

小剧场话剧中的声音设计

江腾皓

(浙江艺术职业学院, 浙江 杭州 310000)

摘要: 小剧场话剧的特点在于其有着小巧精美的舞台美术设计、丰富的互动和近距离的演出,能够直接给观众带来身临其境的情感体验。其中,声音元素作为舞台美术重要的组成部分,不论是对舞台氛围的渲染还是故事情感的烘托,甚至是叙事节奏的变化都起着至关重要的作用。本文将结合笔者的创作经历,谈一些心得体会。

关键词: 小剧场话剧; 声音设计; 舞台美术; 音响设计

社会文化和经济的发展带动了艺术的进步,广泛提高了人们对于各类艺术形式的审美能力。在舞台艺术方面,人们对于小剧场话剧的要求也从过去的只要故事精彩就可以逐渐变成了对视觉、听觉呈现水平有着与故事主体相同高度的要求。与其他传统的幕后人员一样,从剧目创排初期就积极参与一台剧目的整体创作十分有利于整台剧目的声音设计。

一、创排初期与环境音效的制作

一般来说,舞台声音设计师的工作应该从剧本阅读阶段就开始了。在阅读剧本的过程中,关于故事发生的时间和空间是最容易掌握的。因此在这个阶段制作和搜集相关的环境音效以及具有反映时代特征和空间特征的声音效果是比较合适并且准确的。抓住这些特征,是小剧场话剧声音设计的关键之一。

比如在经典话剧《绝对信号》中,故事的主体发生在一辆正在行驶的列车上,列车行驶的空间环境音效应该十分明显,使得观众不仅可以从视觉上的舞台美术效果和场景道具上了解故事发生的场所,听觉上传达的信息也能相互匹配,使其迅速沉浸其中。

在该剧目中,时常会有主人公回忆和想象的桥段,此时消失的列车环境音效又成为了观众区分时间空间的关键线索,让叙事更为顺畅。

在故事中,列车还多次进入隧道,进入隧道这一剧情也可以匹配上相应的环境音效的改变,这也对应了每一次主人公心境和想法的改变。

又比如在我院创排的话剧《清溪谣》中,故事发生的时间会有多次现代以及抗日战争时期的切换,背景环境的声音也会从雨声雷声转化到战场的炮火声,这样的声音变化十分有助于在叙事过程中对故事的时空信息加以辨别。

再比如在话剧《你好,打劫》中,有着许多不同社会阶级、身份地位的角色,他们用着不同型号、不同年代生产的手机、电话,此时如果能用契合其身份的手机铃声,如经典的摩托罗拉《hello moto》又或者iphone的经典铃声《iphone tune》等,也会为人物等性格、身份塑造增光添彩。

因此,在剧本阶段对环境声音的深度挖掘和理解,不但能有助于构建全剧的环境声音体系,同时也契合了剧本中故事、情感发展的一般规律。

二、创排中期与动作音效和音乐的制作

如何有效并针对地为演员对表演和各类舞台互动进行进行声音的设计与制作一直以来都是声音设计师的重点工作。在进行相应的动作音效设计时,通过反复的观摩排练以及积极与导演以及舞台表演者进行沟通是非常重要的。

这能够使得声音设计师对于角色的动作幅度、强度、心理状态有一个比较全面的认识,加以在观众的视角反复琢磨表演者的动作以及代入观众的身份进行声音的联想,对音效的设计来说帮助颇大。

如果条件允许,将创排初期制作好的环境音效和其他特征音效在排练过程中运用起来,不但可以使剧目排练的效率和效果得到提高,声音设计师也能得到音量平衡方面的一手信息,为接下来的工作做好基础。

在话剧《绝对信号》中,由于故事发生在列车上,使得环境音效需要不间断的出现,此时如果为舞台表演人员的细微动作加入动态较小的声音效果就显得有些多余。

而对于较为激烈的动作音效,也应该考虑好其与环境音效、表演人员的对白等其他声音的平衡,不能让声音显得突兀而喧宾夺主,话剧的叙事大多数还是得靠语言和表演来完成的。

在声音设计、创作的过程中,也常常会遇到音效的真实性与艺术性的矛盾。由我院创排的话剧《清溪谣》中,有多处剧情发生在战场上,在不断的攻坚战斗中枪声炮声的种类繁多。

然而事实上我军与日军的枪械装备是不同的,发出的声音也有明显区别。虽然在声音设计过程中运用了查阅史料、观摩经典二战电影等多种手段去寻找、搜集相应的声音,然而在实际运用时,却发现这些声音质量层次不齐,难以满足演出的需求。同时还存在声音过于死板,难以为叙事服务等问题。

然而随着对剧目的深入理解以及与导演、舞台美术的其他部门相互沟通后,笔者放弃了为我军和日军分别进行详实客观音效的制作,转而寻找一种能让观众从主观的角度区分两方火力的方法。即利用声像的不同以及声音距离观众的层次感、距离感不同的方式来进行相关声音的制作,使得观众在欣赏剧目时本能地通过剧情的发展和声音传来的方向和质感来区分两个阵营的火力,并且进一步感受到战场的无情和新四军战士们的英勇无畏,为剧目的叙事和感情渲染起到良好的铺垫作用。

另一个例子是在该剧中引发悲壮结局的一枚炮弹,按照战场上的现实状况,一枚炮弹飞来几乎是毫无预兆的,至少是让人猝不及防的。而在艺术创作的过程中,这样的真实性往往需要被艺术化处理,也就是进行符合观众心理预期并且有助于剧情发展和增强戏剧张力的典型化处理。本来没有预兆而飞来的一枚炮弹则需要加上一阵尖啸而来的破空声,用于给足观众心理预期并且顺利推动剧情。

除了以上所述的客观音效设计外,用于表现角色内心世界以及情感变化的主观音效也是必不可少的。比如描述角色陷入危险时,可以加入一个心跳声,营造紧张的氛围。又或者角色遭遇巨大变故时,可以加入类似耳鸣的尖锐噪声,用于突出其遭遇的冲击巨大,随时可能休克的状态。在各种类型的剧目中,往往能够挖掘出很多这样的场合。

小剧场话剧在音乐的选择上往往会以原创主题音乐为核心并辅之以相对拥有较高知名度的版权音乐,这样做的好处是既拥有来自自己原创的主题音乐用以区分其他作品,又能够利用观众相对较为熟悉的音乐迅速建立与观众的情感共鸣。

如经典话剧《心之罪》中,故事发生在1974年的美国,为了迅速将观众拉回那个时代,就选择了当时非常流行的Elvis Presley的经典歌曲《a little less conversation》以及经典美国乡村音乐《Monday Monday》,即便是对这些歌曲不太熟悉对中国观众,也能从音乐的风格和年代感中窥得一二。

此外,音乐在渲染人物情绪、掌控叙事节奏中也起到了至关重要的作用。在喜剧或是表现激动人心的场面时,往往采用较快节奏的音乐,同时还能加快剧情进度和叙事节奏。在悲剧或是表现温情并需要减缓叙事节奏时,往往采用慢节奏的音乐。然而随着话剧艺术的不断发展,各类打破常规的音乐运用方式也常常会出现,其运用音乐进行悲喜的烘托也不再那么死板。

三、创排后期与对白的声音设计

创排后期是对演员台词进行声音设计的最佳时期。此时导演的想法已经较好的传达给了舞台表演者们,舞台表演者也形成了较为固定的表演节奏。

同时,舞台美术各个部门的创作也趋于成熟,一台剧目已经初见雏形,在声音方面也要进行最后的雕琢。不同于音乐剧、舞剧、戏剧等其他舞台艺术形式,话剧的表演是非常依赖表演者的语言也即对白的。

除了表演者声情并茂的演出,声音设计师也应当对其中关键的部分加以润色,使得表演更加深入人心。比如在话剧作品《绝对信号》中,主人公每次进入回忆或者进入意识中,就可以将其语言进行一定的混响处理,使观众更容易分别人物所在的时空,同时也将其对白的感染力进行放大,给人以震撼的感觉。

又比如话剧《漫长的告白》中,读出信件的桥段,辅以混响和延时的效果,可以营造出主人公看到信件时内心的冲击,增强了感染力。

在类似的战争场面中,加入了合唱效果的“一呼百应”也能极大突出其场面的壮大,让小剧场话剧的声音效果不再局限于其较小的表演空间。

随着近些年科幻题材的兴起,科幻话剧也应运而生,其中各类涉及到不同生物的对白或者是日常生活中无法接触到的声音效果更是要仰赖于声音设计的贡献。

而随着剧情的紧张或是情绪的上扬进行的音量上的提升或者是随着剧情的收尾或是情绪上的下滑进行的音量上的减弱更是声音设计师投入情感体会故事后极为自然的行为。

四、完成声音与表演的精密配合

经过整个创排阶段,声音设计的工作已经大体完成,然而距离剧目的最终完成还需要经历与舞台表演者的默契配合这一重要环节。

在剧目的演出当中,一个音效的进入点就能很大程度影响表演的节奏,一首曲子的出现更是同时带动了观众欣赏剧目与舞台表演者表演的双重情感,若是在这些阶段失之毫厘,结果必然差之千里。

好在在技术进步的今天,利用各类硬件设备我们就能够轻松播放各类音乐音效,在技术实现方面我们比曾经的声音工作者们强上了太多。

小剧场话剧演出中遇到的问题主要发生在演出与排练的差别上,在排练时,观众少,舞台表演者与台下观众的互动也几乎没有,表演的节奏也因为反复的打磨而趋于固定,遇到的突发情况少,与表演者的配合相对容易。

但在实际演出时,由于小剧场话剧的特性,时常会有舞台表演者与观众进行互动。有些互动会打乱原本的表演节奏,此时就需要随机应变,做出诸如减小音乐的音量、延迟播放音效又或是暂停音乐播放等处理,使得这样的互动与严肃的表演有所区分。

而不同类型的互动又会对声音工作者产生不同的要求,这主要体现在舞台表演者进行互动时,原本的表演时空是暂停的还是不断延续的。

如果是暂停的时间和空间,在表演者结束互动后,应该让声音重启,接续上刚才的表演进度。若是延续的时空,则应该让演员和观众在互动结束后可以随着声音的渐入重新引导直至回归演出中。这样的默契是需要深度了解剧情和表演节奏的基础上反复打磨形成的。

五、结语

综上所述,小剧场话剧的声音设计可以在创排的各个阶段有所针对的进行,抓住各个阶段的特点和重点,能让声音设计的工作事半功倍。在实际演出工作当中,合适的音响系统如环绕声音响系统、全景声音响系统也是声音工作者进行声音设计和声音艺术表现的强大助力,艺术和科技的结合总是能带来全新的突破。相信在声音工作者们不懈的努力和不断的探索和尝试中,声音艺术将会在各类舞台上爆发新的活力,为广大观众带来更好的艺术效果。

参考文献:

- [1] 李亦斌. 简析小剧场话剧舞台音响的应用[J]. 艺术大观, 2020(22): 75-76.
- [2] 陈炳江. 探究如何利用舞台音响提升舞台艺术层次[J]. 戏剧之家, 2017(15): 59.
- [3] 蔡体良. 中国当代舞台美术文稿[M]. 北京: 北京时代华文书局, 2016.