

游荡在悲剧中的光影

——京剧《北风紧》的灯光设计

福建省歌舞剧院 宋史强

【摘要】结合京剧《北风紧》该如何利用光的特性、通过光对场面的互动来塑造戏剧人物形象，展示人物的内心世界。

【关键词】戏剧 舞台灯光 空间 人物形象 定点光

【Abstract】 The Peking opera Fierce North-Wind is mainly taken up to show how to use the lighting and how to shape the role image and inner world revealing through light interaction on the stage spot.

【Key Words】 drama, stage lights, space, play image, spot light

2007年初，经过7年修改打磨的京剧《北风紧》再度与戏迷见面，在福建省第23届戏剧汇演中获得多个奖项，其中，灯光获优秀设计奖。该剧创作于1997年，在福建省第21届戏剧汇演中，就曾获得“剧目奖”、“剧本一等奖”、“优秀音乐奖”、“优秀表演奖”等四项大奖。作为新编历史剧，《北风紧》既要避免旧式京剧沉闷、拖沓的表演形式，又要保留传统京剧的精华和特有的韵味。该剧重新编排音乐唱腔、动作，并结合先进的舞台技术手段，强化了戏曲的矛盾冲突，突出了“人”情感激荡过程。

《北风紧》讲述了北宋年间的一个悲剧故事。怀才不遇的施宜生由宋土流落金国，与金国大将军之女惊艳一见钟情，结为夫妇，并得金帝重用。十年过去，奉命出使宋朝议和的施宜生得知金国暗中谋划攻打大宋，痛苦不已的他在国与家之间不断挣扎。最终，他还是向宋朝“告密”，随即赶回金国欲阻止金国大军，不料南征军已然开拔。施宜生惊

闻十万金兵战亡，连岳父大将军亦战死，他在悲痛、自责、愧疚中向金帝自首，金帝盛怒之下判处斩刑，此时，死里逃生的大将军带回宋朝议和的消息。金帝欲追回施宜生，但为时已晚。

剧中人物的悲欢离合、喜怒哀乐及内心的矛盾冲突，为灯光设计提供了广阔的创作空间。灯光设计反复揣摩剧本，多次研究排练录像，解读导演编排的思路，最终确立了灯光设计的主导思路：强调利用光的特性，通过光对场面的辅助、光对场面的互动来突出“人”，以求达到戏曲情景、人物情感以及剧目主题意义的升华。

1 灯光对场景气氛的营造

该剧的舞台设计较为简洁，全剧除第七场“祭奠”采用吊挂黑丝绒配番旗软景外，背景以类似古画长卷的横幅喷绘为主要表现手法，背景画面共有五幅：沙漠、宫殿龙壁、归雁图、题归雁图书法诗卷、清明上河图。除此之外，就是一些小布景的点缀。在这样的舞台环

境中，灯光对场景气氛的营造就显得尤为重要。为了突出这部悲剧的沉重感，灯光对气氛的营造贯穿始终，层层推进。

全剧的序篇描述了初冬塞外大漠的环境，狂风暴雪正是施宜生背井离乡、心灰意冷的一种外化表现。开幕场景为深蓝基调，用6台雪花机在一顶方位平均铺排，雪花大小为不平均设定。为了在雪花铺设面上有明显的光痕迹，在一顶专设一组碘钨灯作为逆光，采用含紫色的深蓝色（801），由于“沙漠”一景在剧中重复出现，故序篇中故意用深蓝将其色调压冷，远景景深拉大；中景部分是落地的硬景枯枝、网景树藤和树叶，调整顶上灯光光圈将景打虚、打柔，用电脑灯以深蓝、深紫色渲染，呈现给观众剪影的感觉，寒冷、凄凉的气氛就这样体现出来（见图1）。

第一场，时空转到了十年之后的金国皇宫，即将出使宋朝的施宜生意气风发，他的主张得到金帝的支持，自然十分高兴，几道密集的橙黄逆光、侧光，使轻烟弥漫的金殿内外金碧辉煌，空间通

透,与之前的冷调形成亮度、色彩上的强烈反差。这种明亮的场景与他的心境是十分吻合的(见图2)。场景从皇宫金殿转到施宜生家中,是空间光区变化的过程。施宜生在金殿唱“别娇妻嘱爱子登程前往”时,全场光压缩到前区一道,

施宜生由两盏追光跟踪,后区快速迁景及灯光换色,当全场灯光再次渐亮,场景已经是施宜生的家,以上场侧光、耳光作为该场景的主光,可以想象那是由窗外射入的明媚阳光。家中的标艳母子正快乐地背诵诗稿,充满明快的淡黄绿

色调的室内空间、隐现在背景具有浓厚书卷气息的书法长卷,将幸福、温馨的家庭气氛展现出来(见图3)。这个幸福场面成为日后施宜生心理矛盾滋生的、难以舍弃的悲剧元素,而这一幕的温暖也使结局的悲伤变得更为沉重。

第三场,得知战事将起的施宜生进入梦中的沙场,按常规来说,表现追杀、逃滩及杀戮的场面必定有大红调的光色出现,代表鲜血和烈火。为了有别于第五场的战争场面,也为了使场景既有亮度,又保证由一盏追光(设为高色温)引导的施宜生不失去主焦点的地位,于是采用顶部电脑灯平铺雾化、深兰紫调快速频闪,地面三道流动灯用PAR灯以深

图1 开幕场景为深蓝基调

图2 明亮的场景与意气风发的施宜生

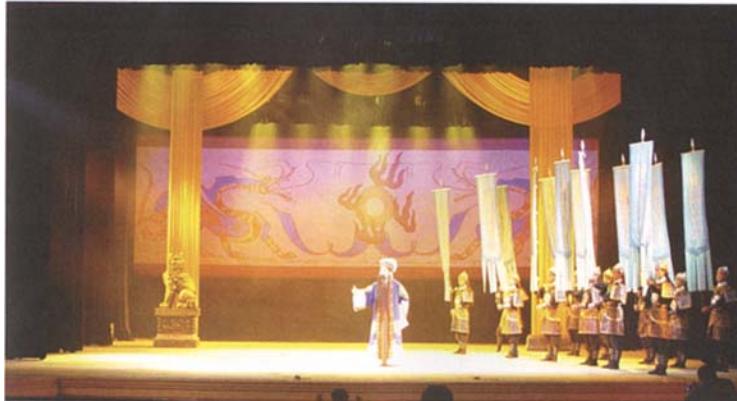

图3 施宜生的幸福家庭

蓝色光穿插，同时以多角度、大面积的轻烟雾辅助，那种暗亮、暗暖、暗显的特殊场景气氛得到迅速体现。再比如第四场，施宜生回到金国面劝金帝，想阻止战争，然而金帝主意已定，大军已经开拔。此时，金殿场景照样辉煌，全场只有逆光和背景光，正面无光，配合金帝空旷且霸气的画外音，营造出一种威严的压迫感，笼罩在追光中的施宜生，仿佛被无形的压力紧紧困住，使观众为施宜生的命运捏着一把汗。

第五场的宋金交战体现出导演的处理既理性又大气，从金军的骄横、目空一切，到中了埋伏匆忙败退的混乱，以及十万将士阵亡和大将军“战死”的惨

烈，是一幕幕有序的氛围营造与事件交代，它成了促成施宜生最后悲剧的又一心理压力的砝码。在表现全军覆灭的瞬间，鼓声响起，硝烟弥漫，空中几排密集红色逆光倾泻而下，几十盏特殊地逆光 AC 光束（白光）破地而出，金兵将士纷纷倒下，灯光以一种极致的张扬营造出一种悲壮气氛（见图 4）。

2 对人物心理的表现

舞台照明之所以和戏剧表演密切相关，关键在于舞台照明还具有心理表现功能。光的不同状态和节奏变化，以及不同的色光都会激发观众不同的情感。照明的心理表现力是很强的，有时舞台

上单是光的渐明渐暗所造成的某种气氛，就足以推助观众内心的情感波澜。正如金长烈老师《舞台灯光》书中所言，“舞台灯光具有一种精神的力量，只要它渗透到戏剧的内涵，并与表演融为一体，它就能对观众、对演员产生情绪的感染”。作为写“人”的题材，《北风紧》有多处情感波动与宣泄的场面。比如序篇中施宜生与标艳一见钟情的时刻，在整场基调的基础上，舞台中区渐亮，由前后 8 盏电脑灯围成一个特殊粉色调的小光区，二人眉目传情共展《归雁图》。

第三场的灯光变化较为复杂、细腻，对表现施宜生心理情绪变化轨迹尤为重要。在汴京东驿馆内，重踏故土的

图 4 灯光为战争场面营造悲壮气氛

施宜生难掩兴奋的心情,与宋朝官员的谈判又使他获得暂时的“得意”,此时灯光以大场面调度和高亮度、暖色调表现出一种辉煌气势,背景的清明上河图,也让观众感受到当时宋朝的繁荣。当施宜生无意间得知真相,灯光配合人物那种震惊、愤怒的过程,表现出光区渐缩、亮度渐弱、色调渐灰过程;当施宜生回忆及宋朝科场对他的轻视,感恩于金邦对他的重用,又在二者之间深感矛盾,情绪陷入低落、焦虑、迷茫时,全场渐变为只剩耳光一组,808色彩的灰蓝色光。施宜生背对观众,他的光影被投向舞台空黑的深处,人物的压抑、沉闷,观众们可以感同身受;是一夜彷徨的施宜生最后做出了选择,这种选择也注定了他的悲剧。第三场前半段,是全剧的核心点、转折点。表现在灯光上,就是亮度、色调及光区大小随剧中人物心理转化而切入变化的过程。

第六场是《北风紧》的重头戏,得知岳父战死,施宜生悔恨交加,自责不已,独自出走。标艳追夫,二人相遇在北国荒郊野地,他们的矛盾冲突、情感交流、爱情升华以及生离死别全在这一场。灯光对施宜生拜妻的捕捉,是相当感人的一幕。绝境中的施宜生,在撕心裂肺的呼喊中拜在妻子脚下,刹那间,所有电脑灯光束(浅紫红色)聚焦到位,灯光急速完成切换,光点随“拜”而动,“生也难,死也难,谁解得生死苦纠缠”,和着高亢凄楚的唱腔,施宜生连续三拜爱妻,感情至深,催人泪下。

图5 用定点光表现三人各怀心事的场景

3 个性化的灯光对剧情的升华

舞台灯光是写实的也是写意的,创造的艺术空间是有形的,也是无形的。它既能帮助塑造人物,推动剧情发展,烘托艺术气氛,完成个性化表演,看似无知无觉的光束,可以令舞台表演更为丰富饱满,甚至帮助剧情完成情境的升华。

《北风紧》中定点光表现较为突出,尤其第三场施宜生智传险情的后半段,当窗外风起呼啸而过,众人道“起风了!”施宜生暗示道:“是啊,这是塞外来的北风啊!北风啊!北风紧!”随后,施宜生、古离罕、齐竟青(宋官员)

台中旋转一圈站定,全场光收完,顶部电脑灯同时垂直落下三束等光束白光,呈等边三角顶点排开,每人一束正顶光(见图5)。施宜生唱:北风吹;齐竟青唱:北风号;古离罕唱:北风吼;三人合唱:北风紧……这段三人三声部的合唱段落非常精彩,也是导演的点题之笔。此时,三人各有各的心思,最后随着他们聚拢台中,三电脑灯光束跟踪聚拢,定位同时顶部逆光位又落下两盏高色温电脑光束,形成5盏灯定点构图。三人唱完,原大场面光渐复原,特殊定点光消失。此时,智能电脑灯作为定点光使用,动静结合、简洁明了。第三场结尾,同样利用三盏电脑灯高色温光束快速聚焦齐竟青等三同僚,阴冷透彻的高色温光色,带给观众的感觉是严峻、揪心,边关已经十万火急。

尾声,命运把施宜生逼到绝境,他向金帝直陈自己泄密之事,准备以死

谢罪,金帝震怒,即命问斩,恰值此际大将军意外生还,带回宋金两国交好言和的喜讯,金帝急命招回施宜生,然而为时已晚,回应的合声如滚滚海潮、萧萧木叶,“招不回来了,招不回来了……”空中所有电脑灯及一排由36盏浅蓝调AC灯组成的一道倒三角形强劲的光幕直切而下,场景光瞬间消失,那是光在积压情感后的宣泄(见图6)。惊呆的众人笼罩在凌厉的冷光下,随着悲凄的音乐响起,众人渐渐隐去,退到朦胧的、飘落着花瓣的光幕后,退到舞台幽黑的深处(见图7)。

新编历史剧《北风紧》是一出细腻的、表现“人”的悲剧,如按传统京剧模式来演绎,势必很难迎合众多现代观众的欣赏趣味,平静的大白光下,冗长且程式化的唱腔,密集的锣鼓点,不仅会冲淡观众与剧情的情绪互动,也会扰乱观众对戏剧主题更深一层次的思索。本剧的主创人员进行了大胆的创新与尝试,剧目上演后得到很多业内人士的好评,也有热心的专家提出尚需改进的地方。笔者仅以创作体会供同仁一览,希望大家共同探讨戏剧舞台灯光设计工作的创新发展之路。■

(责任编辑 张森)

图6 强劲的光幕推动剧情的升华

图7 尾声雪花飘落众人离去的场景

