

传统戏剧舞台音响设计的特性和效果作用分析

那增荣

(苏州市艺术学校, 江苏 苏州 215000)

摘要: 随着社会的不断发展, 人们对戏剧舞台的喜爱程度越来越高。在传统戏剧舞台中, 音响是戏剧舞台表演的重要组成部分, 它融合了戏剧舞台的技术特点与艺术氛围, 是戏剧舞台表演中最重要的配合方式, 二者是统一的、相辅相成的关系。在传统戏剧舞台表演中合理设计音响不但可以使戏剧的主题得到升华, 还可以使舞台的氛围更活跃, 使舞台的表现力更具有特色。因此, 在传统戏剧舞台表演中要注重音响的设计, 从而彰显音响的特殊性, 提现音响对传统戏剧舞台的价值。本文就对传统戏剧舞台音响设计的特性和效果作用进行分析并提出建议, 以促进传统戏剧舞台的发展。

关键词: 传统戏剧舞台 音响 特性 效果

中图分类号: J8 **文献标识码:** A **文章编号:** 1003-9082 (2023) 02-0269-03

在传统戏剧舞台表演中, 为了提高舞台表演的质量, 必须在整个舞台表演过程中注重对音响的设计。音响是提高舞台表演质量的“金钥匙”, 表演者需要善于思考, 根据戏剧风格、戏剧主题和表演方式等因素合理设计音响, 巧妙地将音响与戏剧舞台结合在一起, 从而活跃戏剧舞台的氛围, 提高戏剧舞台的表现力, 增强戏剧舞台的表达能力, 使传统戏剧舞台表演更具审美鉴赏价值, 从而提现传统戏剧舞台的魅力之处, 引起观众对传统戏剧舞台的情感共鸣。

一、传统戏剧舞台音响设计的特性

在传统戏剧舞台表演中需要用音响表达出一些声音效果。在音响设计的发展过程中, 一开始是运用某些工具模拟声音来辅助戏剧表演, 从而提高戏剧表演的特色, 这也是当时最为流行的音响设计方式。随着社会的发展和科技的不断进步, 人们开始尝试对原声进行录音, 提高音频中的细小声音辨识度, 从而提高戏剧舞台音响声音的还原度。随着原声录音方式的出现, 音响在戏剧舞台中以一种新颖的方式出现在观众眼前, 通过原声录音刺激观众的听感、调动观众对戏剧舞台的活跃氛围, 满足观众对戏剧舞台的视听体验。从舞台艺术发展角度来看, 原声录音相比较于传统的工具模拟可以使舞台语言表达得更饱满, 让观众对传统戏剧舞台的印象发生了重大变化, 并且为舞台艺术的发展打下了坚实的基础。用原声录音方式设计舞台音响不但可以让人们将舞台艺术与实际生活结合在一起, 满足人们的听觉和视觉需要, 还可以提高戏剧舞台的表现力, 活跃戏剧舞台的氛围, 并且音响内容也更具体化、形象化, 使戏剧舞台表演得到升华, 让戏剧舞台表演内容得到鲜明的形象, 写实性也大大提高。

二、传统戏剧舞台音响设计的规律

在传统戏剧舞台音响构成内容中有多种不同的因素, 包括表演内容、音响设计内容和舞台试听造型等等, 其中各个因素之间是紧密结合的, 并且在整个戏剧舞台表演中共同发挥了重要作用, 可以使戏剧舞台表演产生相互交错的效果。而一场优秀的戏剧舞台需要表演配合更加熟练、舞美组合更加完备、音响内容设计更加专业、音响操控人员更加熟练, 如果没有这些方面的准备, 戏剧舞台表演会给人带来一种碎片化、空洞化的感觉。在戏剧舞台表演中, 音响设计是戏剧舞台表演的基础, 表演者需要将戏剧舞台和音响设计灵活地进行结合, 从而达到统一化。以传统戏剧舞台表演《一条马鞭》为例, 只有通过音响播放马的嘶叫声, 才能让观众对《一条马鞭》有更完整的感悟, 假如脱离了音响设计, 则难以生动地将马的形象刻画得细腻, 整个戏剧表演则给人一种枯燥、乏味的感觉, 这就是音响对传统戏剧舞台表演的主要作用。在戏剧舞台表演的发展历史中, 音响一直贯穿着整个戏剧舞台表演, 包括戏剧主题、舞台语言、肢体动作、剧情发展以及环境造型等等, 因此, 在戏剧舞台表演中需要对音响设计提出更高的要求, 优化音效、节奏、音调等方面内容, 将音响融入整个戏剧舞台表演过程中, 从而提高戏剧舞台表演的魅力。音响在传统戏剧舞台表演中不仅仅起到“扫杂”的作用, 更需要体现出对戏剧舞台的价值, 对整个戏剧舞台的升华起到了关键性的作用。因此, 舞台表演人员不但需要根据观众的需要深度剧本, 理解剧本的内涵, 提高自己的表现能力, 更需要提高音响设备的质量, 引入更先进的音响设备, 通过音响提高观众对戏剧舞台的期待值和感受效果, 让观众体

会到传统戏剧舞台表演的魅力。

三、传统戏剧舞台音响设计的作用

舞台音响在传统戏剧舞台的声响系统部分起到了关键性的作用，是艺术与科技融合的全新产物，不但可以提高传统戏剧舞台表演的质量，还可以根据不同戏剧内容突出不同的特点，让观众有了焕然一新的感觉，既可以通过视觉和听觉双方面的刺激提高观众对传统戏剧舞台的期待值，还可以培养观众对传统戏剧舞台的审美鉴赏能力，有效锻炼观众的听剧灵敏度。随着社会的不断发展，舞台音响的作用已经不仅限于音乐方面，对话剧、戏曲以及其他行业的发展都起到了推动作用，通过舞台音响提高舞台的感染力，富裕表演内容丰富、生动的形象，极大程度地吸引观众的眼球^[1]。舞台音响可以将环境氛围打造得多样化，根据表演内容使用不同的音调、节奏或音效，将舞台表演展现得更加优美；将舞台场景渲染得多姿多彩，并通过音响烘托得氛围推动剧情发展，将舞台的凝聚力和吸引力集中在一点，从而推动剧情的发展走向高潮。在传统戏剧舞台表演中，综合性是其一大特点，在实际表演过程中，需要表演者、指挥者、操作者等各个部门进行紧密交流并产生良好的配合，通过音响、灯光、音乐、舞姿等途径将戏剧内容体现得淋漓尽致，提高观众对传统戏曲舞台的期待，得到观众对表演的高度认同。因此，音响设计对传统戏剧舞台起到以下重要作用。

1.有利于塑造人物形象，引起观众的共鸣

在传统戏剧舞台表演中，通过音响的不同层次声音可以将人物形象塑造得更加生动，将人物的精神世界以独特的方式展现给观众，可以高效地丰富和加强表演人员的情绪，激发各个角色形象的内心世界冲突。

以传统戏剧舞台表演《风雨故园》为例，本戏剧内容是河南豫剧院创作的豫剧剧目，主要讲了鲁迅妻子朱安女士的生平事迹。在《风雨故园》戏剧中，作者虚构出了一个小蜗牛，蕴含了极为丰富的意义，成为本戏剧中的点睛之笔，其中小蜗牛的三次出现对主题起到了揭示作用，层层推进，在不同环境，不同时期下出现的小蜗牛体现了朱安女士不同时期的心理状态。在小蜗牛第一次出现时，朱安女士知道鲁迅先生快要回家了，朱安女士想让自己像小蜗牛一样每天爬一点，每天爬一点，就一定完成自己设定的目标，此时，音响播放小蜗牛的儿歌：“小蜗牛、小蜗牛、爬呀爬、爬呀爬”。在小蜗牛第二次出现时，鲁迅先生接母亲和朱安女士一起回家，朱安女士将丈夫的被子抱进自己房间，认为像小蜗牛一样每天进步一点点，就可以与

鲁迅先生和谐相处，此时，音响继续播放小蜗牛的儿歌“小蜗牛、小蜗牛、爬呀爬、爬呀爬”，与第一次不同的是，这次儿歌的背景中加了一些欢快的声音，意味着朱安女士对未来生活的期待。在小蜗牛第三次出现时，朱安女士在生活中由于语言沟通的障碍和文化的差异，很难与鲁迅先生或鲁迅先生的朋友们和谐相处，最终导致鲁迅先生离开家去往厦门发展，此时，音响再次播放小蜗牛的儿歌：“小蜗牛、小蜗牛、爬呀爬、爬呀爬”，而这次背景音乐包含了许多悲凉之情。在戏剧舞台表演中，通过音响播放的不同时期背景音乐可以体现出不同时期朱安女士的心理状态，通过层层递进的方式将戏剧内容推向高潮，揭示了当时社会旧中国的现状，体现了旧中国女性的悲哀。通过音响的变化可以让观众的内心一直在紧绷状态，最终将戏剧中的思想情感完全释放出来，引起观众的共鸣。

2.有助于渲染舞台气氛，升华戏曲的思想情感

在传统戏剧舞台表演中，表达出戏曲中的思想情感是非常重要的，一部优秀的戏剧一定有其蕴含的思想情感，表演者需要将戏曲中的思想情感表达得淋漓尽致，让观众通过观看表演体会到戏曲中蕴含的价值。在传统戏曲舞台表演时，升华戏曲思想情感的重要方式之一就是渲染舞台气氛，创建生动形象的舞台场景，将思想情感通过丰富的舞台气氛展现出来，让观众将自己带入到剧情内容中从而获得良好的思想情感体验。在实际表演过程中，操作员往往会通过音响将生活中各式各样的声音表达出来，比如模仿做饭的声音、下雨的声音或下楼梯的声音，通过声音诠释人物角色的心理活动，从而渲染舞台气氛。

现代豫剧《兰考往事焦裕禄》抗洪的一场中，在焦裕禄和徐俊雅谈到女儿的首份工作时，从乡下给焦裕禄找土蜂糖回来的女儿听到父亲不让自己进县委机关，而是要让自己进食品厂工作之后，他的女儿十分伤心。并且告诉他的父亲，因为自己是她的女儿，就不能进到县委机关当打字员，因为他的女儿就永远要吃亏倒霉。因为出发点不同，焦守凤被父亲训斥一顿，生气的将土蜂糖罐子摔了，转身就跑了，此时伴随着舞台上沉闷有力的炸雷。暴雨倾盆而下紧接着一阵急促的电话声，把焦裕禄从肝疼中惊醒，这时瓦窑公社有来汇报工作的，说是洪水已经越过大堤进村，随后焦裕禄和此时赶来的张欣理县长紧急来到抗洪现场，这时现场电闪雷鸣风雨交加，透过舞台音效传递出来，为焦裕禄带领众乡亲抗洪抢险营造紧张的氛围，如果没有以上舞台音响效果的促进光靠演员自己的翻跳或者是表情动作，是无法营造出这种紧张氛围的。这时候的舞台

音响达到的作用是时间间断，是天气的恶劣，烘托剧情氛围，另外为焦裕禄去郑州看病，和亲戚们告别作下铺垫。最后乡亲们给焦裕禄送行时焦裕禄说道：乡亲们自己一定会回来的，一定会回来的，最后一句通过混响效果延时，表达了焦裕禄对乡亲们的依依不舍，这里还有焦裕禄此生未完成的夙愿，舞台音响效果作为舞台艺术的表现，观众在剧院除了用眼睛观看之外，还要学会用耳朵去倾听。舞台效果是听觉上的点染，是辅助演出的另外一种艺术形式。舞台音响效果作为艺术中的另一种语言表达，在创作过程中要想帮助整个戏曲舞台得到升华，需要借助相关的音响渲染。在传统戏曲舞台表演过程中合理设计音响可以通过音响渲染舞台氛围，通过舞台氛围的渲染升华戏剧的思想情感，从而让观众更深刻地体会到戏曲中蕴含的意义。

3.提高舞台的表现力，展示戏剧表演的魅力

在传统戏剧舞台表演中，想要提高表演的质量，就必须提高舞台的表现力，将戏剧中的情感完全释放出来，通过演员的肢体动作、语言表达、音效、音乐等方面将情感因素完整展现在观众眼前，从而引起观众的心理共鸣^[2]。在戏剧舞台表演中合理运用音响可以通过听觉刺激观众的大脑，在音乐或音效的带领下拉近观众与舞台的距离，让观众对舞台角色的心理活动和剧情发展有更清晰的认知，从而提高戏剧舞台表演的质量。除此之外，音响还可以最大限度地调动演员与观众的情绪，达到优秀的表演效果，从而提高舞台的表现力。在实际表演过程中，演员大多都是通过肢体动作展示和语言的交流进行表演，而利用音响可以放大演员肢体动作和语言的表现力，以提高舞台的整体表现力，展示出戏剧表演的魅力。

以传统戏剧舞台表演《李三娘》为例，本戏剧是根据评剧传统戏《井台会》和南戏《白兔记》改编而来，主要讲了李三娘奉父母之命与穷汉刘知远成亲，在父亲去世后，刘知远的哥哥和嫂子逼迫刘知远将李三娘休掉，刘知远无奈只能离开家参军，李三娘在家独自生下孩子并取名为刘承佑。刘承佑长大后得知真相，催促做了皇位的刘知远接李三娘团圆。在戏曲表演李三娘在磨坊独自生下刘承佑时，通过音响播放婴儿的哭啼声，并伴随一些背景音乐的鼓点声，鼓点声由弱到强，直到生下孩子那一刻爆发出来，提高了演员对生孩子情节的表现力，让观众体会到刘知远的绝情。在最后一幕刘知远将李三娘与刘承佑一起接走，全家团圆时，同样用音响播放鼓点声，与之前鼓点声不同的是，这次鼓点声加入了欢快的节奏，并且在背景音乐中播放柔情的内容，让观众感受到团圆戏的温馨之处。在传统

戏剧舞台表演中合理运用音响可以提高舞台的表现力，调动演员和观众的气氛，让演员通过音响将故事情节的情感以及人物的心理活动表现得淋漓尽致，从而提高舞台的表现力，让观众体会到传统戏剧舞台表演的魅力。

4.营造良好的舞台环境，推动情节发展并强化戏剧主题

在传统戏剧舞台表演中，要想提高舞台表演的质量，营造良好的舞台环境是必不可少的。舞台环境是指舞台表演中整体环境的把控，包括人物角色心理活动、戏剧背景、剧情发展、戏剧主题等等。通过音响播放不同类型的音效、音调、节奏旋律等，不但可以打造一个良好的舞台环境，提高观众对戏剧舞台表演的整体期待，还可以推动剧情的发展，强化戏剧主题，让观众对戏剧内容有更深刻的认知。

现代花鼓戏《轱辘声声》的序曲，一开始就听到隐隐约约的摇动轱辘的“呀吱、呀吱”声，使生活在繁华都市中的观众联想到刚改革开放的农村，这样深刻地体现剧作者的主题思想，深化了剧情的感染力，丰富演出的整体构思。音响效果有效地加强和丰富演员的表演情绪，推动戏剧人物内心世界的冲突。如《轱辘声声》的第二场，“吱呀、吱呀”带动水桶的轱辘声响起，仿佛在诉说历史的因袭与生活的负重。山村通过改革开放富裕了，人民的生活透着新意。上级号召山村开通自来水饮用工程，改善人民的生活质量，而老会长与自家老井结下深厚的感情，老井也是历史的见证，今天农村翻天覆地的变化，人民过上富裕的生活。透过全新的生活方式以及老会长心头厚重的历史积淀与纷繁的现实生活强烈的纠葛碰撞，此时此刻，“吱呀、吱呀”的轱辘打水的音响效果既烘托剧情，又揭示了老会长、儿子徐山、孙子大毛三代人的内心世界，更好地反映人物情绪，推动了剧情的发展。同时，透过花鼓戏过程中良好舞台环境的营造，帮助每个主人翁情感精神得到凸显，利用传统戏剧舞台上的音响设置，可以帮助传递整个剧情所要表达的主体和内涵。

结语

综上所述，在传统戏剧舞台表演中，音响起到极为重要的作用，因此戏剧表演者应当合理利用音响，通过音响提高戏剧表演的质量，从而获得观众喜爱。

参考文献

- [1]张文光.论舞台音响音效对于戏剧演艺的作用[J].戏剧之家,2022(26):37-39.
- [2]赵洁.戏剧舞台中音响的设计以及控制措施[J].戏剧之家,2021(26):24-25.