

舞蹈创作中舞台灯光的应用分析

万鹏

江西省歌舞剧院有限责任公司

[摘要]在艺术领域,通过舞蹈展示情感和美丽的姿势,可以给人们带来不同的感受。舞蹈创作不仅是人们艺术成就的表现,也是情感表达的体现,舞台灯光为舞蹈创作增添了明亮的色彩。当缺乏光的配合时,舞者的动作会变得黑暗,而在人眼中看到的艺术则缺乏吸引力。可见,舞蹈灯光在舞蹈创作中的运用吸引了观众的注意力,使舞蹈作品更加完整。舞蹈设计不仅要注意对主题、风格和动作的理解,还要注意灯光的应用,灯光设计应符合舞蹈创作的要求,以突出舞蹈的艺术品位。基于此,本文就舞蹈创作中舞台灯光的应用开展分析。

[关键词]舞蹈创作;舞台灯光;应用分析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.914

随着社会的不断进步,人们的物质生活水平不断提高,审美需求呈现多元化。尽管科学技术的不断发展,但舞台灯光在舞蹈中的重要地位从未改变。舞台灯光虽然处于从属地位,但其可控性和可塑性一直是不可替代的,能够展示舞者的内心活动,消除舞台场景中的不和谐因素。通过对舞台灯光功能的分析,舞台灯光具有时空转换的功能,在气氛渲染的过程中,舞台灯光通过光影的视觉效果创造出完美的舞蹈作品。在使用中,不仅要创新灯光表现形式,还要遵循一定的原则,使之具有生命的特征和艺术的灵魂。舞台灯光的虚拟和真实形象,在舞蹈艺术中发挥着重要作用,帮助编舞更准确地表达演员的意识,充分展示舞蹈作品的美,丰富舞者的表现力,给观众带来视觉冲击,营造良好的艺术氛围。这就要求在未来的舞蹈创新过程中,正确控制舞台灯光,捕捉灯光在舞蹈作品中的应用能力,并在一定的位置上充分挖掘其价值。

一、舞台灯光的特点

(一) 约束性

舞蹈本身就是一种艺术。在舞蹈表演中,灯光不能脱离舞蹈表演的需要。在舞蹈表演中,灯光总是处于从属地位,舞蹈总是限制灯光,灯光的设计总是受到场景的限制,必须按照原有的模式发挥应有的作用^[1]。灯光只有在特定的场景中才能发挥其应有的作用,并达到预设的效果,舞台灯光依附在舞者身上。

(二) 可控性

舞台灯光的可控性使其在舞台表演中得到广泛应用,主要体现在可以控制灯光的颜色、强度、角度和范围等,并利用这些特性来满足艺术创作的需要,塑造舞者的形象。

(三) 可塑性

舞台灯光的可塑性使其成为一种艺术形式,主要体现在运用灯光来塑造舞者的良好形象上。灯光可以改变舞者服装的效果,改变舞台场景中的因素,将静态物体转化为动态,烘托演员的内在心理活动。

二、舞蹈创作中舞台灯光应用的作用

(一) 舞台灯光的舞台情境

舞台灯光将使舞蹈的表演效果更加明显,完美地展现舞者的姿势。同时,随着舞蹈创作的变化,灯光也会随之变化,以满足创作的需要。舞台灯光在一定程度上改变了时间和空间,如果创意情节发生变化,它将整合时间效应。舞台灯光在时间

平面上实现慢放和静止的功能^[2]。从舞蹈的具体情况分析,舞台时间可以合理控制。此外,舞台灯光可以完全调节舞蹈创作的氛围,运用光影的方法来提高视觉效果,形成高品质的舞蹈氛围。

(二) 舞台灯光的时空转换

随着科学技术的发展,舞蹈在更多方面实现了创新,这也对灯光的时间和空间提出了更高要求。灯光主要从舞蹈创作的基本内容、风格、形式等方面体现时空特征,使灯光的运用更加合理。时空设计应与舞蹈创作内容相吻合,以充分发挥灯光的作用。舞蹈灯光可以并列或间歇地出现在舞台上,可以形成类似电影“蒙太奇”效果的切割组构时空的作用,让人感觉这是一种穿越时间的表演。表现同一时间不同空间的两种情况,只要以灯光将舞台区分成两个区域,两边各自为阵即可;表现同一空间但过去或将来发生的事情时,则可以利用灯光暗淡恍惚的作用,使时光倒流或超前^[3]。如果灯光偏离了舞蹈创作的内容,就会导致舞蹈表现无序,很难形成优秀的舞蹈作品。不同的舞蹈创作对灯光也有不同的要求,当时空创造与舞蹈艺术完美互动时,舞蹈的主题和内容得到充分展示,也产生了巨大的艺术价值。在满足创作原则的前提下,灯光设计应理解舞者的意图,可以大胆地进行相应的创作,在光线的影响下增加舞蹈作品的吸引力。此外,有必要将灯光和场景结合起来,创造出独特的舞台风格,体现蕴含着的主题思想。

(三) 增加舞台的视觉冲击

舞台如同白皮书,舞者就像在白纸上画画,舞台灯光就会变成白纸上的颜色。观看舞蹈时,观众留下的最重要印象是视觉效果,这也通过舞台灯光来体现,舞蹈创作将变得更加丰富多彩。在过去,舞蹈创作在真实场景的布局上会有很大的困难,而舞台灯光解决了这个问题。灯光可以弥补舞台上的缺点,演员表演的缺点也得到了修复。在舞蹈创作上用适当的色彩搭配,会非常丰富多彩,表现出一定的生动性,从而使舞蹈作品的特点得到有效的展示^[4]。舞台灯光的出现不仅能激发舞蹈创作者的创作灵感,还能使舞蹈更加清晰,展现舞蹈的基本内涵。此外,灯光将使舞蹈创作更加立体化,以独特的意境展现完美的舞蹈作品。

三、舞蹈创作中舞台灯光的应用

(一) 舞台灯光营造适宜的表演环境

当我们把舞蹈看作表演的灵魂时,舞台灯光就是舞蹈的

灵魂，这要求舞台灯光参与舞蹈编排过程，而不是由舞蹈表演场所的灯光师临时编光。因此，灯光师必须合理设计面光、顶光、追光、特效光等，将舞台上的三维场景与演员统一起来，形成运动的形象，这不仅能营造出强烈的舞蹈氛围，而且有助于形成统一的舞蹈风格，发挥舞台灯光的点睛作用，然后将其转化为无声的音乐，为舞蹈增添灵气，只有这样才能赋予舞台生命^[5]。

（二）正确使用舞台照明常用灯具

不同类型的照明设备有各自的特点，平凸透镜聚光灯可以改变发射光圈的大小，如果投影光圈大，亮度低；如果光圈小，亮度高；螺纹聚光灯可以在舞台上获得均匀的发光效果；回光灯输出光强，面积大，距离远，但光斑不均匀；泛光灯具有较大的照射面，并依靠反射面产生均匀的光；红灯具有均匀的泛光效果；PAR灯借助于烟雾投射的光速，光束更加可见；成像灯的光影可以清晰投射；效果灯能使投影效果显示出亮度高、图像转换等优点；电脑灯集成了多种动态照明效果，是一种根据程序自动变化的组合装置，通过控制灯内微电机的程序，完成转向、变色、调光、换屏等命令动作^[6]。由于不同的灯具产生不同的舞台效果，在使用时必须使用在特定位置，以便灯光更好地服务于舞蹈表演。舞台灯光能让观众有更好的观演体验，毫无疑问，舞台灯光对于演出有着非常巨大的作用。要让灯位配合好演出，就必须对各个常用灯位有更深入的了解。其中，面光的光线从正面投射于台前表演区，照射演员面部的灯位为面光。它可以取得普遍的亮度，消除画面中容易产生的“死角”，还可以调整光比，增大或减小反差，以示均衡的作用，避免局部曝光不足。因此面光只能作为基本照明、基本色调，在舞台上不担当主要的任务，不能成为主光和塑造形象的工具；侧低位面光一般设置在观众席二层的前端，可以增加舞台正面的整体亮度，用泛光灯可以将舞台以及接近舞台的观众席部分照亮；耳光的光线从侧面投向舞台表演区的灯位，分别称之为左、右耳光。用以加强人物和景物的立体感，形成前侧面的照明效果，产生塑型效果。如果与暗部的光比适当地配合，则又可取得丰足、有力的造型作用。人的视角对侧面光的变化最灵敏，侧光是人物和景受光面的主光，造型的重要工具；以造型为主，照明为辅，为了达到垂直照明，横向不少于2个灯。两排以上光色相同的耳光同时投射，位置高的灯通常以投射远光区为主，位置低的灯通常以投射近光区为主。耳光灯可明装亦可置于耳光室，耳光室应不妨碍观众通行且不遮挡边座观众视线，灯光光轴经台框边沿延伸至表演区的水平投影与舞台中轴线所形成的水平夹角应不大于45°，使边座观众能看到台口的侧边框，同时不影响台口扬声器传声。

（三）发挥舞台灯光色彩的联想作用

灯光的颜色和亮度也非常重要，灯光的颜色对观众的心理和视觉有不同的影响。因此，舞蹈作品的设计也应该在灯光设计中加以考虑。在舞台灯光的实践中，逐渐加深了色彩的含义，如：红色代表着热情、激情、火焰、愤怒、胜利等；橙色代表着温和、日落、幸福、喜悦、成功等；黄色代表着光辉、

高贵、权力、美丽、轻松等；绿色自然代表着和平、希望、活力、青春等；蓝色代表着纯净、平静、深远、科学、大海、蓝天等；黑色代表着严肃、沉默、悲伤、黑暗、权力等。虽然这种联想有一定的片面性，但客观情感色彩在灯光设计中起着重要的参考作用。

（四）合理运用灯光转换

正确表达舞蹈的思想宣泄和艺术效果，灯光的实施基于舞蹈作品本身的动作、形态、情感、音乐和效果。转换灯光的方法有很多，如切光、压光、渐暗、渐明、突明、突暗等。灯光转换对舞蹈表演非常重要^[7]。灯光设计可以用来创造意境，提高艺术表现力，促进舞台艺术的完美融合。

（五）舞台空间的光色环境

艺术起源于人们的审美意识，舞蹈艺术是直接表达人们审美意识的活动，是一种高度概括的表演艺术和流动的雕塑，除了一些舞剧外，我们很难指定舞台上每个特定情节所需的环境^[8]。这客观上要求舞台艺术赋予一种非幻觉形式的表演风格，而非幻觉形式的表演风格往往取决于舞台灯光，那么我们能否在舞台灯光中找到适合舞蹈动作的抽象环境呢？答案是肯定的。舞蹈艺术的表现力往往要求它不应该被固定在特定的环境中，以限制其意境的范围。只有舞台灯光以其快速变化的灯光颜色，才能更好地适应舞蹈表演的环境。

结束语：

综上所述，舞台灯光的设计与舞蹈作品的内容息息相关，一部精彩的舞蹈作品，其内容也将为舞台灯光的设计带来创意灵感。借助不同的灯光效果，灯光强度和色彩发生变化，时而隐蔽、时而暴露、时而优雅，展现出不同的生动形象。因此，舞蹈编导有必要将灯光作为自己创作中最重要的手段之一，突显舞蹈作品的艺术价值。

参考文献：

- [1] 黄冠. 浅谈舞台灯光在舞蹈创作中对新技术的运用[J]. 产业与科技论坛, 2021, 20(3): 46-47.
- [2] 徐峥. 舞蹈创作中舞台灯光的应用分析[J]. 中国民族博览, 2019(18): 134-135.
- [3] 李良宇. 舞台灯光在舞蹈节目中的重要性[J]. 艺海, 2020(10): 38-39.
- [4] 张长念, 徐晓东, 王玉稳. 解析与展望: 武术与舞蹈表演相结合的多维艺术特征——以大型舞台剧《武动巅峰》为例[J]. 吉林体育学院学报, 2021, 37(2): 92-98.
- [5] 黄宁. 初探舞蹈表演与灯光艺术的关系[J]. 辽宁青年, 2020(18): 190-191.
- [6] 覃燕萍. 舞蹈编创及舞台空间思考[J]. 文艺生活·下旬刊, 2021(3): 96-97.
- [7] 李锋军. 舞台灯光在舞蹈中的重要性[J]. 中国民族博览, 2017(20): 145-146.
- [8] 陈文俊. 灯光让舞蹈更绚丽[J]. 科技展望, 2017, 27(21): 321.