

Brief Discussion on the Drama Stage Lighting Art Innovation

Jihui Gao

Xinjiang Radio and TV Station, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract

Lighting is an important element of the theater stage, which can strengthen the effect of the stage, enhance the atmosphere of the environment, and enhance the artistic appeal. This paper reviews the history of the development of the lighting art in the theater stage, analyzes the impact of the lighting art on the stage effect, and several insights on how to creatively apply the lighting art in the theater stage, in order to promote the innovative application and development of Chinese lighting art in the theater stage.

Keywords

theater stage; lighting art; stage effect; enhance the atmosphere

浅谈戏剧舞台灯光艺术创新

高继慧

新疆广播电视台, 中国·新疆 乌鲁木齐 830000

摘要

灯光是戏剧舞台的重要构成元素,能起到强化舞台效果、烘托环境氛围、提升艺术感染力的作用。论文回顾了戏剧舞台灯光艺术的发展历史,分析灯光艺术对于舞台效果的影响以及戏剧舞台中如何创新应用灯光艺术的几点感悟,以期促进中国灯光艺术在戏剧舞台中的创新应用与发展。

关键词

戏剧舞台; 灯光艺术; 舞台效果; 烘托氛围

1 引言

戏剧舞台是戏剧表现的重要平台,具有提供戏剧表现背景,增强戏剧艺术感染力,强化戏剧氛围的作用。人们在观赏戏剧舞台的过程中往往可以愉悦身心、感知艺术。灯光是戏剧舞台的重要组成部分,能增加戏剧舞台视觉表现效果,使观众获得更佳的视觉体验感。舞台灯光即舞台照明,在实际应用中也可以简称为灯光。戏剧舞台灯光艺术实现主要依赖于幻灯、照明灯以及灯光控制系统来实现,并根据戏剧表现内容、情节发展、人物心理、环境氛围、照明需求调节灯光颜色、时间、范围等,能突出戏剧舞台中心人物、渲染环境氛围,从而让人起到入情入境的作用。由此可见,分析如何创新戏剧舞台灯光艺术是十分必要的。

2 回顾历史,展望未来

纵览中国发展历史,戏剧舞台灯光艺术发展实现了质的飞跃,从人工打光到智能系统控制,从小范围使用到广泛使

用,让观众身临其境体验戏剧的魅力。戏剧舞台中应用灯光艺术已经由来已久,于1949年《通告》戏剧表演中运用了大量的灯光,通过千盏灯光与烛光交相辉映,营造了火光盈天的佛罗伦萨大教堂,仿佛让人置身于其中,引得现场观众惊叹、尖叫连连,启蒙了人们对于戏剧舞台灯光艺术应用意识,有着开山之效。随着科技发展,智能时代到来,灯光控制效果、精准度、应用范围都有了极大地提升。戏剧舞台中,灯光艺术日渐美轮美奂,颜色更加多样,并能根据舞台营造需求及时进行变化,艺术烘托效果更加细腻、完善^[1]。可以预见,在未来戏剧舞台灯光艺术发展中,灯光艺术的技术水平日益提高,情境烘托能力日渐加强,灯光与舞台表现融合度更高,让观众获得更加极致的视觉享受。

3 艺术效果,强化舞台

3.1 以境促情

戏剧舞台灯光艺术运用需要以戏剧为核心,符合剧情发展需求,能揭示人物的内心变化,并构造特定的历史时期。

灯光本身就有强烈的视觉效应,要与戏剧总体特征、服装、布景以及装饰相契合,如果过于突兀将弱化舞台效果,减少人物表现张力,起到适得相反的舞台效果^[2]。戏剧舞台只有与戏剧、舞台、人物以及其它要素高度融合才能产生正向舞台效果。只有如此,戏剧舞台灯光艺术才能激发舞台设计者的灵感,对于戏剧内容表现有着更深的感悟,而戏剧表演者也在灯光氛围渲染下更好的将个人情感带入其中,推动剧情发展,升华舞台艺术。

戏剧《雷雨》由多个部分组成,作品整体虽然富有浓郁的悲剧色彩,但每幕戏都有不同的感情基调与气氛范围。因此在灯光设计过程中仅把握《雷雨》总基调是不够的,应该将其细腻化,结合每幕戏的人物心理、情境氛围进行灯光艺术构建,侧重于表现人物情感,帮助戏剧表演者实现内在与外在的统一,自然而然的让观众进入情境之中,并随着戏剧情节的推动升华个人情感,融入到其中。灯光构建的情境与剧情合二为一,没有做作痕迹,真实再现了人物场景。评估数次《雷雨》的戏剧舞台表现,可以发现舞台表现效果较好,尤其在雷电灯光效果的营造上展现了20世纪20年代下动荡的时代背景,表现了人物的内在情感,加强了人物外在形象,让戏剧冲突更加激烈,推动情节不断发展。

《雷雨》戏剧舞台构建过程中,灯光运用有强、有弱、有单点、有群照,根据情节或缓、或急、或悲、或喜,起伏变处处服务于剧情发展,让人物与景物融合更加全面,让各项要素融合在一起^[3]。通体来看,雷电强弱昭示了故事发展的高潮以及剧烈的人物心理变化,对于增强人物展现张力作用巨大。全戏剧共有三处雷电作为强烈:第一处:“四风”起誓(三幕);第二处:“繁漪”现于鲁家之窗;第三处:“周冲”与“四风”触电(四幕)。三处雷电灯光应用效果最为强雷,也展示了三处剧情高潮,并且三处变化一次比一次强烈。可以看到,全剧下在雷电灯光的运用下,观众感受到了时代背景下“风雨欲来”的震撼以及惊心动魄的情节。灯光舞台与舞台舞美相互配合,让观众体验了极高的艺术效果。

3.2 强化张力

戏剧舞台是一个微环境,犹如美妙的艺术画卷,而灯光艺术则是画卷中的灵动之笔,实现场景中动与静的切换,强化艺术表现张力,构建更加灵动的画面。美轮美奂的灯光艺术,将人物思想更加突入、情感更加深刻、背景更加真实,融合众多舞台元素使其完美切换、平滑过渡,将饱满、丰富、立

体的形象向观众进行展示^[4]。从艺术角度而言,灯光也是一种表现形式,是无声的语言与艺术,默默无声为观众道来一切,让观众体验到舞台情感氛围。光随戏动、心随情动,这也是灯光艺术的核心艺术效果。

例如,在《生死场》(田沁鑫)戏剧中在讲述照三人物心理变化时运用了明暗对比、追光投射艺术表现形式。赵三杀人跪地不起,回忆一幕幕情境,舞台灯光压暗,解释了人物内心灰暗、悲哀的心理。同时,两束追光分别投射二爷与赵三身上,将两个关键性的人物共同突出,让人感受到了时间穿越以及两个不同时期的人物心理变化。综合分析《生死场》,可以看到灯光艺术被巧妙的应用于各个部分,用于表现戏剧张力。在该戏剧中主要应用艺术表现形式有光区控制、光亮调节、灯光造型等,并借助空间与时间舞台呈现艺术强化了灯光艺术应用效果。灯光艺术应用是否得当能直接反馈戏剧导演的舞台掌控能力,体现了其个性化艺术审美意识与美学追求,让导演戏剧情感认知与公众相连。优秀的戏剧舞台均离不开舞台灯光艺术的构建,均在灯光处理上有特别之处,因此在舞台灯光艺术构建过程中应该充分重视灯光艺术的运用。

3.3 表达情感

戏剧不仅是为观众讲述一个故事,而是为观众再现一段场景,表达一份情感。如果戏剧舞台没有灯光各项舞台元素可能会衔接不畅,观众对于戏剧的理解相应的弱化。尤其在情感表达与人物独白时,没有了灯光会降低其情感表现效果^[5]。因此灯光艺术作用不仅仅局限于营造逼真的舞台场景,更要注重展现人物的内心活动,渲染其个人情感。《女皇祭天》戏剧作品就是如此,通过追光、强光应用等多种灯光艺术表现方法表达了武则天荣登天子之位所具有的天子气魄、雄才大略以及过人胆识。但同时,灯光艺术的应用也表现了武则天身为一位母亲、女人角色的失败,内心坚强又痛苦,人物形象十分立体、饱满。在《女皇祭天》戏剧作品中要重点表现武则天在情感与政治纠葛中的心理变化,从而让观众产生情感上的共鸣。在该戏剧的灯光设计中,通过应用冷色光系表现武则天在政治斗争中的冷酷无情以及政治的险恶,但其中暗含着点点粉色光芒体现出了人物在追求政治权利过程中其内心点滴情感与希望寄托。完美的灯光艺术让观众领略到戏剧中的人物魅力。

4 深刻分析，运用感悟

舞台灯光艺术效果以视觉刺激为主，表现形式十分细腻，即使短短数十秒的变化也具一定的含义。在戏剧舞台设计过程中如果将其忽略，可能会导致观众观看时存在着一定的情感理解障碍。因此在灯光设计时往往需要表演者、造型师、导演、舞美负责人相互沟通才能找到最契合舞台需求的灯光，调整灯光艺术感染点、细腻点、聚焦点、亮色点，从而完美的诠释戏剧内容，丰富人物角色，提升舞台表现效果^[6]。与此同时，要想细腻、完美的构建戏剧舞台灯光艺术氛围，还应该不断实践、学习、请教、听取别人的意见^[7]。

在设计舞台灯光之前，要仔细阅读戏剧剧本，剖析人物性格，提炼关键情节节点，拟设相关灯光场景。在选用灯光时，要综合考虑选用的灯光控制技术。如情境再现时可以模拟真实的场景选用灯光；情感渲染时也可以使用强弱灯光对比表现人物内心变化；人物内心独白时可以使用追光投射方法。因此设计灯光需要戏剧舞台灯光设计人员具备灯光艺术知识，能将灯光的艺术性与戏剧有效结合，发挥灯光情境再现、氛围烘托、情感表现等诸多作用。只有如此才能真正彰显其艺术表现作用，提升舞台效果^[8]。

另外，在戏剧表演要仔细观察观众的对于舞台戏剧表演效果反馈。如果观众反馈灯光过于绚丽，无法集中关注人物，就应该适当调节灯光亮度或者减少强光应用；如果反应人物形象不立体、不饱满，可以多增加个人打光。在运用戏剧舞台灯光艺术的过程中要善于采纳他人意见，才能真正提升其应用效果，面对不合理之处要及时进行调整，让灯光艺术服务于戏剧舞台表演，使观众获得更加的视觉享受。

5 结语

舞台灯光艺术对于戏剧舞台意义重大，是其重要艺术组成部分，能提升艺术表现效果，增强装饰、服装、音乐、道具、舞美等艺术表现力，并将各个部分融汇贯通，使其获得最佳的艺术表现效果。回顾发展灯光艺术在戏剧舞台中的应用，可以发现灯光应用技术水平不断成熟、智能化程度越来越高，但应用过程中不可“喧宾夺主”，弱化戏剧表现效果。在舞台灯光设计中，只有善于应用、灵活应用、创新应用灯光艺术才能真正表现其艺术效果，服务于戏剧舞台艺术表现。

参考文献

- [1] 伍小宣. 戏剧舞台灯光艺术创新分析 [J]. 戏剧之家, 2016(11):44.
- [2] 刘阳. 简析舞台灯光的五大任务 [J]. 戏剧之家, 2017,0(10).
- [3] 柴红山. 简约而不简单空灵而不空洞——浅谈豫剧《大汉贤臣百里嵩》舞美特色 [J]. 神州, 2019(21):44.
- [4] 王霄. "大舞美" 观念与舞台灯光技艺的拓展创新策略 [J]. 美与时代(上旬刊), 2019(7):50-52.
- [5] 郭洪军. 浅谈舞台美术中色彩的构成与运用 [J]. 神州, 2018(26):30,32.
- [6] 万代草. 舞台技师在舞台设计中的重要性 [J]. 大众文艺, 2019(2):166.
- [7] 吴鑫婧. 绘画艺术对戏剧空间创作的启发 [J]. 美与时代(上旬刊), 2019(2):21-23.
- [8] 王京晶. 戏剧舞台灯光的叙事方式——当代戏剧灯光中的舞台时间 [J]. 艺术科技, 2018,31(9):113-121.