

色彩在舞剧舞台灯光设计中的应用

赵臣领

(郑州西亚斯学院 河南郑州 451150)

【摘要】随着时代的不断发展,社会经济水平也在不断提升,人们越来越注重在精神生活方面的追求,重视生活中的艺术。现如今,喜爱舞剧舞台的人越来越多,而在舞台灯光设计中应用色彩较为遍及,适当地运用灯光设计中的色彩在调动观众情绪、呈现舞台上的人物内心感情、暗示剧情走向等方面有着一定的影响。运用色彩在开展舞台灯光设计工作时,需要主次分明,利用色彩的转换、色彩之间的对比,更加方便地向观众传递剧情中人物的情感。

【关键词】色彩;舞剧舞台;灯光设计;应用

使用色彩在灯光设计中是在舞剧舞台中呈现主题和剧情的一个重要方法,也是突出舞台效果的主要方式之一。在进行舞剧表演时,需要合理科学地运用色彩对剧情发展进行辅助,衬托表演的主题,调动观众的情绪,使观众有一种身临其境的感受。在现实生活中的舞剧表演,要想增强表演效果可以从视觉上入手,合理有效地将色彩与声音以及剧情结合起来,给观众创建一个良好的视觉感受,增强视觉效果,从而提升表演效果。

1 运用色彩在舞剧舞台灯光设计中的意义

1.1 升华舞剧的精神内涵

舞剧是舞台剧的一种,它是以舞蹈作为主要表现方式的一种舞台艺术形式。舞剧包含许多内容,其中最主要的是人物、事件、矛盾冲突。舞剧作为舞蹈、戏剧、音乐相结合的表演形式,对舞剧表演者的服装、舞蹈动作、灯光色彩等都有着较高的要求。因此,在开展设计灯光的工作时,必须重视适当进行色彩与情节、音乐、动作等方面的搭配,表现出舞剧的精神内涵,便于观众理解舞剧的主旨与情感,使得它的精神内涵得以提升。

1.2 帮助营造舞剧的场景

色彩上的颜色变换,可以使观众的视觉感受受到冲击,引导观众产生共情,根据舞剧剧情发展产生开心、悲伤、激动等情绪,帮助提升观众对舞剧的理解程度,营造良好合适的场景。灯光设计者合理运用色彩在其中的作用,可以使得场景更具有真实性,可以使观众更好地感受到舞台的氛围,帮助观众产生共情。合理有效地调节灯光,可以对表演者的情绪和舞台场景有着一定的影响,也会帮助掩盖舞台表演上的一些不足。

2 运用色彩在舞剧舞台灯光设计中的现状

2.1 使用色彩过多使得主次不分明

在灯光色彩设计的过程中,不宜设置太多的颜色,需要先确定舞台的主色调,然后根据情节的发展,可以在需要烘托或渲染的地方考虑使用其他颜色进行辅助。舞台设计者如果使用的色彩太多,容易导致色彩的主次没有清楚的界限,因此确定主色调可以表示舞剧整体想要表达的主旨,合理搭配其他的色彩,可以使得情节发展更加流畅明

显,烘托出表演者的情绪变化,使舞台下的观众可以更好地领会到该表演想要表达的主题。如在舞剧《白毛女》中,红色是反应了革命,也反应了生命的鲜活,因此在该舞剧中,红色毫无疑问是主要的颜色,它贯穿了喜儿这一主要角色命运的变化,其他颜色可以作为辅助颜色进行衬托,合理鲜明的颜色安排可以使观众感受到表演者的情感变化和剧情的发展。

2.2 没有有效结合道具与灯光色彩

在舞剧演出中舞台道具也是重要的组成之一,它和舞台上的灯光色彩设计一样都对舞剧表演效果有着重要的作用,舞台道具包括表演者的服装及其配件、场地的设置等。因此,在开展舞剧的舞台设计工作时必须要注意灯光色彩与道具之间的联系,避免道具颜色与灯光色彩起冲突,如果没有妥善处理好道具与灯光色彩的关系,将会影响表演中所要呈现的色彩,从而影响表演者所要呈现的情绪和舞台演出效果。舞剧演出的设计者必须要注重灯光色彩的变化与道具的颜色的联系,舞台的道具不宜太过显著,要着重考虑表演者的服装与配件的颜色,服装和配件颜色和舞台灯光的色彩彼此之间在视觉上要有一些区别,使得舞台下的观众可以观察到表演者的面部表情和肢体动作,领会到表演者的情绪表达。

3 运用色彩在舞剧舞台灯光设计中的原则

3.1 遵循统一性原则,注重舞剧内容与色彩的和谐统一

在舞台中开展设计灯光工作时,需要合理运用色彩,注意舞剧内容与色彩作用的统一性,实行统一性原则。进行色彩方面的设计时,设计工作人员需要考虑到演出的实际状况,结合实际生活来进行色彩设计,同时也要注意灯光和色彩之间的对比,设计出合适的灯光和色彩。在使用色彩开展舞台灯光设计时,需要将灯光和色彩有效地结合起来,充分表现舞剧的主旨与内容,有效地提升表演效果与艺术效果。设计者需要考虑到色彩的饱和度和色彩之间的调和,在应用色彩方面合理结合舞剧内容,使色彩与舞剧内容具有统一性。设计者需要合理使用色彩调和方面的知识,把那些共同的、彼此之间近似的色素进行配置而形成和谐统一的效果。

3.2 遵循独创性原则, 注意色彩在灯光设计中的独创性

舞剧舞台演出的方式与内容多种多样、大多都是不相同的, 每个舞剧想要向大众传达的主旨和精神都有所不同, 且每个舞剧所面对的实际情况也都有所不同。因此, 舞台设计方面的工作人员需要充分考虑到实际状况和舞剧的内容, 合理科学地对灯光色彩应用方面进行创新, 创造合适舞台的灯光色彩, 获得理想的舞台演出。灯光设计者要充分了解到不同色彩对舞剧表演者的表演效果的作用与影响, 结合表演者所表演出的内容与精神内涵来合理使用色彩, 进而使得舞剧舞台演出具有独创性, 不丢失所表演的舞剧自己的特点。灯光设计者需要充分感受色彩的艺术魅力以及色彩与舞剧内容的紧密联系, 使色彩充分契合舞剧舞台表演, 且灯光色彩设计不失独创性。

3.3 遵循协调性原则, 注重舞台整体效果的协调性

舞台设计者在进行灯光色彩设计工作时, 会使用一个色彩作为主要的色调贯穿, 在其他需要渲染或烘托的情境中使用别种色彩, 协调舞台上所需要的色彩, 使得舞台灯光色彩不失去协调性。在舞剧表演者表演时应用不同的色彩, 能够提升演出的效果, 使大众可以产生共情。在舞剧表演中, 应用的色彩和表演的内容与精神内涵需要具有协调性。因此, 舞台设计者需要在选择色彩和安排色彩时, 应当注重考虑色彩和演出之间的联系。设计者要妥善处理它们之间的关系, 保证色彩与演出的内容和主题可以和谐共处, 避免产生冲突, 使得舞台、灯光色彩、表演均具有协调性, 帮助观众更清晰地理解到表演者所表演出的内容与表演者的情绪。

4 运用色彩在舞剧舞台灯光设计中的方法

4.1 通过色彩的变化, 衬托舞台的整体氛围

舞蹈和音乐是舞剧表演的主体部分, 而色彩是舞剧表演的辅助部分之一, 色彩在其中起到渲染的作用, 从而衬托舞台表演的整体气氛。色彩在其中不是固定的, 在舞台设计中需要色彩的变化, 应根据情节的内容与发展等进行色彩的转变。通常, 如果需要表现不同人物的形象特征时, 灯光色彩需要根据它们的形象进行点缀, 如果是要突出整体的场景, 可以利用灯光色彩进行凸显整体。

比如, 在以斗争为主要内容的舞剧中, 当反面人物受到应有的惩罚时, 可以使用表达正义精神的白金这一颜色映射到正面角色上, 与反面角色形成鲜明的对比, 突出人物形象特征, 并且可以使该色彩覆盖整体舞台, 这可以让观众感受到该舞剧所表达的正义终将战胜邪恶这一主旨。观众通过色彩在舞台灯光设计中的变化不仅仅是视觉上的变化, 也不只是情节内容上的转变, 而是通过色彩之间

的转变, 在强烈的视觉感官冲击下, 观众能够领悟到情感的传递, 使得自己内心的情感得到提升。

4.2 运用色彩的对比, 表达不同人物的情感

舞台设计者在应用灯光色彩时, 需要合理科学利用色彩之间的作用、色调的不同、明度对比、暖冷对比、色相对比等, 让应用在舞剧表演中的色彩可以协调相处、相得益彰。色彩明暗度区别较大时, 在舞台色彩的对比上将会尤其明显, 色彩的对比可以帮助表演者表达不同人物的情感对照。舞剧的舞台设计者要想有更好地作品, 就需要学会了解色彩的作用, 运用它们之间的对比作用。

比如, 如果一个表演者在舞剧中的角色是表里不一的人, 人前十分阳光而内心充满阴暗面的人物, 那么他出场时灯光打在他身上的色彩应是暖色系, 然后随着故事的继续进行, 他内心的阴暗面不断暴露, 这时他身上的暖色调中将加入暗色调的颜色。舞剧快要结束时, 其人物本性快要完全暴露时, 灯光中的暖色调将快速转变成暗色调, 充分反应了人物情感的转变, 使得观众可以更清晰地认识到该人物的形象特征, 观察到人物的内心每个阶段的情绪。

4.3 掌握色彩的作用, 合理有效地结合情节

舞剧是一种以舞蹈和音乐等相结合的艺术方式, 通过肢体动作和表演者的表情来向观众呈现剧情的内容和主题, 进行舞台灯光方面的设计的作用就是来烘托故事情节, 通过掌握色彩的作用与有效合理地安排色彩, 进行色彩之间的转变, 引导着情节的走向, 表现舞台表演的氛围。不同的舞剧节目有着不同的色彩设计, 设计工作人员需要根据故事情节发展和整体的内容来有效地安排灯光色彩。

比如, 当舞剧的整体故事情节是悲伤的, 需要将冷色调的灯光色彩作为舞台的主要颜色, 可以在合适的情节加入其他色调进行衬托, 当舞剧故事内容开始进入激动人心的时刻, 就可以使用一种合适的暖色调颜色, 来调动观众的情感。

5 结语

舞剧舞台中设计灯光的时候, 不仅需要注意结合色彩来设计, 还需要充分了解舞剧的主题和内容, 使得色彩与舞剧内容有效地结合, 增添舞剧舞台的艺术感受。这样也可以提升舞台表演的艺术渲染效果, 对舞剧舞台的演出有着一定的影响, 为观众呈现出更好、更优质的舞台表演。在进行舞剧舞台设计灯光时, 适当运用色彩的作用, 充分发挥色彩在其中的作用, 可以与舞剧表演以及声音等方面相结合, 从视觉上使观众感受表演者的情感, 帮助观众了解剧情的走向, 尽量创造理想且良好的演出氛围。

作者简介: 赵臣领(1981.12—), 男, 河南周口人, 助教, 研究方向: 舞台灯光设计。

【参考文献】

- [1] 何怀东.论色彩对舞剧舞台灯光设计的意义及应用[J].艺海, 2020(9): 97.
- [2] 张小鹏.色彩在戏剧舞台灯光设计中的应用探究[J].明日风尚, 2019(17): 44.
- [3] 刘兆天.色彩在舞台灯光设计中的应用[J].戏剧之家, 2017(3): 186.