

诗化—舞台灯光设计的追求

Poeticization—the Pursuit of Stage Lighting Design

于江

Jiang Yu

沈阳师范大学

中国·辽宁 沈阳 110034

Shenyang Normal University,

Shenyang, Liaoning, 110034, China

基金项目:辽宁省高等学校基本科研项目《运用 D3 technology 营建沉浸式戏曲舞台空间的实践研究》结题论文

【摘要】论文将论述灯光艺术怎样将文学剧本中的画面、意境体现在舞台戏剧演出中,创造生动、韵美、如“诗”如“画”的戏剧演出空间,通过这些来说明诗化画面对戏剧演出的作用。

【Abstract】This paper will discuss how the art of lighting embodies the pictures and artistic conception in literary scripts in stage and theatrical performances, creating vivid, charming and picturesque theatrical performances. Through these, it will illustrate the role of poetic pictures in theatrical performances.

【关键词】灯光艺术;文学叙事;舞台画面;诗化

【Keywords】lighting art; literary narrative; stage; poetic picture

【DOI】10.36012/sde.v1i3.487

1 化“诗”为意

1.1 从文学叙事中产生舞台画面,寻找创作灵感

舞台画面的产生源自文学剧本,如何从文学剧本中寻找灵感、创作画面呢?笔者认为应注意以下几个方面:时间,空间,剧情,叙事结构。

灵感的寻求方式多种多样,除去偶然性的不谈,笔者认为就是多读剧本,认真分析,了解作者写作目的,剖析时代和社会背景,从时间、空间、剧情、叙事结构入手,生成画面^①。以上几点是个人对学习过程中创作画面产生的一点见解,画面产生之后就要将这种美的画面转化为一种意境,也就是画面“诗化”。

1.2 解读剧本意境,确定诗化场景

戏剧是让观众走出自己的日常时间,进入一个“梦幻时间”的隔绝范畴。“梦幻时间”可以说是戏剧意境的呈现,就剧本意境如何转换成舞台情境,笔者想结合自身参与的实践剧目来阐述一下诗化的情境和画面。

话剧《弥留之际》中老年曹禺梦境中与母亲的时空对话,昏暗的环境下,运用光影在幕布上呈现薛夫人的影像,真实地反映曹禺面对着用“光门”对母亲叙述相思之苦、人生之苦。为表现梦境,特别在床下、书桌下安装 LED 冷光灯带,以这些特殊光位把这种非现实的梦境感展现出来,画面干净,色调冷静,却给人展示凌乱的时间和空间,这种现实世界和意识世界的交叉却又表现在同一画面。笔者认为这是诗化的一种方式。笔者在构思本剧的灯光设计时突出了一个“叙事性”,现实时

空到虚拟时空的转换,一切的灯光语汇的运用都与人物思想情感的变化联系在一起。特别是在戏中戏场面的表现上进行了创新,尤其是曹禺弥留之际对往事的回忆,通过灯光的数次变换,编织出一个诗意的迷幻时空;依据不同场景中舞美所需的布景样式,运用不同的光位加强其视觉效果;同时利用小光区表现剧中人物之间的关系,体现人物内心情绪的变化。灯光随剧情的变化或思念,或欢喜,或悲伤,或细腻,推动着整个剧情的发展。本剧的高潮出现在最后,为表现弥留的幻觉效果,光强曲线设定也偏向“弥留的叙事性”,从叙事的平淡到情感的升华;光位的选择也着重几个特定光位,特别是几个平台及床下的非模拟自然光线的 LED 灯带,给人带来一种处身幻境之中的感觉;光色方面也没用很多的颜色,只是选用了雷登色纸,运用升降色温的方式进行了冷暖色温的对比,强调了现实与幻境的关系;灯具也只选用了常规灯具,特别是成像灯的运用,注意光区的划分(区别戏中戏与现实场景)、光质的对比(区别各个时期的曹禺)和场景气氛的转换(区别现实与幻境)。笔者认为一个好的灯光设计并不是突出灯光设备有多么先进,灯光氛围有多么酷炫,而只是运用灯光去适当地展现剧情,辅助表演,让它“既存在也不存在”,合适即好。灰色调的布景,高低错落的平台,《弥留之际》的舞美设计也为灯光提供了很大的表现空间,以简洁的灯光色彩、多重光位勾勒出一个现实与回忆交织的迷幻时空;以变化微妙的光色渲染了一位年轻时才华横溢而老年时内心苦闷的曹禺,成就了现实与幻觉的对比。这种兼有处于不同时空的同一人物的几个年龄段

的对比呈现在一个画面中,给人以回忆的美感。

2 化“诗”为思

2.1 通过有节奏和韵律的灯光表现方法反映文学叙事

灯光的艺术“表现”是按照剧本或导演规定的次序讲故事,可以是时间、环境的描述,可以是人物心理活动的描述,可以是特殊的故事形式表现过去,也可以是现实时空到虚拟时空的转换,一切的灯光语汇的运用都是与人物思想情感的变化联系在一起。根据剧情人为寻找、描绘情节与气氛的起伏与节奏,设定灯光情感变化,选用恰当光色、光位表现舞台意向,强调灯光的艺术表现,由近及远、由大到小,从点到线到面,色彩的搭配、光束的空间组成、冷暖对比的使用、静与动的搭配,这些都是使人产生节奏感、韵律感的手段,从而增强画面感。要善于根据戏曲、戏剧冲突、情境要求找到和描绘具有诗意和画意的场景,从而增强舞台叙事,表现意境。

2.2 定位准确,恰当诗化

体现诗与画,需定位准确、恰当表现。“过犹不及”仍然是人们在创作中应该注意的,在保持舞台画面感的同时,要注意灯光技巧的准确使用,戏剧灯光的创作要有厚实的根基,画面感要有美术和文学的支撑,片面追求戏剧灯光的技术就意味着与艺术的偏离。从灯光创作的艺术角度出发,应使用剧本创意与灯光创意相结合的艺术手法,对灯光的艺术表现进行探索和研究,创造诗化般的舞台意境,展现美的意识活动,其中深入了解剧本才是根本^[1]。

以剧目《莱昂瑟与莱娜》为例:在剧中,毕希纳借莱昂瑟的台词一再说出“木偶”“傀儡”“玩具”。他们的无聊状态也正是人们寻找本剧总体形象的路径。笔者对毕希纳这部剧的解读就是“莱昂瑟与莱娜以及他们的玩偶”。玩偶这个形象是一个总体,而且是一个有用的总体形象,它总是跟局部的各个角色发生关系,它就是这部戏所谓的立意:“身为玩偶”和“互为玩偶”。所以在灯光的体现过程中,也一直是严肃、冷酷而棱角分明,一群身为玩偶的人木讷而机械地活着,但是他们也都有着真实的生活。

3 化“诗”为题

对于“意境”的追求是中华民族艺术文化中独具个性特征的标志,就像国画中的留白,给人很大的想象空间。基于这个想法,笔者认为舞台美术在设计的过程中也可以运用这种中国画式的处理方法,既有画面又有意境,将感性与理性、主体

与客体结合起来,将情感、体验、思想融化在舞台景物、道具和灯光之中,这样舞台上出现的景物、灯光就具有了或淡雅或含蓄或喷张的意境,极大地增强了戏剧的思想力度、情感力度及艺术表现力^[2]。舞台诗化并不能造成矛盾冲突淡化,反而使冲突更有张力和表现力。

4 诗化与追求

舞台灯光不但是一门视觉上的艺术,更是对剧本思想、人物内心深处的一种挖掘,就像诗、画一样,虽然是一门需要艺术嗅觉去探究的艺术,但更要有理性的分析能力和刻苦钻研精神。笔者认为的“诗化”并不适用于所有的剧目,也不单单指的“诗情”“画意”,更多的是对舞台静止画面的美感处理。灯光就像是绘画用的笔和颜料,用好笔触和色彩,将舞台画面补充得更有意境,那这些静止的画面链接在一起就能形成一个完整的戏剧演出,不能保证每个画面都具美感,但剧目中要有亮点,要有点睛之笔。

美学里讲“艺术美学是从客观唯心主义的立场出发,强调美和艺术是绝对的象征和体现”,声称艺术哲学是对源自“绝对”的艺术做本质的探讨,认为在艺术哲学划定的哲学的特殊领域里,人们可以看到永恒的美和一切美的原型。真和善只有在审美中才能接近,而美把真的科学知识和善的道德行为综合实现于艺术之中,因此,艺术高于哲学。正是由于这种绝对的驱使,艺术家的创作活动仅仅成了满足他们天赋本质中的一种不可抗拒的冲动。艺术是美,美也是艺术。从哲学上来看,艺术美学就是要比美丽还美丽的一种存在,说白了,就是把所有的东西向美的方面发展,直到比美更胜一筹。“诗化”归纳成一个字就是“美”,韵律美,意境美,精神美……所以诗化的思想体系就是把画面赋予了诗意,使所描述的事物更加“美好”,更具有画面感。

5 结语

在实践演出中,灯光工作人员要具有严谨的工作作风,设计创作过程要深入分析剧本、深入排演现场、了解导演意图,从中寻求创作要点;剧本分析、设计构思、灯位图、设备管理表、效果图缺一不可,要养成良好的案头工作状态。

参考文献

- [1]李威.自由的戏曲舞台——李威舞台设计[M].北京:中国戏剧出版社,2017.
- [2]徐明.舞台灯光设计[M].上海:上海人民美术出版社,2016.
- [3]胡佐.舞台设计[M].上海:人民美术出版社,2018.