

舞台灯光的设计运用与艺术表现形式

王佳鑫

内蒙古广播电视台 内蒙古 呼和浩特 010000

[摘要]舞台灯光影响舞台表演效果，优秀的舞台表演必然缺乏良好的舞台灯光设计和艺术效果呈现，舞台表演是一种综合性的艺术形式，在这个过程中，除了依靠表演者的高超技艺外，还需要依靠舞台艺术设计来辅助作品的主题和思想情感的表达。随着时代的发展和科学技术的进步，舞台灯光艺术也在突破和创新方面取得了长足进步，给观众带来了更加丰富多样的艺术效果。在此背景下，舞台灯光设计师必须正确把握舞台表演的内容和主题，量身定制出优秀的舞台灯光艺术效果，为表演活动提供保障，促进舞台艺术的繁荣与进步。在此基础上，简要分析了舞台灯光的设计与应用及其艺术表现形式。

[关键词]舞台灯光；设计运用；艺术表现

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.1615

1 舞台设计要素

1.1 主舞台设计

主舞台是商业演出活动的主要空间。舞台的平面形状可以结合品牌元素或产品特征进行视觉演变。同时，主舞台应根据活动环节和现场条件进行设计，确保现场活动空间能够充分展示品牌特色。主舞台设计还应包括一定形状的展示舞台、舞台背景、舞台布景道具、主机释放舞台等。整个舞台可以是固定的，也可以在局部设置移动升降台或旋转台。

1.2 伸展台设计

伸展舞台是舞台的延伸，通常伸展到观众的座位上。常规商业演出阶段的伸展阶段包括T型、I型、X型、H型等。伸展阶段的形式取决于演出活动的场馆规模和设计理念。伸展舞台可以缩短产品与观众的距离，激发观众的情感，引起观众的共鸣。创意伸展舞台可以提高舞台空间的艺术效果，强化舞台表现力。

图1 伸展台

1.3 舞台背景设计

舞台背景可以提高展示效果，是观众在舞台空间中更直接的视觉中心。结合舞台空间，设计师可以选择简单的背景来突出产品，也可以选择夸张的背景设计来强调产品的主题和特点。舞台背景建模应与品牌或产品相呼应，以便更好地显示产品信息。在舞台背景（如图2所示）中，设计师应将品牌名称与商业标志相结合，将品牌信息融入舞台背景设计中。舞台背景不应削弱观众对展示产品的关注，而应起到改善空间氛围和展示产品优势的作用。

2 舞台灯光艺术效果的设计要点

2.1 色彩运用

舞台灯光设计离不开色彩的调整和运用。初始阶段照明颜色为黑白。此后，色彩逐渐出现，反映了时代的发展进步和舞台灯光设计的不断创新。各种色彩的舞台灯光设计可以进一步增强表演氛围的渲染效果，满足多样化场景转换的要求，扮演或隐藏或突出角色，让观众感受到不同的表演氛围，在情感上产生共鸣。因此，舞台灯光设计应与舞台表演有机结合，使人们在欣赏和观看过程中的情绪随着表演而波动，特别是要保证不同的表演主题和不同的灯光色彩的结合，从而提高整体的搭配效果。对此，舞台灯光设计师应在演出前对演出内容和主题进行分析，并根据内容明确灯光设计的特点。许多表演场景无法通过舞台设计完美呈现。此时，需要灯光辅助。例如，白光用于渲染雪景，引导观众深入主题并感受情感。在影视作品的拍摄中，常以绿布为背

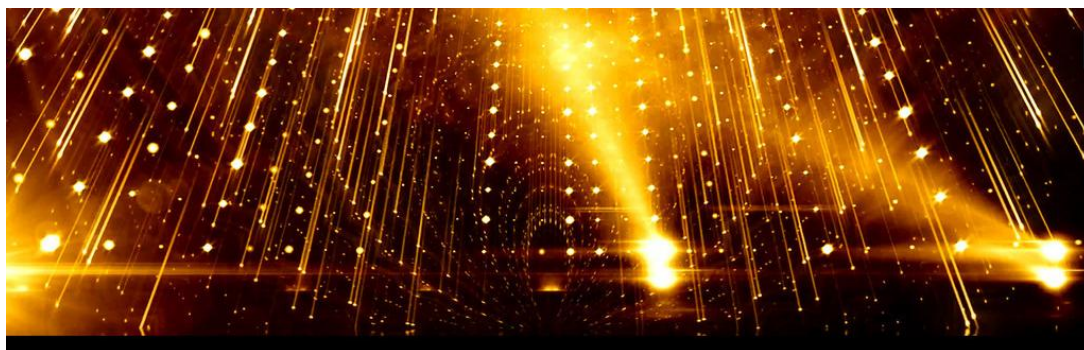

图2 舞台背景

景, 开灯后会变得很白。在以后的编辑中, 可以将绿布编辑成作品所需的场景。舞台表演中不同颜色的灯光具有不同的含义, 因此设计师需要提高对色彩内涵的把握能力, 并在日常设计中积累经验。

2.2 安装设计

在观看舞台表演的过程中, 经常会看到各种灯光设施, 是灯光设计师经过反复实验和多年经验, 结合舞台表演的要求而设计的。舞台上安装照明设施的地方, 以及能达到理想效果的地方, 都需要灯光设计师严格衡量。因此, 设计师不仅要积累照明的基本知识, 还要掌握照明的物理原理, 才能把握照明的艺术效果。考虑到舞台表演内容丰富, 节目形式多样, 在灯光设计中必须考虑舞台, 需要合理设计灯光设施。在舞台灯光布置的早期阶段, 设计师需要充分熟悉舞台设备的使用和本次演出的灯光, 并控制灯光设备的安装和交付, 以获得灯光调节器的配合。照明设备安装人员应严格遵守照明设计方案, 落实安装要求和指导方针, 防止安装错误, 使安装位置、角度、方向、距离、高度等与方案要求高度一致, 确保所有照明设施调试后能正常使用。

2.3 立足作品

随着现代舞台表演艺术的繁荣与发展, 不同层次的表演数量逐渐增多, 而舞台灯光艺术和效果设计作为重要环节, 也受到了各方面的重视。优化舞台灯光设计的关键是以作品为立足点和根本出发点, 根据作品所要传达的主题和情感完成舞台灯光设计, 然后用灯光来烘托舞台气氛, 反映作品所传达的情感。舞台灯光设计师在进行灯光设计之前, 需要熟悉并全面掌握舞台表演的内容、形式和主题的安排, 然后结合舞台空间、布景和表演舞台进行灯光设计, 确保灯光的变化和表演内容与主题相一致。例如, 舞蹈作品《黎明之歌》主要反映了20世纪石库门巷子的生活状况, 并用它来表现中国女性的勤劳和温柔。在舞台灯光的设计过程中, 基于这一主题, 选用暖黄色灯光来呈现黎明的场景, 渲染作品的宁静氛围, 为凸显中国女性的美丽奠定基础。

3 提升舞台灯光艺术设计效果的措施

3.1 保证方案的合理性

在舞台灯光设计中, 灯光设计师要想提高舞台灯光效果, 需要掌握舞台的具体表现形式、主题、内容等方面。同时, 也需要认识到舞台灯光设计和布局的重要性。通过对收集到的内容进行分析, 可以制定出科学完善的照明设计方案。在舞台表演过程中, 要严格按照各方面的内容做好目标设计。其次, 照明工程师需要分析具体的性能情况, 制定完善的设计表, 加强各个环节之间的联系。在这一过程中, 应预设舞台表演过程中可能发生的变化, 以确保表演的顺利开

展。

3.2 提升灯光设计科学性

灯光工程师在进行灯光设计之前, 需要对表演过程进行分析, 同时及时与表演者进行沟通, 明确采用何种方式来烘托气氛, 展现演员的个性特征, 实现表演与灯光效果的融合。其次, 对于照明工程师来说, 应该在掌握设备不同参数的基础上, 研究使用中灯光的安全性和可操作性, 避免因灯光使用不当而导致的安全事故。

3.3 提高自身专业能力

随着新时代的发展, 舞蹈表演的类型发生了显著的变化。因此, 要求打火机不断提高专业能力, 跟上时代发展的步伐, 掌握先进的技能和方法, 结合实际活动的变化, 利用计算机完成自动照明管理, 创造多样化的照明效果。其次, 如今, 随着观众审美要求的不断提高, 表演形式发生了重大变化。因此, 照明设计师应及时掌握先进技术, 提高实践能力和音乐素养, 完成照明设计。借助计算机辅助照明设计, 不仅可以向观众展示不同的图片, 而且可以提高表演效果。因此, 应该从具体情况出发, 确保计算机应用的合理性。

结束语

舞台灯光在舞台艺术设计中发挥着重要作用, 在舞台表演活动中不可或缺, 其原因在于舞台灯光是衬托和提高舞台表演综合效果的最佳方式之一。通过优秀的灯光艺术效果呈现, 可以为观众提供背景, 产生情感共鸣, 也可以增加舞台表演的影响力。舞台灯光设计丰富多样。随着时代的发展和进步, 对舞台灯光艺术效果的追求也在不断提高。在这种背景下, 为了提高艺术效果, 必须注重设计和呈现策略的优化。

参考文献

- [1] 仇亚军. 舞台表演中舞台灯光艺术效果的作用探讨[J]. 戏剧之家, 2021(19): 26-27.
- [2] 袁熙. 舞台灯光艺术效果在舞台表演中的作用分析[J]. 戏剧之家, 2021(31): 26-27.
- [3] 万鑫. 舞台灯光艺术效果的设计与呈现[J]. 传播力研究, 2019, 3(34): 192.
- [4] 谢志强. 浅析舞台灯光艺术效果在舞台表演中的作用[J]. 艺术评鉴, 2018(19): 184-185.
- [5] 郑慧琳. 舞台灯光艺术效果在舞台表演中的作用探究[J]. 中国传媒科技, 2012(20): 250-251.

作者简介:

王佳鑫(1993.08), 女, 山西省大同市, 本科, 四级舞台美术设计, 研究方向: 灯光设计舞台美术设计。