

舞台灯光的艺术功能及应用

王珂

四川省自贡市川剧艺术中心

摘要：对于一场表演来说，舞台灯光占据了非常关键的地位。从舞台艺术的角度来看，一个非常重要的组成部分就是舞台的灯光艺术化，在灯光艺术化的作用下，所营造出的舞台表演氛围效果会更加出色，让整个舞台表演将主题更好的诠释出来，并且十分有利于情感的抒发。在现代科学技术不断发展的情况下，舞台灯光已经越来越普遍的应用到了舞台表演当中，社会各界都开始越来越关注舞美灯光的艺术呈现效果，在舞台表演当中占据了不可或缺的地位。在当代的舞台表演当中，通过灯光艺术的呈现，能够有机的结合音乐与特殊的光影。本文首先简单的阐述了舞台与灯光之间关系的演化过程，随后从造型以及照明等方面分析了舞台灯光所具有的艺术功能，最后深入探讨了舞台灯光在舞台表演当中的应用。

关键词：舞台；灯光；表演；艺术

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.02.038

灯光艺术对于一场舞台表演来说，所占据的地位是非常关键的，能够将观众们眼球牢牢的抓住，在灯光发生转换的情况下，也能够让观众们的思维随之发生改编，将观众的思考不断的激发出来，并且让观众们的注意力能够在舞台表演当中持续的停留。另外，在视觉角度良好的情况下，能够让观众对舞台表演当中的每一个细节都产生十分真实的感受。

一、舞台与灯光关系演化

通常来讲，在舞台表演当中都会结合自然环境的光线来设计舞台灯光，例如，在阴天的情况下就会有比较暗淡的光线，那么舞台灯光也就要与这种暗淡的光线相贴近。通过这样的设计方式，能够让舞台表演与现实生活更加贴近，让观众们在观看表演的过程中产生的代入感变得更加的清冽。灯光设计师在组合了不同类型、不同颜色以及不同强度的灯光之后，让这些灯光将舞台表演所需的光线散发出来，使舞台表演当中人物的感情变得更加丰富。对于舞台表演来说，灯光不仅仅是要对自然光线进行模仿，还要对剧情的走向进行结合，来调整光线的颜色以及强度等，这样舞台灯光才能够更好的呼应故事发展的情节。

对于一场好的舞台演出来说，不仅仅有剧本、演员、音乐等是其重要的组成部分，舞台灯光艺术效果在其中所发挥出的作用也是非常关键的，能够对气氛起到极大的烘托和渲染的作用。在科学技术不断发展的情况下，舞台和灯光之间的关系也发生了极大的改编。在舞台剧出现的初始阶段，往往在露天场地当中表演，其主要的来源就是日光，天气等多方面的因素都会对其演出

的效果造成不同程度的影响。开始在室内演出之后，人们逐渐的产生了对于室内光的需求。在这之后，舞台表演当中主要就是将钨丝灯泡以及调光器作为灯光的主要来源，天气以及其他户外因素不会对演出造成影响。发展到今天，舞台灯光的技术变得越来越成熟，人们也开始更加关注灯光的色彩、强度以及分布等多个方面。另外，立足于舞台灯光的需求层面，在时期不同的情况下，在灯光方面，对舞台艺术的需求也都各不相同。首先，从主题的角度来看，舞台的灯光是直接服务于舞台艺术的。例如在我国，在中华人民共和国成立的初始阶段，传统戏剧以及革命舞剧成了我国舞台艺术的主要表现形式，相比较于建国之前，灯光技术基本没有什么太大的改变，只能够满足简单的照明需求。在社会不断发展以及变革的情况下，到了改革开放的后期，我国文艺事业再次得到了社会大众的青睐，在这一阶段，舞台艺术的发展可以用突飞猛进来形容。但是与此同时，简单的舞台照明已经无法将舞台艺术在创造方面的需求有效满足，也就是说，在这一阶段，舞台艺术对于舞台灯光开始提出了越来越严格的要求，目前来看，舞台艺术灯光正在朝着多样化的趋势发展。另外，要想呈现出完美的舞台灯光，那么需要施用的器材和技术都是非常多样化的，因此，在创新舞台灯光的过程中，一种非常重要的方式就是更新并且运用各种先进的器材。器材在不断更新和发展的情况下，其也显现出来了更加优越的氢能。同时，数字音频以及智能化控制技术等新型的科技也陆续在舞台灯光领域显现出其优势。在舞台灯光的操控方面采用这些先进的技术，能够更加灵活便捷的操控

舞台灯光，在舞台当中呈现出更加丰富多样的艺术表现形式，大大的增强了舞台艺术的呈现效果。

二、舞台灯光的艺术功能

（一）照明

对于舞台表演来说，照明就是舞台灯光最为基本的艺术功能。在很长一段时间当中，舞台表演都是将白光作为光源，要求拥有明亮并且均匀的光纤，因为观众在观看舞台表演的过程中需要将演员的面部表情以及身体动作看清楚。但是不能采用过于夸张的灯光设计，这样一来仅仅是刺激了观众的视觉层面，无法对观众的内心形成触动。因此，不管如何改变灯光，一定要点“点亮”主要角色，即使以晚上为规定的情境，也要让观众在欣赏表演的过程中能够有足够的光线。

（二）造型

舞台灯光的作用不仅仅是将舞台照明，其所承担的造型压力也是非常巨大的。例如，在当代的舞台表演当中，常常会对各种色光进行利用，与天幕幻灯相配合来将环境的气氛表现出来，打造出地点环境。将色片增添到舞台灯光当中，不仅仅是起到了显色的作用，也是为了对其颜色进行改变，为了能够对色的艳度进行提升，会将人为的混合色增添到其中，这样一来所打造出来的层次感和色彩的效果感会变得更加的明确。

（三）渲染和抒情

对于舞台表演来说，其灯光不仅仅是将光影提供给特定的场景，也能够将人物的主观意向和情绪表达出来。在灯光效果不同的情况下，所制造出来的舞台气氛也都各不相同。例如，暖色光和冷色光对我们来说都是非常常见的，那么在设计和塑造这两种光的过程中，可以通过对设定好的氛围的利用，使观众产生的感官感觉都不同，之有效的助力于舞台表演当中所需的各种情绪。因为舞台的一个非常重要的作用就是精神辐射，一旦再舞台情感当中有所渗透，并且有机的融合了表演，那么舞台灯光能够让情感表达的更加充分，将观众心底的共鸣充分的激发出来。所以，通过对舞台灯光效果的应用，能够对人物心理状态予以更加真实的刻画。

三、舞台灯光的应用

（一）引起观众注意

在最开始实行室内舞台表演的阶段，主要是将照明作为灯光的主要用途，能够将良好的可视空间提供给舞台上演出的演员，并且让观众更加清晰的看到舞台上的

表演。在不断更新与改进舞台设计理念的情况下，灯光的作用已经不仅仅是为舞台照明，还要通过对灯光搭配和设计的合理性下，将观众的注意力吸引过来。并且，相关工作人员通过采用不同的灯光颜色，向观众的心中灌输特定的情绪。例如，当有一个特定的人物要走到舞台正中的情况下，可以先用灯光在人物出现的位置打出来，这样人物的出现在不会过于突兀，以免影响到观众观看的思绪。也就是说，灯光的一个作用就是引起观众的注意，来更好的铺垫人物的出场。另外，当特定的灯光照射在舞台当中的某一处的时候，观众就能够在灯光聚焦的位置集中自己的注意力。尤其是在组合使用不同种类的灯光的情况下，更加能够凸显出灯光所具有的这种强调作用。

（二）转换时间空间

在舞台表演的过程中，要想能够自然的转换时间与空间，舞台灯光是我们所需要利用的一个最为基本的方式，其能够将上述的需求有效满足。在采用艺术的方式处理灯光的亮度和色彩之后，在故事情节不断发展的情况下，舞台的灯光能够随着其发展不断发生改变，这样就会有一种立体感充斥在舞台当中。

对于演出空间的构成来说，其一个非常重要的组成部分就是灯光。灯光主要是通过对故事情节的发展情况进行结合，来从视觉环境的角度全方位的展现出人物以及其所需要的特定的场景，并且此种艺术的形式能够通过视觉形象的方式向观众呈现出设计的意图。灯光能够流露出人物内心的情感，并且还能够在一定程度上延伸其情感，在光影的作用下，让观众的内心受到触动，使观众有联想和想象产生。在舞台表演当中，主要是通过灯光的色彩和节奏等方面来将环境呈现到观众的面前，并且对情绪及气氛进行渲染和烘托，同时还能够将人物的心里矛盾放大。例如，光亮就是神圣、正义与善良的代表；而神秘、阴暗以及邪恶等往往用黑暗来表现。因此在对灯光进行设计的过程中，应该对人物和情节的空间造型予以全方位、系统的考量，要对造型的规律予以严格的遵循，将光影效果应用号来对舞台的特技进行配合，这样才能够对观众的实现进行有效的引导，将人物形象塑造的更加丰满，让舞台的效果更加良好，将舞台表演当中所需要的空间环境创造出来，对剧中的气氛进行渲染，进而将时间和空间的转换更加真实的展现到观众们面前，使表演情节当中的矛盾和冲突更加得以凸

显，让舞台的节奏等到强化，同时艺术感染力也会变得更加丰富。

（三）人物的塑造

对于舞台表演来说，不仅仅是通过语言、服装以及动作等来塑造人物形象，通过对舞台灯光的利用能够让人物形象的塑造变得更加完美。同时，在舞台表演的过程中，能够灯光的变化能够将人物情感的变化更好的展现出来，甚至能够对剧情的发展起到推动的作用。例如，人物的情绪逐渐的从兴奋向失落转变，最后转化为愤怒的情况下，灯光就可以从明黄色逐渐的向蓝色转变，最终呈现为红色，通过这样的方式能够更好的表达出人物在情绪方面的变化。

（四）良好舞台氛围的营造

在舞台氛围的营造方面，灯光所发挥出的作用也是非常关键的。在光束的颜色和形状不同的情况下，营造出的舞台气氛也都各不相同。能够对观众的情绪造成潜移默化的影响。在灯光良好的情况下，还能够使表演的感染力得到有效的提升，让观众的观看体验变得更好。例如，当舞台表演向高潮阶段过度的过程中，灯光应与舞台表演相配合，做出适当的调整。例如，在高潮阶段应该将让灯光更加明亮，这样一来，在舞台表演不断推进的情况下，观众也能够逐渐释放自己的情绪。另外，还会以道具的模样来呈现灯光，这样一来就能够将其营造氛围的作用更加充分的发挥出来。将灯光做成火把的模样是最为常见的一种方式，主要是为了通过这种方式来对舞台的表现力进行提升。

（五）统一观众的视觉与听觉

一场舞台演出是否完美，取决于多个方面，而各个方面人员以及技术的配合是否协调统一则起到了决定性的作用。人物情感与故事情节应该是一一对应的，需要有相应的人物表情以及背景来呼应当中的人物情感。在故事情节较为悲伤的情况下，那么配合的音乐就需要较为忧伤，舞台灯光也要稍显暗淡，这样才能够完美的统一观众的视觉与听觉。只有这样，这次的舞台表演才可以说是完美的。舞台灯光能够淋漓尽致的展现出舞台上的艺术，其在舞台表演当中占据了不可替代的地位。一个大的舞台只有在灯光的帮助下，配合以各种颜色的灯光，才能够将色彩融合的静态美展现出来，进而将舞台所具有的独特艺术美营造出来。

在舞台表演当中，舞台灯光以一种艺术的形式呈现

出来，通过对灯光自然美的特性进行应用，能够有机的融合各种不同类型的灯光，这样所营造出来的舞台感受会更加独特。在所使用的灯光不同的情况下，形成的感情色彩也都各不相同，能够与舞台当中演员的表演形成有机的配合。灯光在温暖明亮的情况下，能够激励人们积极向上，在灯光较为昏暗的情况下，人们的情绪则会变得较为消极悲观。在灯光色调不同的情况下，给人们带来的情感体验也都各不相同。例如，白色是纯洁的象征，红色代表着热烈，而忧郁往往用蓝色来表示等。也就是说，在灯光所使用的表现形式不同的情况下，所营造出来的效果也存在着很大的差别。舞台灯光不仅能够将舞台艺术的独特魅力充分的展示出来，还能够将精神世界真实的体现出来，让观众能够对舞台表演的情感世界产生共鸣，进而更好的向观众传递情感。只有在舞台灯光经过精心的设计的情况下，才能够打造出一场成功的舞台表演。在舞台当中，将舞台艺术表演的独特魅力通过舞台的灯光环境传递给观众们，舞台灯光设计师通过对灯光的流动进行应用，来有机的融合现实世界和舞台表演，让观众能够通过灯光来感受舞台表演的魅力，对观众的情绪形成感染，更好的服务于舞台表演。

结束语

从上述内容当中我们能够看出，对于舞台表演来说，舞台灯光所发挥出的作用是举足轻重的，对舞台灯光实施有效的控制，能够使舞台表演的效果得到大幅度的提升。而只有在充分的了解如何在舞台演出当中采用舞台灯光的情况下，才能够对舞台灯光进行良好的运用，在了解的前提条件下，在舞台表演的过程中充分的发挥出舞台灯光的艺术功能，进而使舞台表演作品的质量得到有效的提升。

参考文献

- [1] 李叶. 关于舞台灯光设计中光色的艺术功能及运用方式[J]. 艺术品鉴, 2020(02): 59..
- [2] 李萍. 探讨舞台灯光艺术效果在舞台表演中的作用[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2020, 000(010): 109-109.
- [3] 高俊文. 浅谈舞台灯光艺术效果在舞台表演中的作用[J]. 文艺生活·文艺理论, 2021(02): 12-13.
- [4] 周鸣. 舞台灯光的设计运用与艺术表现形式[J]. 文学少年, 2020, 000(017): P. 1-1.
- [5] 楚学玲. 浅析舞台灯光艺术手段的展现和作用[J]. 东方文化周刊, 2021, 000(020): 5-5.