

编者按：

伴随我国经济、文化的发展，涌现出越来越多的优秀戏剧作品，丰富了民众的精神生活。设立于1991年的文华奖是文化部主办的专业舞台艺术政府最高奖，仅2002年以来，就有90部作品获得文华奖，其中，50余部戏剧作品获得舞台美术单项奖；由文化部、财政部共同实施的一项旨在扶持舞台艺术发展的文化建设项目——国家舞台艺术精品工程，2002年至2011年共评选出126部精品剧目；由中共中央宣传部组织的精神文明建设“五个一工程”评选活动，自1992年起每年进行一次，到目前为止共有243部戏剧作品获奖。这些获奖剧目颇具思想性、艺术性，舞台美术设计也可圈可点。为此，本刊特别设立《精品赏析》栏目，从舞台美术设计角度对以上三类获奖作品进行点评赏析，图文并茂、生动地展现舞台技术与艺术融合的魅力，透视为舞台艺术繁荣做出巨大贡献的舞台绿叶们的骄人业绩。欢迎广大舞美从业人员踊跃投稿，或自荐自评，或点评赏析获得三类奖项的舞台美术作品。

写意意味的舞台灯光艺术

田微微

(上海戏剧学院舞台美术系，上海 200040)

【摘要】 点评豫剧《程婴救孤》和京剧《成败萧何》两剧目，写意意味的舞台灯光艺术的运用。

【关键词】 舞台灯光；写意；获奖作品；点评

文章编号：10.3969/j.issn.1674-8239.2012.12.014

Impressionistic Stage Lighting Art

TIAN Wei-wei

(Stage Art Department of Shanghai Theatre Academy China, Shanghai 200040, China)

【Abstract】 With comments on Henan Opera The Orphan of Chao and Success or Failure Lies on Xiaohe, the paper introduced the application of impressionistic stage lighting art.

【Key Words】 stage lighting; impressionistic; award work; comment

伊天夫，上海戏剧学院舞台美术系副主任、教授，中国舞台美术学会灯光设计委员会副主任，上海市照明学会理事。他参与的淮剧《金龙与蜉蝣》、湘剧《子血》、大型杂技剧《孙悟空》、豫剧《程婴救孤》等荣获灯光设计文华奖；川剧《金子》、京剧《膏药章》、京剧《廉吏于成龙》、豫剧《程婴救孤》、京剧《成败萧何》、秦腔《大树西迁》获国家舞台精品工程奖；花鼓剧《筒车谣》、《西域情》、《黄土情》、《巫山神女》、《雁奴莎莎》、《归来兮》等获“五个一”工程奖。

中国的艺术似乎就美在一个“意”字，戏曲艺术之美似乎又在于一个“意”的空间创造。这个“意”的空间，不仅要有空间的形式美感，同时还要具有内在神韵。

舞台灯光艺术自身的灵动性更适合这种“意”的表达，它可以在心灵情感层面上，通过光色影对舞台中的人景物进行有选择的渲染和刻画，以一种“异质同构”的方式，使“意”的传达和表现更具综合的艺术审美特征，外化剧中人物心理情感，进而提升剧作的诗意品格。有时也可以利用光自身的形态，与舞美布景相呼应，还原和强化

舞美空间原有意象的同时，创造出新的意蕴空间。所以，具有写意意味的舞台灯光艺术，就是在舞台上运用灯光手段，以写意的建构法则和表达方式，对舞台空间中的人景物进行“意”的观照，最终创造一个充满诗情画意、空灵含蓄的哲理空间。

让我们透过伊天夫老师的四部获奖作品：豫剧《程婴救孤》、京剧《成败萧何》、川剧《金子》、京剧《膏药章》来欣赏颇具写意意味的舞台灯光艺术。

【舞美赏析】黑得阴森恐怖，红得血腥惨烈，蓝得阴郁凶狠。红色顶光倾泻于城楼尸首之上，其空中形态又显映出兽首形象的凶恶，在黑色的衬托下更显沉重，简单的三大色块所营造的环境氛围，悲愤地传达出赵盾一家300余口被杀的惨烈景象，叫人不寒而栗，展现了浓郁的悲剧意味，揭示了救孤的艰巨性和紧迫性。

【舞美赏析】黑色背景笼罩之下，蓝色逆光对后区建筑和人物进行写意的简单勾勒，前区大片红光进行气氛渲染，对被枪戟挑死的公孙杵臼、凶残的屠岸贾以及精神崩溃的程婴三者进行了层次分明的光色形象塑造和刻画，舍身取义的公孙杵臼被造型凸现在空间之中，屠岸贾则在冷色的照明之中更显阴险，而躲在角落中缒缩的程婴在追光的照射下目睹惨状，悲愤万分，构成了简单明了并且层次丰富的视觉画面，有效传达了戏剧情景和人物的内在心理及微妙关系。

【舞美赏析】暖色灯光进行空间染色，对建筑结构有选择的照明和造型，对楼阁的结构和质感进行充分的展示，用灯光的明度和色相塑造了完整而有节奏层次关系的画面，在统一的暖灰色调里寻求更微妙的色彩变化，用灯光的质感营造了历史的真实感，同时又渲染了此情此景下长大成人的孤儿与生母初见时的规定情景氛围，为整个戏剧转折作了重要的铺垫。

【舞美赏析】有者为实，无者为虚。该设计把光线集中于人物身上，其外部空间基本隐没于黑暗之中，虚实相生，犹如国画手法的“留白”，这里的大量留黑不仅仅是构图手法的运用，也不是真的虚无，而是载满了程婴面对压力的无望和决定舍子救孤的悲凉心痛。远处妻儿的黄色造型也寓意了凄凉和无奈。尤其在演员苍凉的低吟和乐器低回的演奏中，此情此景，悲壮十足，张力十足。

【舞美赏析】画面完整而有质感，灯光对环境景物的青铜之感加以强调，不仅突出历史的年代感，也从视觉心理上给人以冰凉感，是程婴十六年悲苦生活的映射，叫人感同身受，也与他忍辱后依然被无情棍打的心境有同质同感之效。

《程婴救孤》（豫剧）

编剧：陈涌泉，总导演：黄在敏，舞美设计：薛殿杰，灯光设计：伊天夫等，2002年9月首演，河南省豫剧院二团创作演出。获第十一届“文华奖”文华大奖、文化舞台美术奖；2004~2005年度国家舞台艺术精品工程十大精品剧目之一，并获得第十届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。

【背景资料】《程婴救孤》改编自元杂剧《赵氏孤儿》，把一个家喻户晓的古老故事用现代理念和豫剧独特的艺术手法重新打造，内容上保留并强化了程婴在危急时刻表现出来的忠义和牺牲精神，同时赋予传统的忠义以新的内涵。

【舞美赏析】灯光借助舞台建筑中独特的垂脊线和平台，塑造出抽象、简洁的线条感，犹如运用毛笔的轻重徐疾、提按顿挫所书写的遒劲、凝重、枯涩的线条以“达其性情，行其哀乐”，笔迹结构所构成的闭合空间形成了悲茫的苍穹，跌宕其间的程婴，更显凄凉冷落和万重之伤。

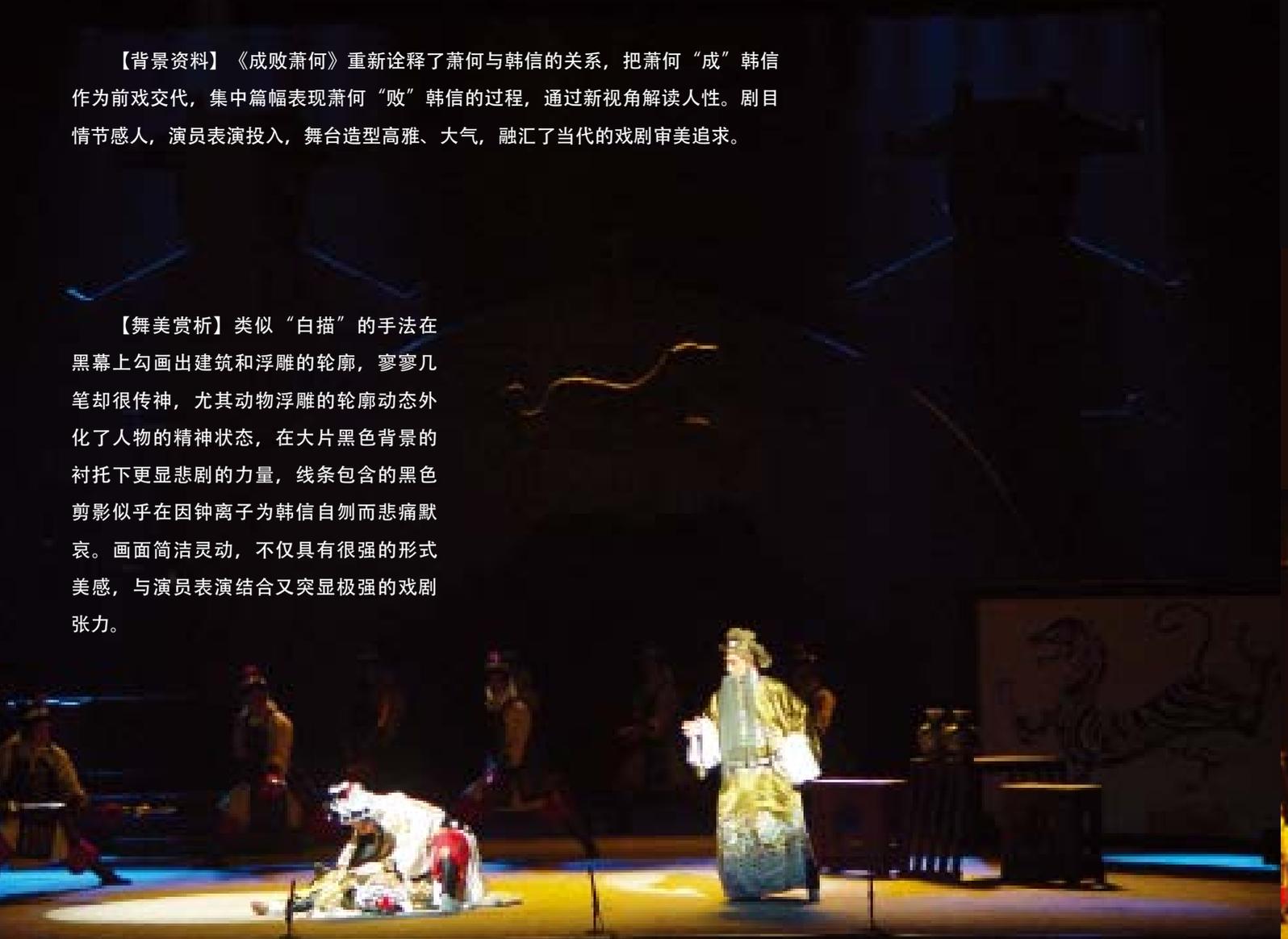
《成败萧何》（历史京剧）

编剧：李莉，导演：石玉昆，舞美设计：薛殿杰，灯光设计：伊天夫、陈晓东，2004年12月首演于上海，上海京剧院创作演出。获得第十三届“文华奖”文华大奖、文化导演奖和文化舞台美术奖，2008~2009年度国家舞台艺术精品工程十大精品剧目之一。

【背景资料】《成败萧何》重新诠释了萧何与韩信的关系，把萧何“成”韩信作为前戏交代，集中篇幅表现萧何“败”韩信的过程，通过新视角解读人性。剧目情节感人，演员表演投入，舞台造型高雅、大气，融汇了当代的戏剧审美追求。

【舞美赏析】类似“白描”的手法在黑幕上勾画出建筑和浮雕的轮廓，寥寥几笔却很传神，尤其动物浮雕的轮廓动态外化了人物的精神状态，在大片黑色背景的衬托下更显悲剧的力量，线条包含的黑色剪影似乎在因钟离子为韩信自刎而悲痛默哀。画面简洁灵动，不仅具有很强的形式美感，与演员表演结合又突显极强的戏剧张力。

【舞美赏析】画面诗意凄美，正是这种诗意，叫人不自觉想起第一次的“萧何追韩信”，又是这种凄美，叫人无奈今夜的追命抉择。美的合理，悲的在情。灯光所营造的这种氛围烘托了此剧悲剧的主题。

【舞美赏析】黑幕中些许淡淡蓝色，犹如深夜乌云涌来，月亮残缺不全，也笼罩在黑暗之中，演员的追光照明也为蓝色，使人物也融入整个色调之中，不仅为演员歌舞、抒情感提供了诗意灵动的空间氛围，也外化了萧何“仰望苍穹乱云盖”的心境，进一步揭示了“事君王，保知己”不能两全而只能“追命来”的无奈和悲痛。

【舞美赏析】画面简约干练，色调威严大气，极具装饰感，在同类色和明度的变化中又寻找到了另一种层次感，对人物照明集中，完成了“亮中求色，色中求亮”的艺术追求。红匾上悬挂的“斩蛇剑”在整体氛围中适当被突出和强化，隐喻君王威严同时也暗示出韩信的悲剧命运。灯光在对景和人物进行渲染塑造，不仅交代了时间地点等基本的环境氛围，完成了形式美空间的创造，而且暗示了当时君权至上的历史情势，有很强的装饰美感和隐喻性。

【舞美赏析】设计者对于舞台两边的装饰性建筑——阙及其周围的装置布景倾注了许多个人的情感。在这里，阙等建筑的灰色与自身的黄色勾边和前区卧虎的黄色构成了高调里的冷暖对比关系，不仅构成了特别有品位的画面色调感和空间层次感，也完成了在历史和规定情境之间寻找一种平衡的追求。用颜色的关系交待了历史的环境，也烘托了此时的韩信性格率真，没有阴谋，追求自在生活的心态。

【舞美赏析】整场黑蓝色调，又极富肌理和层次感，对两边建筑的垂檐略勾勒，中间建筑斜侧造型，使半隐半现的建筑结构基本隐没于黑暗之中，营造了历史的纵深感，也诗意地抒发了历史的悲壮感，对韩信之死做了艺术家自己的主观解读。

(编辑 熊英 常靖雨)