞台节目赋予新的生命力。只有这样才能牵动观众情绪的变化,将舞台美术设计元素的价值充分体现出来。舞台灯光与舞台布景以及其他造型元素之间互相促进,只有将其合为一体,互相成就,才能完成戏剧舞台空间的再创作,将舞台艺术的魅力展现出来。

二、舞台灯光对增强舞台美术空间效果的重要性

舞台美术设计师会通过重新塑造的方式为观众提供一个完美的视听空间,这一效果的呈现需要将色彩、声音、形状以及光效等因素进行充分融合。比如,舞台节目表演的过程中,剧情的变化需要通过时间和情境来进行展现,舞台设计师能够充分发挥自身职责,对人物形象进行重新塑造,进一步渲染舞台的色彩,促进了舞台节奏的变化,舞台空间发挥出了极其重要的作用。舞台灯光设计师要进行巧妙的构思,尽可能缓解观众的视觉疲劳,对舞台节目中的人物情绪变化进行渲染,让观众和演员相互影响。比如,通过舞台灯光的时近时远、忽明忽暗,与形体空间进行互动,打破形体空间的固定形态,展现出灯具以及其他设备的生命力,进一步增强舞台视觉空间的效果。实际上,舞台灯光不但能够较好地促进舞台美术元素之间的配合,还能通过与色彩之间的搭配,增强舞台造型的效果。比如,舞台布景设计师与灯光设计师进行有效的沟通及交流,使一些智能灯具、计算机技术与舞台机械设备有效配合,进一步增强舞台灯光在

舞台美术空间设计中的效果;舞台灯光设计师在进行设计的过程中应用一些高科技技术,增强灯光的炫目效果。舞台灯光设计师将戏剧表现方式更加准确地应用在舞台美术设计中,同时也将舞台灯光的优势呈现在舞台之上,可以为舞台节目的内容提供更好的服务,增强舞台节目的演出效果。尤其是一些舞台戏剧,由于其实践性比较强,舞台美术设计师要重点关注智能化灯光的表现情况,通过舞台灯光进一步增强舞台戏剧节目演出空间的能动性。舞台灯光设计人员要将艺术与科技技术更好地融合在一起,向观众展现出一个视觉上更加真实的舞台空间。为了进一步实现这一目标,舞台灯光设计师要加强舞台灯光在舞台美术设计中的实践,不断尝试一些新的舞台灯光的表现形式,进一步增强舞台节目的展现效果。

20 世纪 80 年代左右,市场上逐渐出现了一些智能自动化灯具,这些智能自动化灯具的出现为舞台灯光的创作提供了新的方向,同时也在很大程度上突破了舞台节目的表现效果。舞台灯光设计师突破了灯具的光位和等位固化思维,通过应用智能灯具进行了更加灵活的构思。比如,一些智能灯具通过应用机械和电子技术,结合了现代光学的相关知识,为舞台节目的表演提供了智能化的舞台灯具。智能自动化灯具的出现在很大程度上推动了舞台灯具自动化、舞台灯光空间的再设计脚步。这些智能自动化灯具在应用的过程中进一步强化了灯光的表现色彩以及光线的运动表现形式,通过多样性的表现手法为舞台空间设计提供了更多的可能,能够在动态空间内自由展开运动。连续变化的灯光色彩以及灯光呈现出的光束造型,增强了舞台美术效果,同时还让舞台美术在艺术方面的表现形式更加多样化。舞台灯光与舞台人物潜台词、观众对色彩的感知进行了充分结合,为舞台节目表演提供了一个和谐的舞台空间,同时促进了观众

与演员之间的视觉互动。

舞台灯光是舞台节目演出空间结构中极其重要的一个组成部分，也是为观众创造舞台视觉形象的重要方式。舞台灯光一方面能够更好地塑造舞台节目中的人物形象特征，另一方面还能更好地把握舞台气氛，明确烘托舞台气氛各元素之间的构成关系，为观众提供一个高品质的舞台时空环境。近年来，有越来越多的舞台美术设计师通过舞台灯光进行了舞台空间造型效果的强化，这主要是因为舞台美术设计师明确了舞台灯光空间分割特质，掌握了舞台灯光设备以及舞台灯光相关技术，并且越来越依赖这些特质和技术。舞台灯光通过变化光色，将舞台空间环境的特点凸显出来，进一步增强了舞台节目演员以及观众的舞台时间感和空间感，舞台灯光设计人员通过为舞台节目的表演提供必要的灯光效果，将整体舞台演员节目演出的外部形象进行了重新塑造。从这方面来看，舞台灯光的艺术表现效果非常独特，一方面，其能够通过纯度比较高的色彩，让观众感知到一种全光谱视觉，而这种全光谱视觉在日常生活中是观众无法触及的。另一方面，通过舞台灯光形成的光束，还能对舞台中的一些特征及要素进行自由定位，通过一些光束和光斑在舞台空间中的活动，进一步增强舞台节目表现的美感，增强观众对舞台的感知力。

总之，随着我国戏剧艺术的不断发展，舞台灯光表现形势的创新为舞台美术空间的设计提供了新的方向，增强了观众对舞台节目的感官性。

三、舞台灯光重构舞台空间需要遵循的原则

舞台灯光在很大程度上赋予了舞台空间全新的动力，通过利用舞台灯光对舞台空间进行重构的过程中，设计师在原来舞台空间结构的基础上明确创新的思路。舞台空间的重构并不仅仅是将一些资源进行整合，在此过程中要遵循一定的原则。

首先，要遵循创作思路与舞台美术之间的统一。舞台灯光设计师在进行舞台空间重构时，要为观众创造一个具有审美功能、符合舞台节目核心主旨甚至富含人生哲理的舞台空间。因此，也有人认为在戏剧演出的过程中，舞台空间设计师需要与观众一起创作一个虚幻的戏剧空间，这个空间能够唤起观众的情绪以及情感共鸣。在舞台灯光的辅助下，能够将舞台美术的艺术价值充分体现出来，舞台灯光的催化作用促使舞台美术设计师解读了舞台节目结构、舞台美术空间，从而充分利用灯光推动了舞台节目的演出。在进行舞台空间和舞台灯光之间的关系分析的过程中可以发现，部分舞台美术设计师都会将舞台灯光作为舞台布景的附属品，认为舞台灯光设计、

舞台布景等舞台美术构成元素都是为了能够将舞台布景的框架形状、色彩质地等更好地展现出来。但是在具体的应用过程中，准确地应用舞台灯光能够较好地改变舞台空间中固定的布景形态，并且灯光的功能还能突破舞台空间的构图，从而向观众呈现出一个不一样的舞台视觉。

其次，还要遵循强化灯光的语汇能力原则。舞台灯光原有的灯光色彩和明暗程度不同，所呈现出来的质感也就有明显的差异。舞台灯光在舞台空间创作的过程中还发挥着较强的语汇能力，因此灯光设计师在通过舞台灯光与观众进行交流的过程中，要明确光源结构以及舞台重构的方式，通过灯光语汇符号重构一个全新的个体。在重新塑造戏剧舞台空间的过程中，舞台灯光设计师也要灵活运用舞台灯光语汇功能，通过舞台灯光为舞台节目的表演提供更加丰富多彩的灯光效果。比如，通过舞台灯光可以烘托出舞台节目中人物情绪方面的不同变化，如愉快、紧张、担忧、恐惧等。

最后，要遵循增强灯光空间构图功能的原则。舞台节目在表演的过程中，空间是固定的，这就需要舞台美术设计师通过应用舞台灯光等元素对舞台空间造型进行重塑，站在舞台空间的角度上，对舞台时空幻境进行重新分割；根据舞台节目表现需求，对舞台灯光、舞台空间进行重构，为观众呈现一个具有强烈形式感的舞台空间。

总而言之，灯光作为舞台空间中重要的结构元素，能够对舞台空间进行重新塑造，促进舞台空间从结构向重构的转变。舞台美术设计师在进行舞台灯光设计的过程中，一定要灵活发散思维，摒弃舞台灯光一些固有的形式感，促进舞台美术元素在舞台多维空间中的应用，遵循一定的原则，更好地发挥出舞台空间的多维度特征，为观众创造出一个更加立体、更加多向的舞台空间。

参考文献

- [1] 冯德健.舞台美术设计过程中舞台灯光的附加价值[J].影视制作,2021,27(6):93-97.
- [2] 周奇期.论舞台灯光在戏剧演出中语意表达的准确性与重要性[D].上海:上海戏剧学院,2014.
- [3] 伊天夫.“创造自由的照明空间”的理念与探索:金长烈教授戏剧舞台灯光理论研究[J].戏剧艺术,2018(3):107-112.
- [4] 王雅欣.舞台灯光在舞蹈创演中的运用:以舞蹈《凡》为例[D].开封:河南大学,2016.

作者 / 王程军

硕士，主任舞台技师，研究方向为舞台艺术
单位系辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）