

光与色的舞蹈

——舞台灯光设计应用分析

文/张鹏生

摘要：在舞台设计中，灯光设计是重要的工作内容之一，通过合理的灯光效果，能够进一步为舞台表演营造更浓厚的表演氛围，带动观众的现场情绪，进而使表演者与观众之间产生强烈的情感共鸣，反之，不合理的灯光设计则会严重影响舞台表演的效果。因此，在舞台布局中应当高度重视灯光设计，这对于舞台表演的完美呈现具有重要意义。然而，舞台灯光的设计不是孤立存在的单一内容，不能为设计而设计，而应当与舞台的布景以及音乐和表演形式及内容进行有机结合，才能在最恰当的时机通过独特的灯光艺术，起到画龙点睛的作用，提高舞台表演的感染力。鉴于此，本文围绕舞台灯光设计应用分析展开论述，全面分析在舞台设计中灯光设计的主要作用，从实践的层面提出舞台灯光设计的要点，以期能够进一步提高舞台设计的整体效果，在表演中彰显舞台的魅力，为人们营造更有氛围的视听盛宴。

关键词：舞台灯光；设计；应用

在传统的舞台表演中，以演员的表演为核心，缺乏灯光设计的点缀，进而使其表演形式相对单一，对于现场观众的吸引力较弱，难以引起情感共鸣。随着现代科技的不断发展，舞台艺术也得到更大层面的提升，通过舞台灯光的设计和有效应用，能够不断地丰富舞台的表演形式，进而使舞台表演能够更立体地塑造生动的形象，也更能渲染表演的氛围，使观众沉浸在相应的情境中，促使表演者与观众产生强烈的情感共鸣，从而有效地提高整个舞台表演的呈现效果。

一、舞台灯光的基本概述

舞台灯光是舞台美术造型手段之一，可简称为“灯光”，其核心目的不是“照明”，而是营造独特的“舞美效果”，也可理解为一种独特的舞台语言。舞台灯光包括多种类型，包括面光、耳光、柱光、顶光、逆光、脚光、桥光、天地排光、流动光、追光等等，不同类型的光布置点位不同，将起到不同的效果。例如面光，主要来自观众顶部正面投向舞台的光源，其核心作用在于为舞台人物的正面进行照明，并使整个舞台达到光铺染的效果。耳光是舞台两侧斜投向舞台的光，可以分为上下多层，其主要作用是辅助面光，提高舞台表现力。顶光是指从舞台上方位向下投向舞台的光，从舞台的前方往后方可以分为一排顶光、二排顶光、三排顶光等，顶光的应用主要实现舞台的普遍性照明，进一步增强舞台的照明度，提高观赏效果。

在具体的应用中，将通过专业的舞台灯光设备和一定的科技技术手段，在舞台艺术表演的过程中，通过灯光控制系统实现舞台全部灯具的有效控制与调配，随着剧情的发展通过灯光的变化显示出环境的不同，渲染特定的表演氛围，进而有效突出中心人物，创造出独特的舞台空间感和时代感。在舞台演出中，灯光是重要的组成部分之一，将跟随情节的发展在特定的场景中营造良好的视觉呈现效果。也就是说，在

舞台演出的空间架构中。灯光是关键组成部分之一，能够根据舞台表演的故事情节、人物形象进行全方位的灯光变幻，突出舞台的表现节奏。营造更明确的矛盾关系，提高整个舞台表演的艺术感染力。尤其是在舞台特技的配合下，能够进一步拉近舞台表演与现场观众的距离，在某些特定场景下能够使观众仿佛置身于舞台的中央，更容易牵动情感的变化。在灯光的强度、色彩以及照明分布和运动轨迹中，灯光将跟随舞台情节的变化而变化，达到良好的艺术效果。例如在一些舞台剧的表演中，可以通过灯光设计实现声光电技术的融合，在灯光的变幻中呈现历史文化、地域风貌以及民俗风情等传统文化符号，通过灯光与舞台、机械、道具、情境、舞蹈和音乐的融合，打造出惊艳的现场视觉体验感。

二、舞台灯光设计的主要作用

（一）拓展舞台表演的“时空”结构

在科学技术的推动下，舞台艺术发展呈现出形式多样、内容丰富的趋势，同时充满了现代感。而这正是舞台灯光设计所达到的视觉效果，使现代舞台与传统舞台呈现出更大的不同，提高舞台艺术的吸引力，增强趣味性和视觉成像。因此，在现代舞台剧的表演中，通过灯光的变换能够表现出人物的情绪波动，通过特定的场景向现场观众传达出人物复杂的心理活动以及情感波动，进而通过灯光设计使整个故事情节出现时空的交错感，进一步拓展了舞台的时空结构。即使是氛围较为沉重的舞台剧，也可通过灯光的变换调动起观众强烈的情绪。因此，在现代舞台剧中需要进行多样化的灯光设计，更有助于表演情境的营造，让表演者更短时间内投入情绪，让表演牵动观众的注意力，进而促进情节的向前发展。

（二）更有利于人物形象的塑造

在灯光的应用过程中，可以通过不同的色彩转换营造更生动的形象，进而实现对舞台人物性格的塑

造。在不同的场景中，及时变换灯光的色彩和明暗程度，再利用打光处理实现对人物的特写，以此让观众能够更清晰地感受到故事人物中的情感变化。因此，在现代舞台剧的表演中，有效应用灯光的设计能够使情感变得形式化，在人物性格塑造中能够更饱满地呈现出人物的具体形象，进而提高舞台表演的效果，有利于激发观众的共鸣情绪。

（三）更有利于艺术氛围的渲染

舞台灯光是社会进步与现代科技融合发展的产物，在现代舞台剧的表演中已经成为重要的辅助工具，能够在更大程度上渲染更浓烈的艺术氛围。在灯光的设计中，以色彩的变化、明暗以及灯光运动等进一步烘托艺术氛围。例如，通过绿色代表希望、朝气和生机，给观众带来强烈的心理暗示效应。同时，也能够使人们更真切地感受到故事中的情感，营造自然清新的舞台氛围，更完美地呈现整个表演，为观众留下更深刻的印象。再比如通过色彩的变幻烘托表演的剧情，在柔美的舞蹈中选择亮丽柔和的色彩，而在表现战争场面时则通过蓝色、红色、白色的灯光渲染战争气氛，进而使观众产生身临其境的感觉。在剧情的发展过程中，通过舞台灯光技术的应用，不断地渲染

环境，创造出独特的空间感与时间感，使整个舞台塑造出独特的外部形象和视觉感受，在此过程中还能够充分模拟多样化的舞台效果，例如风、雨、水、云、闪电等等，提高现场的表现力，塑造浓厚的艺术氛围。

三、舞台灯光设计的应用策略

通过前文分析可知，在舞台的布局中舞台灯光可理解为舞台的调色板，能够通过灯光的方式更充分地体现舞台设计者的创意和理念。通过灯光的应用，不仅能够更有效地渲染舞台的现场氛围，烘托气氛，同时还能够有效弥补在舞台舞美设计中存在的一些缺陷和不足。例如，在舞台景物的创设中出现了一边重、一边轻的不协调现象，此时，在景物视觉效果较轻的一侧，通过浓厚的灯光处理，能够使整个现场更加协调。因此，在舞台的设计中应当高度重视舞台灯光的设计和应用，营造浓厚的现场氛围，展现丰富的故事节奏。

（一）深度研究舞台故事情节，科学划分舞台灯光色主次

在舞台灯光设计过程中，必须仔细研究舞台故事的情节，根据故事发展的跌宕起伏关系，合理划分

灯光的主次,进而使光色的变化能够与故事情节相匹配,能够随着情节的高低潮而变换,增强舞台表现的效果,使整个舞美主次分明。因此,在对灯光设计中,灯光设计者应当秉承色彩分明的基本原则,根据舞台规模以及空间高度,综合考虑舞美设计,在充分考虑到配电供应以及电力供给的基础上,利用灯光的变化突出演员的微表情以及情绪变化,再通过灯具明暗度的变化以及色彩学变化与剧情发展相吻合,进而实现气氛的烘托。因此,在舞台灯光设计中,必须充分把握好光色主次,才能使观众在节目表演过程中能够通过灯光的色调亮度变化而感受到时间线索。例如,通过明亮暖色调的方式表现欢庆的情节,用阴影色调以及冷色系表现沉闷的故事情节。总之,在设计的过程中,应站在舞台整体表现的角度,确定舞台每个维度的灯光颜色主调,烘托情节发展,突出演员特点,这是灯光设计成功与否的关键所在。

(二) 与舞台艺术整体相呼应,精准把握舞台光色尺度

在舞台灯光的设计过程中,除了需要重视舞台光色主次进行合理的划分外,同时还应当有效把握光色尺度,这将直接影响整个舞台的呈现效果。因此,在灯光设计中,设计者应当重视光色尺度的把握,只有使灯光与舞台艺术的整体表现相呼应,才能真正促进情节的发展,实现剧情内容的烘托。在尺度的把握过程中,有效避免频繁变化,使观众产生视觉疲劳,甚至给节目观赏造成极大的压力。同时,光色变化也需要在合理的范围之内,以实际剧情的变化为出发点和主要线索,适当融入灯光变化。在设计的过程中要时刻牢记,灯光变化的最终目的是突出舞台的整体表现,灯光变换效果不能够过度使用,喧宾夺主,应当充分把握好尺度,使整个剧情能够与场景相协调相统一。

(三) 合理使用灯光的冷暖色调变化,营造生动的舞台艺术情境

在灯光设计中,还应注重灯光色彩的起伏对比设计,要根据舞台表演的特点,在适当的时机通过灯光的冷色调与暖色调变化,在灯光明暗及面积大小的对比中,体现出灯光色彩的起伏感与变化感,进而给观众带来更强烈的视觉刺激,营造生动的、形象的舞台艺术情境,使整个舞台画面流光溢彩,色彩缤纷。为了能够突出舞台整体的画面感,营造别具特色的视觉效果,在灯光设计中,应将原有的布景以及人物的服饰特色加以考虑,通过灯光的色彩点缀,使整个画面呈现出更强烈的立体感,进而营造出特定的舞台氛围与视觉效果。在剧情转折过程中,精准拿捏灯光色彩的起伏变化,烘托气氛。在舞台效果中,如果灯光设计缺少色彩的起伏和变化,则容易造成枯燥、呆板的感受,影响舞台效果的发挥。因此,在灯光设计中必须高度重视灯光的色调以及变化,为情节的发展和剧情的烘托以及舞台人物形象的塑造奠定良好的基础。

(四) 合理划分舞台区域,通过灯光实现舞台空间的延展

在灯光设计过程中,要充分利用灯光的色彩以

及定点分区的方式,对舞台区域进行合理地划分或者组合,进而确保舞台的整个场景能够实现最佳的切换效果,再通过追光、投影等方式,使表演呈现不同的分区,既能够使表演的节奏更连贯,同时更能呈现出舞台艺术独特的魅力。因此,在灯光设计中,为了提高多种类的舞台场面,需要使用灵活的方式,运用表演分区的手段,将舞台空间进行切割,进而呈现出与众不同的舞台格局,使舞台的整体与灯光设计融为一体,相得益彰。因此,一场完美的舞台表演,不仅需要所有演员的高度配合,更需要对灯光加以调整、设计,在实际演出的过程中,才能实现预期的艺术效果,衬托情节主题,利用灯光的变幻烘托现场氛围,让观众能够感受到舞台表演独特的魅力,感受到故事所传达的真情实感。

(五) 准确掌握灯位及灯具特性,掌握灯光使用的技巧

在舞台灯光设计中,一般以大型的舞台表演为主,例如大型歌舞晚会、戏剧文艺汇演、演唱会等,对舞美设计要求极高。在灯光设计的过程中,应当对舞台灯光的常用光位、常用灯具以及相关特性有深入的认识。在此基础上,结合舞台剧的内容进行灯光设计。不同光位需要选择不同的灯具进行表现,例如聚光灯主要应用于脸光、侧光等常用的光位中,柔光灯多用于活动光、柱光等近距离的光位,而外形灯则主要应用于人物或景物的外形投射等等。总之,在舞台的灯光设计过程中,需要根据现场光影表现需求,结合不同的光位选择恰当的灯具,根据其独特的性质进行布局,进一步增强舞台呈现的效果。同时,在灯光的使用过程中,需要掌握一定的使用技巧,才能营造出特定的舞台气氛。例如,使用同色光,通过亮度以及色彩的差异获得不同的影像效果,进而有效突出舞台中的局部表演区域。再比如需要使用对比色光,通过冷色光、暖色光在不同的方向投向表演区人物或景物中,衬托出更强烈的舞台效果,增强人物或景物的立体感。如果使用单一色光,无论是冷色光或暖色光,光色鲜明的特点都能突出舞台的效果。

四、结语

综上所述,在舞台艺术的表演过程中,灯光的设计对于舞台艺术形象的塑造具有重要意义,在设计的过程中,应当充分掌握灯光使用的技巧,结合具体的灯位以及灯具特性,充分结合故事情节以及人物形象的特定需求进行精心设计,进而为舞台艺术的表演营造更震撼的视觉感受,提高舞台表演的感染力和生命力。因此,在舞台表演艺术中,灯光设计地位突出,应当加强对灯光设计要点的研究,并在持续的实践中不断总结经验,才能促进灯光设计的持续发展,促使灯光设计在舞台表演中发挥更大的价值。

作者简介:张鹏生(1992—),男,本科,助理工程师。研究方向:舞台灯光设计应用分析。

(作者单位:浙江大丰实业股份有限公司杭州分公司)