

【摘要】京剧《秋色渐浓》舞台灯光设计的创作体会，对视觉效果的得失作了总结。

【关键词】京剧 舞台灯光 色光 电脑灯

中国京剧院新排京剧《秋色渐浓》以细腻委婉的笔触、清新淡雅的风格描绘了辛亥革命时期几位小人物在革命中激情与颓唐、柔弱与觉醒的人生抉择，

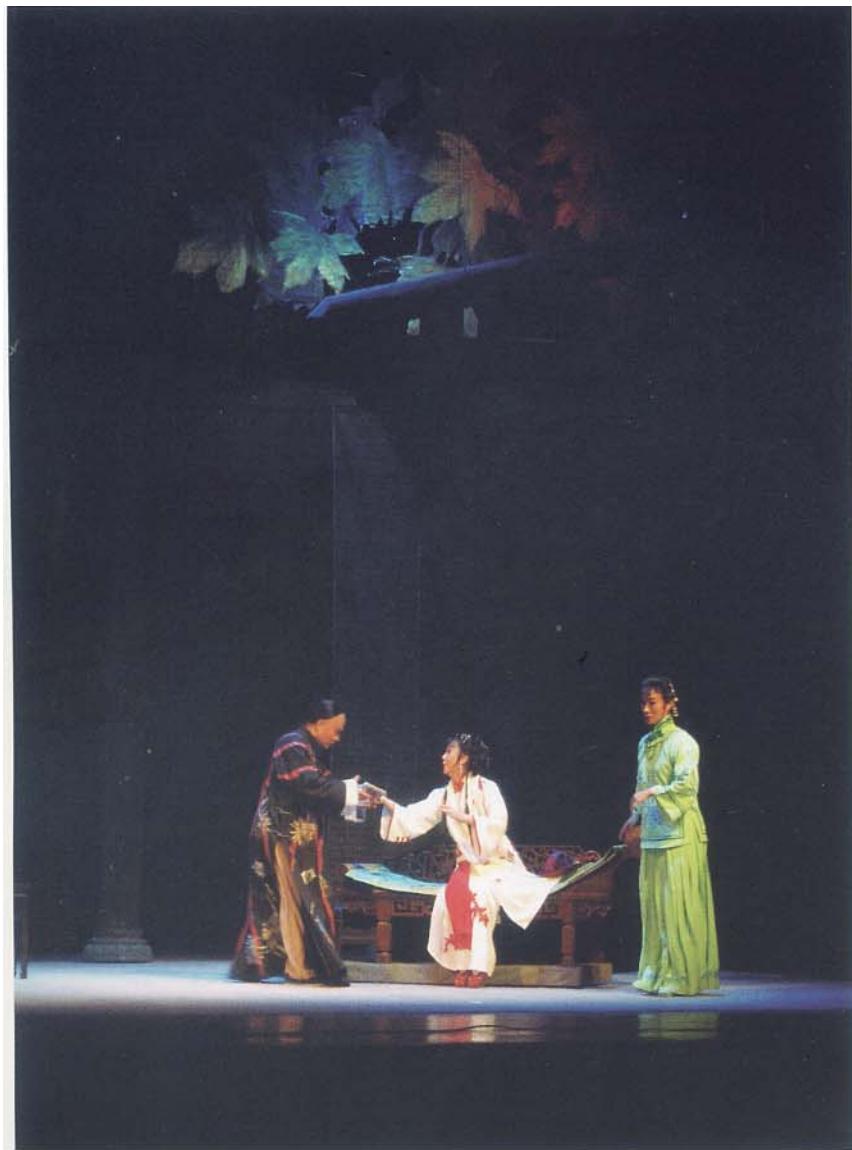
讴歌了“为大众谋事”而放弃一切的高尚情操和人生理念。特别是剧中女性人物的刻画，精辟、细腻，既柔情似水，又刚烈如锋，足见作者功力，充满了对女性的理解与同情。看了荡气回肠，给人留下了无尽的回味。

该剧以辛亥革命为题材，将辛亥革命时翻天覆地的宏大历史内容巧妙地浓缩进一个几近没落的书香人家里。该剧讲述的是一位生长在书香门第的热血青年吴仕达，满怀憧憬地投身于辛亥革命，却在血腥的杀戮和世事的变化中

迷失了方向，倒塌了信仰；而他那位温良贤惠的妻子素英，却在丈夫颓丧之时，义无反顾地跨出了小家的门墙。其间，同盟会革命党人雷继秋的介入直至献身，成为这一对夫妻交错而行的血色标杆……顽固守旧的老父亲、善良的吴妈、懵懂的小石头，皆在这一场避无可避的浪潮裹挟下，身不由己地走出了自己的生命轨迹。

当观众走进剧场，呈现在观众眼前的是一幅蓝灰色的面幕，面幕的图案满载着历史的沧桑感，把人们带进了二十

世纪初那个特殊的年代。面幕中间一片渐红的枫叶，点出戏剧的题目。当古筝音乐响起，透过枫叶，观众看到一座凝重、古朴的小院，随着面幕的升起，人们也进入了那个时代的故事之中。

该剧在灯光色彩方面暖色不多，只在一、二、三、四、六场的部分场面用了暖色。第一场由于雷继秋的到来，打破了小院的宁静，也给人们带来了新的思想、新的观念和新的希望。所以当她上场，开亮一组暖色。第三场开头，由于推翻帝制，建立了共和，人们欢庆胜利，场上充满了喜庆的氛围，用了两组暖色，但稍纵即逝。由于新的矛盾出现，剧中人物又陷入哀愁之中。第四场后半部由于两个女人心灵的相惜、相通，而用了一组暖色。本来第六场中使用的暖色应该最多，设计者希望用暖色将戏剧推向高潮，但由于戏剧以吴仕达的颓唐和迷茫做结尾，几组暖色与戏剧的情节、人物情绪不相适应，效果并不理想。笔者个人认为虽然那场革命失败了，但毕竟唤醒了人们的觉醒，对后人来说，这场革命是一面旗帜，应该有个让人对未来充满信心的结局，或者在剧情发展上有这方面的倾向。相信这部戏在下一个阶段的修改上会对此作出不同的处理。

第二场以一束月光洒在吴仕达身上开始，主要表现了夜的宁静，也表现了战斗前的沉寂。当戏进行到雷继秋与吴仕达舞剑的时候，开启了一组暖色，同时把他们表演的空间染成了一片金黄色，表现了他们志同道合的激情涌动和爱情萌发。第三场讲述素英上吊自杀，导演没有简单的布置一个自杀场面，也没有使用什么光影效果，而是从房梁处打下一束惨白的逆光，它产生的视觉冲击力和心理震撼远胜于其他形式。第五场的梦境，旨在与现实区别开来，造一个虚幻的境界，所以用了一些怪异的色彩、怪异的光束和怪异的图案。先是一

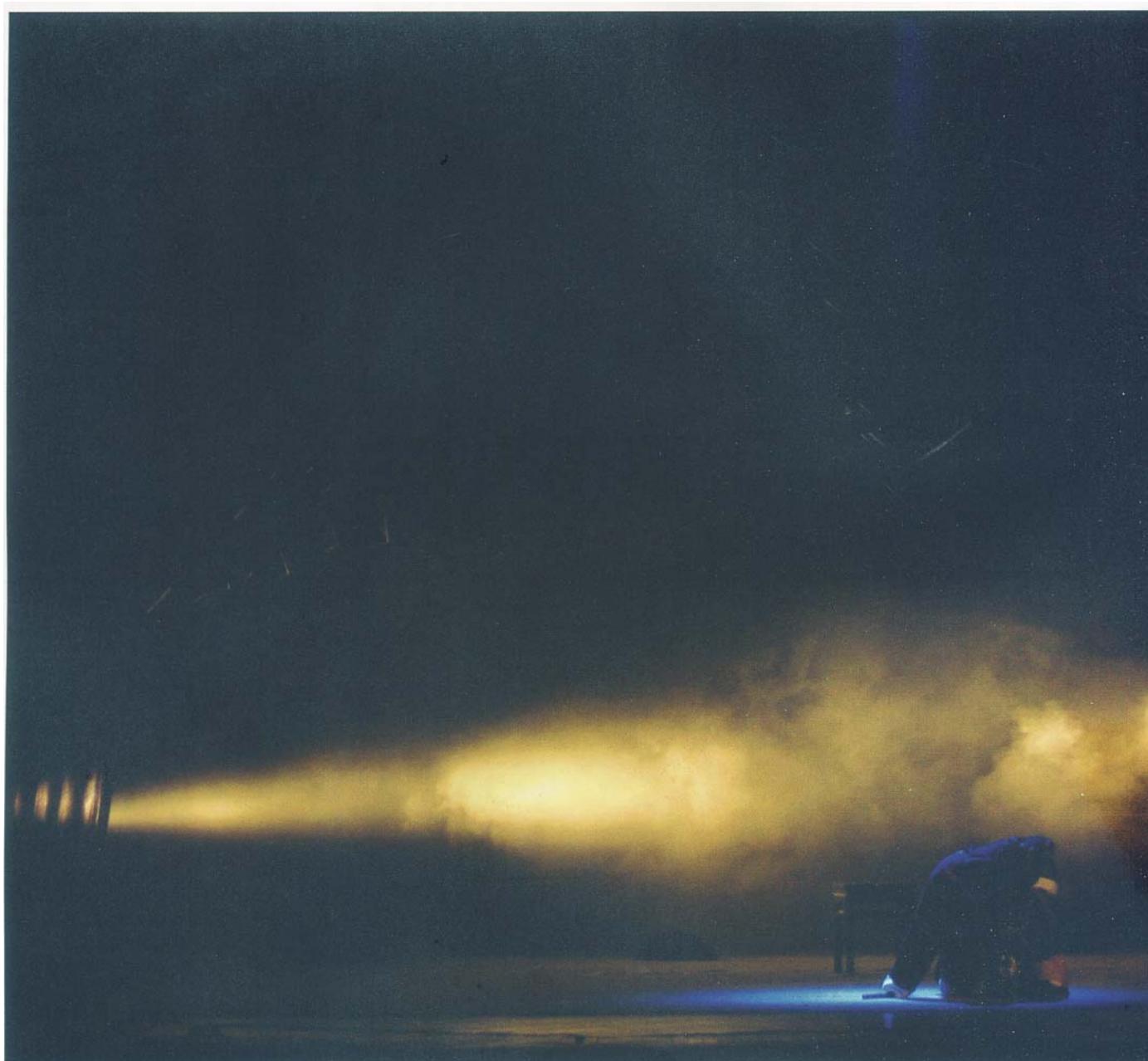
束逆光，点出吴仕达在睡觉，然后逆光隐去，出现梦的色彩、梦的光束、梦的图案，甚至梦的地脚光、拟人的光束等。使用的形式较多，色彩较杂，有关这段创意的想法很好，只是具体细节的处理还有待梳理。

剧中的石头，是个涉世未深的孩子，第五场的石头之死，死得无辜、死得可惜，但却死得充满豪情，在他懵懂的心灵中，革命党人是好人、是勇敢的、

是不怕死的，所以他也要做一个革命党人，当得到大家的认可后，他安然的死去，走完了短暂的、令人心碎的一生。在这里，笔者毫不吝啬地投下一束红光，用以表达对他人生的赞美。虽然有些主观，但笔者认为正是石头之死，给这个小院带来了从未有过的震撼，所以当第五场结尾承祖充满豪情、深情地说：“为父送你出门”，表现了这位固守旧观念的老人的转变，这样的灯光处理比较符

合剧情和剧中人物的情绪。

《秋色渐浓》的灯光设计追求清新、淡雅、空灵、深邃的理念，以蓝色为主调，讲究光源又不拘泥于光源，力图依据人物的心理感觉营造灯光艺术氛围。全剧压抑、恐惧、哀愁多于欢乐、喜庆，但又不是不注重人物表演的为造境而造境，在总的氛围基础上，强调舞台的亮度，使观众看清人物的每个眼神和细微表现。总用灯量不到 160 盏，其中有三

分之一用来装饰布景。除常规灯具外，该剧使用了 MAC 2000 电脑灯，但又不是一般的使用，使用原则是不能让观众意识到使用了电脑灯，更不能喧宾夺主地进行电脑灯表演，而冲淡了深邃的戏剧内涵。该灯具由于色彩纯正，色彩饱和度高，而在剧中发挥了非常重要的作用。全剧灯光所营造戏剧情绪，着力表现剧中人物的激情、豪情、亲情和爱情。不追求过多的灯光变化而冲淡了戏剧的

连续性。

总之，这是一部难得的好剧，只要稍作修改就会绽放异彩。在全剧的灯光处理中，没有矫揉造作，而是依据剧情的自然流淌，去编织灯光的起、承、转、合；剧中的枫叶，也没有一下子红透，而是强调渐变的过程，借以表现出剧中人物的转变和内心发展的过程。该剧只有 6 位演员，体现了中国京剧院回归

京剧艺术本体的艺术追求。舞台美术简洁、凝重，很具戏曲味道。在北京物价较高的背景下，连制作费总共才花了几万块钱，中国京剧院在当前常见的追求舞台大制作的奢靡之风中、在“戏不够景来凑”的不良艺术风气下，无疑带了个好头。■

（责任编辑 张森）

