

关于舞台表演中舞台灯光艺术效果的作用分析

王宇轩

(西安工程大学,陕西 西安 710000)

摘要:舞台表演中舞台灯光发挥着十分重要的作用,其不仅能够照明,而且还可以渲染氛围,并塑造人物形象,为演员更好地演出提供有利作用。近年来,随着我国经济的发展,各种各样的演出活动也层出不穷,对舞台灯光的要求也日益提升,这就需要相关人员科学地对灯光进行设计,使其有效发挥出自身的价值,为舞台表演效果的提升助力。文章就这一内容进行了分析,梳理和总结舞台灯光与舞台表演之间的关系,分析舞台表演中舞台灯光艺术效果的作用,并提出一些舞台灯光艺术效果发挥的措施。

关键词:舞台表演;舞台灯光;艺术效果;作用;关系

【DOI】10.12231/j.issn.1000-8772.2021.05.267

1 引言

一场高质量的舞台演出离不开合理的灯光设计,舞台灯光能够起到气氛渲染的作用,并且还能够对表演者内心情感变化、故事情节发展以及性格塑造等带来推动作用。而要想使灯光更好地发挥作用,就需要灯光设计师认识到灯光的重要性,根据舞台演出的实际情况及时对灯光进行调节,在舞台中展示最为合理、最为科学的色彩,促进观众视觉体验的丰富,使观众在灯光的作用下融入演出过程,理解角色变化。同时,在设计灯光的过程中,还要注重对先进技术的运用,当前的时代是新技术时代,要借助于各种先进的技术对灯光进行营造,打造出不一样的视觉效果,为观众带来更为独特的感受。

2 舞台灯光与舞台表演之间的关系

舞台灯光与舞台表演这两者之间存在紧密联系,一方面舞台灯光能够促进舞台表演的顺利完成,提升表演的感染力、有效性,另一方面高质量的舞台表演离不开灯光的作用,并且还能够对灯光进行渲染,使原本普通的灯光更具有魅力,因此可知这两者之间是相辅相成、相互促进的。具体来看,可以将其关系总结如下:

2.1 舞台灯光助力于舞台表演

舞台表演是一项情感表达的活动,也是一项信息传递的活动,而演员要想更为准确地对情感、信息等进行传达,不仅仅要依靠肢体动作,还需要依靠一系列舞台道具,如舞台灯光、服饰以及演出工具等,在这些道具中灯光是最为关键的,因为灯光的设计是否合理,直接关系到舞台演出的情感表达、情节推进等。所以灯光设计师应当对舞台表演进行深刻理解,提前对灯光进行设计,以便在各个表演阶段中合理对灯光进行调节。通过合理对灯光进行设计,可以使整个舞台表演更具有感染力,使观众在对应的表演情节中感受与之相符合的气氛,体会到演员的内心情感。因此可知,舞台灯光能够助力于舞台表演。

2.2 舞台表演升华舞台灯光的内涵

舞台灯光本质就是不同色彩的光线,而之所以其能够在不同的表演场合中表现出不同的韵味,为观众带来不一样的感受,主要是因为舞台表演对其内涵进行了升华。通过各种动作的运用以及表演,不仅使演员的情感流露出来,而且随着情感的变化,灯光也被赋予了对应的感情,内涵更为丰富。如在表演爱情剧的时候,往往会较多地运用橘黄色灯光,这一方面能够使剧情得到渲染,另一方面也可以使这种颜色的灯光表现出更为强大的感染力,带给观众更多的温暖。因此可知,舞台表演能够对灯光的内涵进行升华。

3 舞台表演中舞台灯光艺术的作用

3.1 照明作用

照明作用是舞台表演中舞台灯光艺术的基本作用,也是最为简便的作用。当前我国很多舞台表演都是在室内进行的,且很多表演是在晚上,因此对灯光的运用较为重要,需要借助于灯光进行照明,以便观众能够更好地观看表演。与此同时,在表演中为了对主题进行凸显,吸引观众的视线,在运用的灯光的过程中,往往不会单纯运用一种,需要结合表演活动的主题对各种色彩的灯光进行选用,如会运用到彩色灯光、白色灯光等,这就需要灯光设计师做好场景的分析,通过多种色彩灯光的运用为表演活动助力,使灯光在发挥照明功能的同时发挥出更为强大的情感表达功能、情节推动功能等。

3.2 营造立体化的舞台空间

舞台表演是否成功一个重要的衡量标准就是表演活动能否将观众带入到剧情中,是否对观众的情感进行了调动,有无与观众形成情感共鸣,只有引导观众进入剧情,使其忘记自身的身份,真正融入到了表演中,才算是成功的表演、高超的表演。而要想达到这一效果,离不开舞台灯光的运用,可以借助于舞台灯光营造立体化的舞台空间,使观众想象自己就是处于这种立体化场景中的,有助于其更好地融入剧情,更深刻地体会演员的表演内涵。这也就是说灯光设计师要及时根据剧情改变对灯光节奏、冷暖、颜色等进行调节,促进情节发展,使观众的注意力得到集中,更好地融入情景。如借助于灯光的合理改变为观众营造时间流逝的效果,使观众感受时间的变化,并在此过程中想象自己一生的变化,情感得到流露和渲染,结合演员的表演更深刻地理解生命、体会世事变迁等。

3.3 有效诠释情感

舞台表演是一种情感表达的活动,演员的每一个表演都有着独特的情感要渲染,都有着独特的故事要诉说,通过各种肢体活动传递喜怒哀乐。而在情感传递和表达中,灯光则发挥着关键性作用,在灯光的映射下,不管是舞台中的道具还是人物,都具备了更大的光彩,生命力也得到了提升。灯光设计师可以通过调节灯光与人、景的距离,灯光的亮度、颜色等,对演员的表演活动进行辅助,使其更好地对自身的情感进行诠释。如在表演中,假设灯光从正面进行投射,那么往往会为观众营造一种祥和自然的场景,而如果灯光是从上方进行投射,那么可以增加被投射人、物的立体感,带给观众更为强烈的感染力,而如果从舞台正前方偏下的位置投射出来,往往会为观众营造一种彷徨和不安的感受,舞台表演者在多种多样的灯光下进行表演,不仅情感能够得到诠释,而且表演效果会更为理想。因此可知,不同的灯光运用方式对情感的诠释效果也不同,能够推动情感的发展与变化。

3.4 塑造人物形象

塑造人物形象也是舞台灯光的一个重要作用。我国人民自古以来对灯光有着独特的感受,在灯光上寄托了情感,如白色的灯光往往会让人们感觉到高雅的氛围,黄色灯光会为人们带来一种温暖的感受,而红色灯光则是激情、热情的象征。因此在舞台表演中,不同的灯光色彩也具有不同的表现力,能够使演员更好地对人物形象进行塑造。这就需要灯光设计师根据人物的独特特点、性格等及时对灯光进行变换,这样才可以使灯光发挥出画龙点睛的作用。还需要注意的是,不同的灯光色彩会为观众带来不同的感受,有冷暖系列之分,如黄色灯光、橙色灯光、红色灯光属于暖色调,白色灯光、紫色灯光等属于冷色调,因此在运用灯光的时候,也要对舞台表演的主题内涵进行了解,根据具体内涵对不同色调的灯光进行筛选和运用,以营造不同的视觉感受,这也能够触动观众的心灵,更好地对主题进行表达,促进人物形象、性格等的塑造。

3.5 拓展舞台的时空感

灯光的合理运用,还能够拓展舞台的时空感,使观众感受不同的舞台场景。这需要灯光设计师掌握不同色光、不同灯具等的运用技巧,借助于切光、暗转以及定位等方式连接作品剧情,推动舞台场景的自然转换。如在《石榴花》第一幕中,女主角香儿在村口等待丈夫的消息,但是其并没有迎接到丈夫,而是听到了丈夫去逝的噩耗,内心十分崩溃,一路狂跑到悬崖边,准备跳崖自杀,但这时却发现自己怀孕了,为了保留丈夫唯一的血脉,香儿放弃了自杀,忍着巨大的悲痛回家。这个短暂的剧情中涉及到四个场景,即村口、路途、悬崖、家,那么舞台空间是固定的,如何将这四个场景分别营造出来呢,这就需要灯光设计师科学对灯光进行设计,如采用“追光”的方式,结合不同的剧情布置多个区域景观,这就能够引领观众想象,并使舞台空间产生“异时同台”的结果。再比如,在作品《老兵回家》杨抚顺和翠喜二重奏片段中,这两个主角一个在村头,而另一个在家中,这就需要在同一个舞台中营造出两个不同的场景,也对灯光设计师提出了较高的要求。对此,为了更好地对场景进行体现,灯光设计师在舞台中布置了两个场景,并将两束光分别照射在两名演员身上,以此营造两种不同的环境,使观众更为清晰地感受舞台的场景,体会表演者的情感。

4 舞台表演中舞台灯光艺术效果作用发挥的措施

4.1 结合不同的表演主题做好灯光设计方案的制定

要想使舞台表演中灯光艺术效果得到更好地发挥,就必须要结合不同的表演主题做好灯光设计方案的制定,根据不同的方案科学对灯光进行选用。第一,灯光师要详细分析和探究舞台表演活动,对舞台表演的主题、形式、内容等进行深入了解,并结合具体的要求、需求等设计舞台灯光,确保整体方案较为合理、科学;第二,根据表演的现实情况对灯光设计的细节提升关注度,如果在表演过程中如果存在特殊情况,那么要提前结合这些情况制定灯光调节措施,并根据措施及时对灯光进行安排,确保表演活动的顺利开展;第三,制定备选方案。因为不同的舞台表演所需要的灯光不同,如果灯光与表演场景不契合,很容易导致表演失败,因此灯光师要加强与演员的沟通,并根据表演情况制定备选方案,如果表演过程中出现特殊情况或者产生差错等,那么要及时对方案进行更换,避免对表演过程产生影响。

4.2 在灯光选择中引入先进的技术

舞台表演中舞台灯光艺术效果的发挥离不开先进技术的运用。当前的时代就是技术革命时代,各种新技术不断涌现出来,如果灯

光师在灯光设计中依然采用原有的传统技术,不注重创新和改变,那么所营造出来的场景势必难以满足观众需要,也无法达到演员的需求。而通过对先进技术的运用,则能够更为有效地对灯光进行营造,为观众带来与众不同的感受,这不仅能够促进观众体验感的增强,而且还会为演员表演带来助推力,使其整体表演更具有活力,提升表演的感染力和引导力。如在舞台中灯光师可以根据场景对电脑灯进行运用,借助于这种先进的灯光帮助演员对自我进行表现,增强舞台效果。

4.3 加强学习,提升综合技能

当前我国社会经济的发展水平日益提升,各个行业的变化也更快,人们对舞台灯光的需求日益提升,灯光师原有的技能已经难以满足舞台表演的发展变化,所以必须要加强学习,通过大量的学习和探究提升综合技能,以更好地应对时代变化。这就需要灯光师紧跟潮流,对各种先进的技能、灯光管理方法等进行学习,以此促进专业能力的提升,有效营造丰富多彩的灯光效果。第一,灯光师利用业余时间进行自学,如通过阅读有关的书籍、通过互联网等途径学习灯光知识,提升灯光管理技能;第二,企业对灯光师进行培训。如可以聘请经验丰富、专业化技能强的人员为灯光师进行培训,传递先进的知识和技能,帮助其提升综合能力。第三,把好招聘关,在招聘灯光师的时候要提前做好考核,尽量招聘经验丰富、技能高的人员,以推动自身灯光师队伍能力的提升。

4.4 构建沟通机制

在舞台表演中舞台灯光运用效果的提升,还需要灯光师与演员、伴奏人员等进行科学配合,这就离不开相互之间的沟通与交流,因此应当构建科学的沟通机制。如可以借助于互联网构建沟通平台,相关的人员可以利用平台进行沟通,在平台中传递信息,发表观点等,更好地推动信息传递。还可以利用手机微信构建微信群,相关人员在群中对信息进行传递、共享,以更好地对信息进行了了解,及时根据情况对灯光进行设计、安排等。此外,相关人员还要及时对演奏情况、灯光设计情况、配音情况等信息进行共享,在综合这些信息的同时进行模拟演练,避免表演过程中出现错误。

5 结束语

舞台表演中舞台灯光发挥着重要作用,其能够为舞台表演效果的提升助力,因此必须要注重对灯光的运用。这就要求灯光师要制定科学的灯光使用方案、在灯光中引入先进的技术、加强学习,同时企业、单位等也应当构建对应的沟通机制,重视沟通的作用。只有多方共同努力,才能够使灯光发挥出更好的作用,带动整体表演水平的提升。

参考文献

- [1]王进平.分析舞台灯光艺术效果在舞台表演中的作用[J].传媒论坛,2020,3(02):169-170.
- [2]谢志强.浅析舞台灯光艺术效果在舞台表演中的作用[J].艺术评鉴,2018(19):184-185.
- [3]曹树国,刘祥鹏.舞台灯光艺术效果在舞台表演中的作用[J].电视指南,2018(08):190.
- [4]刘自杰.浅谈舞台灯光艺术效果在舞台表演中的作用[J].大众文艺,2017(15):181.
- [5]袁喜梅.舞台灯光艺术效果在舞台表演中的作用[J].西部广播电视,2016(04):116.