

探究舞台灯光艺术效果在舞台表演中的作用

唐武

(四川省木偶剧院 637000)

摘要：一场成功的舞台表演需要多方面的配合，其中舞台灯光是极为重要的一部分。通过对舞台灯光的控制和运用，引导观众目光，烘托舞台气氛，推动剧情发展，充实演出效果。通过灯光调动观众心理，引发观众思考，展现出完美的舞台表演。

关键词：“舞台灯光”“运用”“表演”

丰富完美的舞台表演通常情况下需要多方面的共同努力。舞台表演一般来讲，不仅要配置合适的场景，还需要音乐，道具以及灯光的多方面配合。最初因条件有限，人们只能选择在光线充足的室外进行演出，后来随着舞台表演的场地从室外转到室内，舞台灯光的作用从最初的照明到现在成为了舞台表演不可缺少的重要的一部分，同时人们对舞台灯光的要求也越来越高。我国舞台灯光艺术也随着舞台表演的不断发展，先进技术的应用而逐步走向成熟。

一. 灯光艺术效果与舞台表演的关系

首先，舞台灯光艺术是舞台表演的重要组成部分之一，这也说明了舞台灯光的设计要基于整体剧情的走向。其次，成功的舞台演出也离不开舞台灯光的配合。舞台灯光艺术是整个舞台演出的点睛之笔，舞台灯光的存在，使得演员与舞台整体背景、背景音乐、众多道具完美的融合在整体设计之中，实现自然流畅的时空转变，为整体舞台效果提供了强有力的保障。同时，灯光的艺术效果能更好的烘托表演的氛围，调动起现场的气氛，引发观众思想共鸣。演员在进行表演时，通常需要记住大量的台词，动作及走位，舞台灯光因其自身的独特性，对剧目演员的现场表演起到一定程度的提示作用。

二. 舞台灯光的运用与控制

2.1 舞台灯光的控制

舞台灯光的运用是一个严谨的过程，以应对不同人对色彩的接受程度和理解的差异，因此需采取相应的方法来调控。首先，运用好弱电对强电的控制来调控灯光的强弱效果，营造出丰富的舞台层次；其次，利用阴影这样一种感染力强烈的艺术手法，营造朦胧的氛围，引发观众的思考。

2.2 舞台灯光中的运用的电影手法

通常电影中的镜头分为：近景，中景，远景，特写这四个景别。在舞台演出中所展示的也大多是这样四个景别，这时就需要通过舞台的灯光设计，即灯光对照射区域的色彩，明暗，照射区域大小的变化实现对这四个景别的刻画和呈现。例如近景在电影中指画面展现的是人物腰部或胸部以上的形象，背景较模糊，在舞台表演中，通常将舞台灯光聚焦在演员上半身。

2.3 不同剧目运用不同的灯光效果

不同的演出剧目适配不同的灯光艺术效果，同时，不同

的舞台适配的灯光艺术效果也有差别。如木偶戏《龙门传说》是很受广大市民朋友喜欢一台木偶剧，特别是小朋友的最爱，这部剧是由四川省大木偶剧院在2014年国际木偶艺术周精心打造的经典剧目，四川省大木偶剧院的木偶是全世界唯一最大的杖头木偶，由于个体高大形象逼真酷似真人，在剧中有打斗场景的灯光效果，也有海底阳光照射动感光束加紫外灯效果，还有在一个场景中分别体现两个角色的表演环境灯光的切换，以及角色的内心世界，根据台词的对白变化灯光。这些都要以音乐舞美为基础加以灯光的渲染，呈现出一个个梦幻般绚丽多彩的场景。

三. 灯光艺术效果在不同舞台中的效果差别

3.1 传统剧目

传统戏剧在对人物形象的心理进行刻画时，通常会使用光影随行，通过舞台灯光更好的呈现出人物形象当时的情绪和思想变化；在气氛渲染上，传统戏剧将灯光和背景、人物相融合，伴随剧情发展，采用合适的灯光效果，采用的灯光效果还存在一定的地域、剧目类型等方面的差异，如展示北方农村嫁娶场景时，灯光主色调定为暖色，同时采用迎光，测光等方式更好的营造喜庆氛围。

3.2 戏剧

我国戏剧舞台是综合性较强的舞台艺术形式，其中京剧是与人们接触最广泛的剧种之一，其舞台灯光的设计与运用与传统戏剧有较大区别。传统京剧的舞台布光都采用白色，布光上有层次感的划分，对舞台光的要求也更高，避免因灯光效果不佳使舞台布局杂乱，影响观众观看体验。戏剧舞台不同颜色的灯光效果均在白色光基础上进行色调改变，使舞台更加和谐，更能增强表演的艺术感。

3.3 综合晚会

综合晚会舞台的灯光效果设计与其他舞台存在较大差异，其灯光设计考虑的重点是灯光的位置与灯光的层次感，突出每个节目的主题也是灯光设计中主要考虑的因素之一。晚会舞台的灯光效果色彩更丰富，合理绚烂的色彩光能够为不同节目营造不同氛围，更好的调动观众情绪，使节目更有感染力，大大提升了晚会的整体效果。

四. 灯光艺术效果在舞台表演中的具体作用

4.1 照明，引导视线

舞台灯光最基础的作用就是照明和对观众视线的引导，

使观众坐在舞台下可以清晰的欣赏到台上演员的动作甚至表情,同时,灯光可以指引观众的目光以便于观众及时关注到主要人物的表演,突出主要场景。如一场木偶剧表演中 A 木偶先为我们表演他的故事,灯光停留在 A 木偶身上,在同一时间点,木偶 B 身上也有不一样的故事发生,在木偶 B 展示自己的故事时,灯光会从木偶 A 转移到木偶 B,观众的视线也会随灯光移到木偶 B 身上,推动剧情连贯发展。

4.2 烘托舞台气氛,刻画人物形象

舞台灯光所展示的艺术效果要与台上演员的表演,与场景的整体布局相结合,以便于通过灯光的变化,音乐节奏的变化,演员的表演推动剧情发展。演员演出时的性格情感,思想活动大都通过舞台灯光艺术展现。例如灯光不断闪烁,颜色不断变化,展现出的使紧张的场景,而暖色光长时间照射体现的则是平静或温暖的场景,通过灯光的变化推动剧情顺利发展,保持剧目整体的连贯性。明暗有序,冷暖多变的灯光给观众提供了想象的空间,更能吸引观众投入到整个剧情中,随剧情的不断推进进行沉浸思考。

4.3 时空变化

随着舞台上剧情的发展,剧目中所体现的时间和空间也会随之发生一定变化,为了使舞台整体效果与剧情保持和谐状态,通常情况下采取灯光的变化体现时空的变化,使整个舞台立体而饱满,提升整个舞台的艺术性和视觉感染力。例如表现春天的温暖场景时通常使用暖色调的灯光或柔和的绿色来体现春天的生机;而表现冬天的寒冷多使用冷色调灯光,通过灯光变化完成明显的季节转变。

4.4 吸引观众注意,实现听觉视觉统一

充分调动观众多方面感官能为他们带来更好的观看体验,最大限度展示剧目中的故事。若想达到最佳的效果,舞台灯光的参与必不可少,同时还需与背景音乐,演员的演出

相配合。如舞台内容所呈现的是较为悲伤的故事情节,此时,背景音乐是忧伤的,舞台灯光是暗淡的,给观众带来贴切的真实的忧伤感;当舞台内容呈现的是欢乐的故事情节,此时,背景音乐是喜庆欢快的,舞台灯光则是鲜艳明亮的,给观众带来强烈的欢乐感。能从多角度多感官调动观众的舞台才称的上是成功的舞台。

五. 结束语:

舞台灯光设计是舞台表演中不可或缺的要害之一,是舞台效果的点睛之笔,直接关系到舞台表演整体的艺术性。不断发展的科技使得舞台灯光所需的设备逐渐升级,舞台灯光的技术也在不断更新,展现出了更加丰富的艺术效果,为舞台表演带来了更为突出的优势。通过灯光效果,使舞台展示更加完整,给观众带来了更加展示深刻的体验。舞台灯光艺术发挥着自身优势和独特的作用力,使舞台表演得到更好的演绎。通过推动舞台灯光艺术的蓬勃发展,以此能更好的促进舞台表演的不断发展和创新。

参考文献:

[1]陈彦西.(2018).从电影《芝加哥》看舞台灯光光色运用的艺术效果.新闻研究导刊,141+198.doi:CNKI:SUN:XWDK.0.2018-18-088.

[2]李萍.(2015).探讨舞台灯光艺术效果在舞台表演中的作用.文艺生活:下旬刊,109.

[3]牛永社.(2013).浅谈戏剧舞台的灯光运用.当代人,77.

[4]周杰.(2015).试析现代剧舞台灯光的运用与控制.文艺生活:中旬刊,117.