

舞台灯光与音乐搭配对艺术类项目表演的影响及对策探析

赵悦

秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫

[摘要]在社会的发展过程中精神文化建设有着非常重要的作用，随着我国经济水平的不断进步与发展，人们的物质生活得到满足，对精神文化的需求变得越来越高，在日常的生活中人们通常会观看艺术类的表演，表演的效果与很多方面的因素有关，其中舞台灯光与音乐搭配起着非常重要的作用，能够将表演的内容及主题完美的呈现出来。本文主要探讨了舞台灯光与音乐搭配对艺术类项目表演的影响以及对策等问题。

[关键词]舞台灯光；音乐；艺术表演；影响及对策

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.048

舞台灯光设计能够改善舞台环境，让表演变得更加协调，有效提高艺术表现效果，音乐可以将艺术节目中情绪的变化呈现出来，让人们能够直观地感受到感情色彩的变化，让艺术表演变得更加生动，将舞台灯光与音乐联合起来，对艺术类项目表演的影响是非常大的，如果舞台的灯光与音乐搭配的非常好，那么就可以将艺术表演的内容、感情以及主题完美的表现出来，如果舞台的灯光与音乐不协调将会让舞台变得非常杂乱，不能见表演的效果呈现出来，观众也没有教好的体验感。

一、舞台灯光设计的重要性

舞台艺术是一门综合性的艺术，在各种文艺节目、戏剧、舞蹈等的演出中不仅需要编辑、导演、演员、主持人等还需要舞台布景、服装、道具等部门，想要将这些清晰的展现出来就需要灯光部门以及音乐部门的协助，对灯光效果的处理及音乐的选择与演出效果有着重要的联系。

随着时代的不断进步与发展，舞台演出的形式变得更加多样化，演出规模更加宏大，观众的数量也变得越来越，在舞台演出中投入了更多的资金，使用了更先进的器材，舞台设计的思想及观念也发生了非常大的改变。灯光与音乐技术的迅速发展与设计人员的观念、技术、能力密切相关，所以需要相关设计者具有更高的文化水平及文化艺术修养，熟练掌握不同的艺术形式以及表现手法等，此外还要对色彩学及舞台风格等相关知识有所了解。灯光及音乐设备随着时代发展在不断更新，在舞台上应用了许多新的设计及技术。灯光及音乐设计者需要将灯光及音乐的作用在舞台上完全体现出来，将表演者的内容、主题以及情绪的变化表现出来，在舞台艺术中呈现出美的效果。

二、舞台灯光及音乐设计安排对艺术类项目表演产生的影响

2.1产生的不利影响

2.1.1对表演产生干扰

一部完整的艺术项目表演是由很多个动作连在一起组成的，其中动作是最基本的元素。艺术项目表演中蕴含了非常多的美，在进行表演时有很多优美的动作，比如说旋转、跳跃、转身、翻转等，通过这些不同的动作将节目的主题、情感以及内容等完美的呈现出来。表演的风格也有很多，有一

些表演具有一定的危险性，如果舞台的灯光及音乐使用的不合适，不仅会对表演者的心态及情绪造成影响，导致表演出现差错，更严重的是会影响表演者的安全。比如说，在杂技类型的表演中，通常采用的是较为明亮的暖色灯光，以及舒缓的音乐，但是如果选用的是较为灰暗的灯光以及亢进的音乐将会扰乱表演者的情绪，不能清除的看到同伴的动作可能会出现严重的安全问题。

2.1.2对表演的性能产生影响

想要将艺术完美的表现出来首先就需要熟练的技术，但除了技术之外还有其他的影响因素，艺术的表现除了将舞台的艺术呈现出来还要将感情的艺术表现出来，优秀的表演作品并不知知识完成相关的技巧，还需要进行再创造。舞台灯光及音乐设计师需要根据表演节目的内容、形式、风格、情感的变化等情况进行设计，如果仅仅是凭借工作的经验或者是节目的大体风格进行设计将会严重影响表演的性能。

2.1.3掩盖舞台表演

在舞台表演中占据核心地位的就是表演者，无论是灯光的设计还是音乐的设计都要将表演者的地位凸显出来，但是在进行灯光设计时有些设计师会采用多种手段，色彩太过明亮，变化太过频繁，让舞台变得非常耀眼，表演者的身影被淹没在过于明亮的灯光之中。在进行音乐设计的时候音乐设计人员选择的音乐背景不恰当或者是声音过大都会影响表演者的核心地位，没有将艺术表演想要表达的效果呈现出来，不恰当的使用灯光及音乐都会掩盖舞台表演。

2.2有利的影响

2.2.1塑造人物形象

合适的舞台灯光与音乐能够有效的塑造人物形象。在演出者进行艺术演出时灯光的亮度以及颜色都会投射到舞台上或者表演者身上，音乐通常也会贯穿于整个表演的过程中，会随着表演者的动作、表演内容的情感变化、主题的环境等因素而随时发生着改变，在各个过程中通过舞台灯光与音乐相配合将人物的形象逐渐塑造出来。

2.2.2将艺术效果提升

在舞台上恰当的使用灯光以及音乐能够有效的提升艺术效果。在舞台上会有不同风格的艺术表演，除了通过表演者的动作动作及语言等表现出来，还要借助舞台灯光以及音

乐将艺术表演效果全面的呈现出来,比如说古典舞的艺术表演,表演者的动作通常是较为缓慢、柔软、灵活的,每一个动作中都蕴含着艺术的魅力及美感,但是只有表演者舞台会比较单调,在这个基础上加上暖色的、温柔的灯光以及舒缓、放松的音乐,灯光与音乐随着表演者的变化而发生转变,能够让表演者的动作更富有美感,同时将舞蹈中蕴含的情感通过音乐及灯光展现了出来,人们能够更直观的感受,舞台的艺术效果得到了显著的提高。

2.2.3 创造舞台空间

在各种各样的艺术表演中都要有一定的空间,有其在舞台表演中空间感是非常重要的。表演者在舞台上进行表演时需要观众将注意力集中在表演者的身上,而不是其他的地方,想要达到这一要求就需要舞台灯光来完成,让舞台灯光聚集对表演者进行投影,同时要随着表演者位置的变化不断进行移动,在这个过程中再加上音乐的辅助,吸引观众的注意力,让舞台的空间变得更加有层次、更加丰富,有利于舞台效果的表达。

三、艺术类项目表演对舞台灯光及音乐的要求

3.1 舞台灯光及音乐与表演的风格相一致

艺术类项目表演在当前阶段是非常流行的,这是因为这种形式的表演性以及欣赏性是相对较强的,越来越多的人喜欢观看艺术类的表演,相关媒体对它也是非常的重视。在近几年中,很多的真人秀节目出现在人们的视野中,被广大年轻人所喜爱,舞蹈电视被人们广泛的认识并接受,在电视上观看艺术表演有着非常重要的意义,在增加电视节目的同时还将艺术表演进行传播与普及,让更多的人了解艺术表演。艺术表演的风格有很多,不同的风格需要选用不同的舞台灯光以及音乐,灯光以音乐选择要与表演的主题相符合,灯光与音乐的改变要与情感的变化相一致,只有这样才能将艺术表演的效果完全呈现出来,让观众获得良好的体验感。

3.2 舞台灯光及音乐与表演者服装相匹配

在艺术表演中表演者的服饰是非常重要的一个元素,表演者的服饰通常是与表演的主题、内容相一致的,比如说在表演民族舞蹈时表演者所穿的服饰是具有民族特色的,在表演武术时表演者的服饰也是专业的服饰,能够保证动作的施展等,不同的表演主题选择不同的服饰,服饰的颜色也是各不相同的,要结合服饰的特点以及颜色选择适合的舞台灯光以及音乐,比如说,表演者在表演民族舞蹈时要穿戴具有民族特色的服饰,选择的音乐一般也具有强烈的民族色彩,将团结、积极进取、欢快等情绪充分的展现出来。不同的感情色彩选择不同的舞台灯光,比如说表演者表达热情、活泼的情绪,情感色彩是非常强烈的,这种情况下选择的颜色多为红色、橙色、黄色、绿色等表演者表达的是悲伤、忧郁的情绪,一般选择的是蓝色、灰色来表示。表演者根据表演的主题及内容决定服饰的颜色及类型,从而选择合适的舞台灯光

及音乐等,能够将艺术表演的效果很好的呈现出来。

3.3 舞台灯光与音乐相一致

在各种各样的艺术表演中,只有哑剧的舞台是完全沉默的,其他类型的表演中都会有声音的存在。在艺术类项目表演中舞台灯光与音乐是不可或缺两种元素,它们所起的作用是非常显著的。在舞台上不仅需要具备灯光与音乐这两种重要的元素,还要使灯光与音乐相一致。在艺术表演中要首先要根据表演的类型决定音乐的节奏,从而确定灯光与音乐的转换。比如说,在健美操的表演中,选择的音乐通常是动感十足、富有动力的,动作的变换是非常频繁的,有一些表演中还需要夹杂着响亮的口号,在这种情况下就需要根据表演者的动作以及音乐的节奏调整光的颜色及明暗程度,让这三者达成一致,相辅相成;在现代舞的表演中,舞蹈的性能是非常强的,所以在灯光的使用中不能掩盖住舞蹈的特点,所以需要的舞台灯光就是较为简单的。在艺术表演中,舞蹈的动作是在不断的创新的,同时舞台的灯光也要不断进行创新,可以将光的颜色、形式以及强度等进一步丰富,比如说,在表演华尔兹这种舞蹈艺术时,在应用舞台灯光的时候可以让光组合成相应的图案,颜色逐步发生转变,这是因为华尔兹的节奏相对较慢的,可以有充足的时间将灯光的艺术呈现出来,进一步完善舞台的艺术效果。在艺术演出中,只有将演出者、舞台灯光以及音乐巧妙的融合在一起,根据不同的演出主题选择不同的音乐与灯光,才能让舞台变得更加完美,将舞台的艺术与美感完美的呈现出来,带给观众更好的体验感。

四、结语

综上所述,随着人们生活水平的提高,越来越多的人逐渐追求艺术文化的发展,对艺术表演有非常大的兴趣,在这其中舞台灯光以及音乐是非常重要的两个因素,如果在表演中恰当的音乐及灯光能够塑造人物的形象、提升舞台的艺术效果以及创造舞台空间,如果杂乱的灯光及音乐将会影响表演的性能、掩盖舞台表演,对表演产生很大的干扰,所以在设计舞台灯光及音乐时要与表演的风格相一致,与表演者的服饰相匹配,同时还要保证灯光与音乐是协调统一的,只有这样才能将舞台效果完美的呈现出来,满足人们的观看需求。

参考文献

- [1]胡东年.舞台灯光的设计运用与艺术表现形式[J].黄河之声,2019(11):135+137
- [2]阎双威.舞台灯光与音乐搭配对艺术类项目表演的影响及对策探析[J].北方音乐,2017,37(16):247.
- [3]缪高琦.舞台灯光设计中的多元素结合技巧[J].大众文艺,2018(18):242.
- [4]缪高琦.舞台灯光光色搭配的艺术[J].艺术科技,2018,31(01):58.