

舞台灯光设计中的光色运用

◆周 维

(沈阳京剧院)

摘要:光色是舞台灯光设计的一个要素,其设计的合理性会对最终舞台灯光的效果产生重大影响,加强其科学设计意义重大。本文立足于舞台灯光设计视角,就光色运用的价值与对策进行了探讨。

关键词:舞台灯光;光色运用;视觉设计

随着社会大众审美艺术水平的提升,他们不再局限于观看舞台表演者自身的表演技术能力,越来越多的会观看舞台灯光等设计的效果,如当下“春晚”等一些重大的表演活动也都越来越重视舞台氛围的设计,这充分反映出当下舞台灯光设计的重要性。从视觉设计层面可知,光色是舞台灯光设计的一个要素,会对舞台灯光设计的整体效果产生重大影响,强化光色科学运用显得非常重要。

一、舞台灯光设计中光色运用的价值

舞台灯光(照明)设计是综合运用LED染色灯、成像灯等照明设备,配合舞台灯光控制系统的应用,使舞台表演中的灯光可以实现自动化改变,以更好地配合舞台表演者的表演,营造出一种良好的舞台氛围,同时也可以利用“聚焦”等照明方式起到突出舞台表演人物或烘托舞台表演氛围的作用。而光色则是舞台灯光设计的核心要素,可以起到改变舞台环境空间,将时间凝聚在特定舞台表演情感上以及增强舞台整体表演感染力的作用。比如,通过光色的合理运用,可以营造出不同季节、不同时间、不同空间等多样化的舞台表演氛围,不仅可以推动舞台表演剧情,同样可以显著提升舞台表演者的舞台表演效果。但是在运用光色期间,要特别注意增强光色搭配的美观性与情感表达性,这样才能真正地发挥光色在增强舞台灯光设计效果方面的积极作用。

二、舞台灯光设计中光色运用的对策

2.1 明确运用原则,奠定运用基础

(1) 一色为主,避免光色主次不清。在设计舞台灯光光色期间,要结合舞台表演的需求,优选最佳的一种光色当成舞台灯光设计的主色,这样更有利于突出舞台表演的主题,增加光色的鲜明性。如果过多采用了不同的光色,混淆了光色的主次特征,那么就容易出现光色冲突而影响舞台表演主题的展现。比如,在戏剧舞台灯光设计中,都是以浅绿色光或中蓝色光等单一色作为舞台灯光设计的主色,以此深化戏剧舞台表演的核心主题。与此同时,要通过结合主色,灵活对其他光色的饱和度与亮度进行调整,以此营造出一种主次分明的光色氛围。比如,针对戏剧《雷雨》,主要采用了展现压抑特色的冷色调和暗色调作为整首表演剧目的主基调,其中鲜明的配色则是通过卢妈、四风与周冲等人进行反映,这样可以充分展现出《雷雨》的悲剧性特色。

(2) 突出光色变化,避免不和谐搭配问题。通过改变舞台灯光的光色,可以有效地引发台下观众的心理状态,所以针对那些展现表演人物冲突或舞台表演故事剧情出现较大波动的时候要注意光色的改变,同时要注意配合美术造型、音乐等,力求可以更好地增强舞台表演内容的艺术感染力与情感表达力。比如,在变化搭配舞台设计的光色时,要以舞台表演剧情发展为主,避免光色的变化搭配设计不符合剧情的发展。与此同时,在变化搭配舞台灯光光色期间,还要注意灵活地使用光色对比与突出搭配主体等方式来增强光色搭配的和谐性,这样才能有效确保光色变化搭配设计的质量。

(3) 动静结合,避免影响展现表演主题。可以结合舞台表演剧情的发展,通过灵活地运用静止与流动的灯光光色,那么可以利用交替变化的灯光光色使台下产生兴奋、紧张等一系列不同的心理与情感。但是无论采用何种改变方式,期间都要注意展现出舞台表演剧目的主题,避免因为灯光搭配设计或变化不合理而影响了主题的展现。比如,在《白毛女》这一经典的歌剧作品中,由于剧目作品主要反映了是农民阶级大众对地主阶级残酷无情的批判这一主题,所以在选择和运用舞台灯光光色的时候可以结合剧情的实际发展变化,选择符合剧目主题的光色,如在表达杨

白劳为喜儿扎红绳这一剧目内容期间,可以选择红色与橙色等暖色系的光色作为舞台剧目的表演背景;针对黄世仁等人在喜儿家大闹逼婚的剧目内容,可以采用蓝色等冷色系的舞台灯光光色,这样都有利于更好地推动舞台表演剧目中剧情的发展。

2.2 立足舞台需求,注重合理调节

(1) 要合理运用舞台灯光光色,强化时间与空间的变化。在运用舞台灯光设计光色的过程中,要注意运用的灵活性、自由性与多变性,但是要注意始终立足于舞台表演剧目的实际剧情发展需求,借助灯光光色的科学设计与运用,这样才能真正地利用多样化的光色设计方式激发台下观众的想象力。而舞台剧目的表演中两个需要重点关注的是空间的变化和时间的改变,所以相应的光色运用期间同样要注意关注这两个要素。通过合理运用光色,可以表达出不同的时间特征与空间特点。比如,为了表达出清晨时刻的舞台场景氛围,可以利用明亮的白色作为主要光色,以此可以代表全新的一天将要开始了;为了表达出傍晚时刻的舞台场景氛围,可以利用稍显浅色的橙色作为主要光色,以此可以代表一天将要结束了。又或者,可以利用光色氛围的不同应用,配合舞台道具的改变,可以展现出舞台的不同空间,避免因为灯光光色不变而舞台道具改变所带来的一种生硬感或时空冲突感,否则会极大地影响舞台氛围设计的效果。此外,考虑到不同灯光光色的象征意义与联想作用也各不相同,所以灯光设计人员还要注意有效地把握和设计光色的层次感,力求通过光色明感的科学设计来更好地展现出舞台灯光光色的层次感。

(2) 要合理调节舞台灯光光色,强化光色的起伏的变化。舞台灯光设计人员在运用光色期间还要注意合理地调节灯光的光色,具体同样需要始终围绕舞台表演剧目实际剧情发展需求和要求,科学、合理地调整光色,力求可以通过对光色的合理调整来营造出不同的舞台表演场景氛围,这样也可以使台下的观众产生不同的情感体验。以红色这种光色为例,其光色程度的不同会代表不同程度的情感投入,在浅层次的过程中可以有机结合白色和红色光色,之后可以伴随着舞台表演剧目的实际发展情况而逐步增加红色光色的比例,这样可以更好地展现出相应的舞台表演情感,提升舞台灯光设计的质量。简言之,舞台灯光光色的调节是一种灵活多变的方式,虽然有一定的要求与原则需要遵从,但是更多的是要结合实际舞台表演设计需求,通过冷暖和明暗的合理调节,配合主色的应用,力求可以使整个舞台的灯光光色可以呈现出有规律且和谐的起伏变化,这样才能真正地提升舞台灯光设计中光色运用的质量。

总之,光色运用是舞台灯光设计中的一个重要内容,其合理性与否会对最终舞台表演的效果产生直接影响,所以必须要进行科学设计。在实际的光色运用中,舞台灯光设计人员要注意在明确“一色为主”,“动静结合”等运用原则的基础上,时刻立足舞台需求,合理调节光色,这样才能提升光色运用的质量。

参考文献:

- [1] 崔璨. 舞台表演中舞台灯光艺术效果的作用[J]. 大众文艺, 2019, (1): 150.
- [2] 董庆华. 论述舞台灯光设计中光色的运用[J]. 才智, 2014, (6): 286-286.

