

试析舞台灯光的繁与简

何凭跃

摘要：舞台灯光在舞台表演中起着决定性的作用，舞台灯光艺术越来越引起人们的重视。本文通过对舞台灯光功能性的解释，分析舞台灯光繁复与简约的一些特定使用场景，以及舞台灯光艺术在近年舞台表演中的风格演化，并对舞台灯光的应用方式进行归纳总结。

关键词：舞台灯光 灯光设计 艺术效果 繁与简

舞台灯光作为舞台艺术的视觉核心，在舞台演出中越来越受到人们的重视。灯光设计是一门艺术，不同灯光可以传递出不一样的信息，营造出各类独特的艺术效果。近年来，随着科技的快速发展，舞台灯具也在快速迭代更新，给灯光设计师带来更大发挥空间的同时，也带来更多的挑战。他们必须根据舞台演出的目标和情感选择合适的灯光方案，而舞台表演效果也必须通过对舞台画面的全面掌控才能获得。

一、舞台灯光的概念

舞台光是通过各种灯光设备、技术手段和人工制造的灯光环境，营造出符合预期的舞台场景，从而让观众在欣赏舞台艺术的过程中充分体验到艺术的美。灯光在舞台艺术中具有重要作用，能够体现艺术内涵和魅力。舞台灯光主要有以下几个方面的艺术作用。

（一）营造艺术氛围

灯光和布景共同构成了舞台背景，为观众带来完整的视觉盛宴。布景更多的是展示真实的艺术氛围，灯光则更为抽象，它所营造出的是一种虚拟感觉，是实物无法比拟的感观体验。舞台灯光可以为艺术作品增添抽象的深度，让观众感受到真实的氛围，并创造出更加完美的艺术场景。通过调整不同颜色的灯光，就可以营造出不同的艺术气氛，从而影响和带动观众的情绪。例如，明亮的灯光可以让人产生积极的情绪，让舞台更富有活力和热情；阴沉的灯光则容易使人产生悲伤、沮丧的心理。灯光设计师可以运用各种颜色

和色调，为舞台烘托氛围，为演员的表演增添魅力。

（二）塑造人物形象，表现人物内心

灯光作为舞台的重要元素，除了能为观众呈现出独特的视觉效果，通过调节光线的角度、颜色和明暗，还可以增强人物的立体感。根据剧情的需要，选择合适的颜色也非常重要。橙红色的灯光照射到人物脸上时，能使人看起来充满活力和气质；火红色的灯光照射到人物脸上时，使人显得热情和自信；桃红色的灯光照射到人物脸上时，会让人看起来快乐、幸福；而冷灰色的灯光照射到人物脸上时，则会让人看起来阴险狡诈、狠毒奸猾。通过使用圆点光来捕捉人物的特写，可以更好地展示人物的情感特征和内心变化。使用闪回镜头，则可以捕捉人物对过去的回忆，并通过幻想来展示人物的情感世界。

（三）增强舞台画面质感

灯光是增强舞台画面质感的重要手段，在舞台上扮演着至关重要的角色。灯光设计师巧妙地运用灯光技巧，将舞台背景、服装和故事情节融为一体，营造出立体感和层次感，从而让观众更好地把注意力集中在主题上。例如，灯光师可以根据特定场景为特定区域提供柔和的光线，让次要的场景变得模糊，从而提升舞台的视觉效果。

（四）突出舞台的主题和内涵

主题思想是一种精神内涵和艺术内涵，是一种只可意会不可言传的思想情感，单纯的表演无法将其中内涵直截了当地展现出来，需要观众自己去消化和理解。灯光的运用可以为主题的传达提供有力的指引，使得主题呈现更加立体生动，且更能深刻展示表演的精髓。

二、繁复写实的灯光作用与特点分析

在中西舞台美术的发展历史中，“写实—写意—两者交融”的灯光设计方法一直在演变。然而，这并不意味着写实主义就不如写意主义。写意和写实是舞台美术的两种不同表现形式，没有高低之分。繁复写实的舞台灯光具有多种功

能。

首先,根据演出需要,灯光能够将真实世界的光线与虚构的环境相结合,模拟出日间、夜晚、烛光、闪烁的星空等各种光效,并通过色温或是明度的变化灵活处理各种场景,利用颜色、亮度、频闪或图案制造出复杂的效果,从而达到更佳的表情效果。

其次,塑造舞台演出所需要的环境艺术效果,生动地再现各种场景。例如,可以用绿色的灯光投在舞台景物上,塑造花园的环境氛围效果。在舞台科技飞速发展的今天,甚至可以使用多媒体技术对舞台景物投上生动的花草影像,逼真再现花园的幻觉性视觉效果。

再次,过去,人们只有通过使用传统的舞台特技才能创作出令人惊叹的动感场景,如倾盆的暴雨、骤起的狂风、飞跃的太空等。而今,各式各样的高科技智能灯具,可以尽情展现这些充满活力的动态效果,让观众有机会体验更加生机勃勃的动感场景。

随着科学的飞速发展,灯光设备和技术的革新,使得写实主义的表演更加贴近观众的视角,从而更好地模拟与呈现日常生活的情境,创作出令人惊叹的视听效果。舞台灯光的功能性已经得到了充分拓展,能够取代大多数的舞台特效,并在还原真实场景上发挥更大作用。繁复写实的舞台灯光核心目的就是通过对灯具的众多功能,尽可能地实现舞台的逼真自然。这背后自然有着复杂的灯光设计与编程,编排时的复杂性也得以更大提升。

三、简洁抽象的灯光作用与特点分析

在写实的舞台灯光发展到一定程度后,人们开始发展写意、简约的抽象舞台灯光。两者之间并无高低之分,只是代表着设计理念的不同方向。简约抽象的舞台灯光主要有以下作用。

一是传情达意。通过灯光塑造来表达剧中人物的心理情感、心理情绪变化。写实性舞台灯光可以模拟真实环境,但也有一定的局限性。相比之下,写意性的舞台灯光更能深入到人物的内心,通过光效的变化来展示人物在特定情境下丰富的内心情感世界。灯光设计有助于观众捕捉人物的心理变化,并将其作为创作的基础。在写意性舞台上,灯光的选择性更强,可塑性更大。

二是表达艺术情感。灯光的运用不仅能给观

众带来视觉上的冲击,更能引导观众超越常规的审美情感,进入一个更加深刻的思维层次。舞台灯光表达艺术情感的功能,不仅仅是将戏剧的内涵和哲理表达出来,更能让观众从中获得启发,走出剧场,体会更丰富的精神世界。

四、舞台灯光由简入繁的原则

随着时代进步,人们创造出的东西也更包罗万象,思想技术都在不断地进步。很多时候,要想有所创新,凭空的想象及创作已经不是什么容易的事情。舞台灯光的由简入繁也是如此,要用简单的灯光变化出写意的表达任务和场景,这其中不仅要有灯光师过硬的技术,还要有源源不断的灵感做支撑。

如何用舞台灯光让简单的舞台表现出“繁”的感觉,笔者认为有如下原则。

(一) 把握好灯光的投射方向与强度

众所周知,物体能够被人的视觉所感知,靠的是光的作用。如何在舞台上突出所要表达主体的轮廓、结构,且赋予它们艺术的生命,就需要灯光的投射方向与强度做到特定的均衡。

(二) 用色彩调动情绪

视觉元素中有一个必不可少的元素——色彩。在简单的舞台上,要让观众有代入感,有身临其境的逼真感,就需要巧妙地使用色彩。正确地运用舞台灯光,能使色彩作用于人的视觉感观,从而引起人的情绪与情感变化。

(三) 用多样化手段进行艺术性的演绎

通过舞台灯光的切光、暗转和定位等多样化的手段,可让原本在简单的舞台上表演的故事情节更加生动,节奏感更强,并辅助演员更快更好地融入到表演情境,提升艺术表现力和感染力。同时,也能进一步拓展观众的想象空间。

例如,在作品《泥马泪》中,统治者欲利用“泥马渡康王”的谎言,达到政治目的。导演将泥马的形象夸大,通过投射金黄色光,让泥马显得神采飞扬。随着人物的行动,舞台灯光将舞台构成一个明黄色的海洋,彩色的幡旗、朦胧的烟雾、匍匐的人群、闪亮的神马等,形成了一个强烈的氛围。在这里,灯光将具体转变为抽象,较好地深化了故事的内涵。

五、舞台灯光由繁化简的原则

通过观察,不难发现近来的舞台设计整体开始趋向于简约化、抽象化,舞台也从以往的高度

写实慢慢转变为了现在的越简越好，写实的舞台变成了需要观众借助想象自己补充的一种状态。简约主义源于20世纪初期的西方现代主义。简约主义风格的特色是将设计的元素、色彩、照明、原材料简化到最少的程度，但对色彩、材料的质感要求很高。因此，简约的空间设计通常比较含蓄，往往能达到以少胜多、以简胜繁的效果。

（一）遵循本貌 呈现真实感受

舞台观赏性的重要组成部分是灯光。对于塑造鲜明的人物形象与刻画丰富的角色内心，舞台灯光必须尽量呈现最真实的视觉感受，过多灯光技巧的堆积，势必会与自然真实的效果背道而驰，只有遵循本貌的辅佐，才能让观众深切感受到艺术呈现的意境。

（二）把握点线面 塑造舞台空间与层次

现代舞台灯光的基本表现元素为点、线、面，通过使用独特的单立光线，可以更好地突出表演者的形象，快速吸引观众的眼球。在舞台上单设数个广域，每一个广域内均有一个表演者，只需通过灯光的强弱，就能巧妙地展现人物的性

格特点，甚至内心波动。还可以运用光线对舞台进行切割，从而增强舞台的空间感和层次感。

（三）静态动态结合 提升舞台效果

同样的灯光，通过静态光和动态光的切换、调整，就可以表现出演员微妙的心理变化。如使用静态光时，可以表现人物平静的内心和稳定的情绪，而当使用动态光时，则可表现出人物的紧张、激动或者愤怒等一系列复杂情绪，从而让整个表演效果得到升华。

在话剧《堂吉诃德》中有这样一个场景，堂吉诃德躺在病床上，弥留之际，灯光慢慢变成了昏黄色，就是这样一个简单的光线和色彩的变化，就能让观众深切地感受到老人内心的失落与无奈，对舞台效果起到了推波助澜的作用。

在灯光设计创作中，没有特定的模式和规定的章法，只需按照不同的戏剧演出样式、不同的舞台美术风格来决定舞台灯光的塑造方式，只要能够更好地符合戏剧演出要求，更恰当地表达戏剧艺术内涵的方式就是最好的方式。

（作者单位：金华市新闻传媒中心）

