

舞蹈艺术中灯光叙事功能的实现路径探析

陈庆

湘西武陵山民族文艺传习中心，湖南湘西，416000；

摘要：灯光叙事功能的实现依赖现代灯光技术与舞蹈动作、情感表达等要素的深度融合，通过色温变化、光影排布等模拟蒙太奇手法强化情节连贯性，借助色彩与亮度映射情感。其实现路径涵盖光影造型协同肢体精准勾勒角色与空间关系、智能灯光系统依托参数设定与实时数据采集实现叙事联动、虚实融合营造意境强化肢体叙事延伸。未来灯光叙事将向精准化、深度融合与智能升级方向迈进，推动舞蹈视觉表达革新。

关键词：舞蹈艺术；灯光叙事；实现路径；探析

DOI：10.64216/3080-1516.26.03.060

引言

舞蹈艺术的视觉表达革新中，灯光已从辅助呈现元素升级为核心叙事载体，其叙事功能的完善程度直接影响作品的艺术感染力与思想传递效果。当前舞蹈演出对沉浸感与叙事深度的需求不断提升，现有灯光应用在精准匹配肢体动作、动态营造虚实意境等方面仍存在优化空间。基于此，探索灯光叙事功能的实现原理与科学路径，实现技术与艺术的精准契合，成为提升舞蹈叙事质量的重要方向。

1 舞蹈艺术中灯光叙事功能的实现原理

在舞蹈艺术的呈现过程中，灯光叙事功能的有效实现始终依赖现代灯光技术与舞蹈动作、情感表达、音乐节奏及舞台空间的深度融合。具体而言，灯光能够通过色温的细腻变化、光影的疏密排布与运动速度的精准调控，模拟电影剪辑中的蒙太奇手法，从而实现舞台场景的无缝切换，这种光影叙事不仅大幅节省了舞台换景的时间成本，更通过丰富的视觉隐喻进一步强化了情节发展的连贯性。与此同时，借助影子投影技术，灯光可以将角色的内心世界充分外化，既增强了人物性格的戏剧张力，又让影子剧场的呈现与潜意识的外化形成有机呼应。

在情感映射的强化层面，灯光色彩是情感表达最直接的载体，暖色调能够自然传递出温暖的情感与充沛的活力，冷色调则有效营造出冷静的氛围或忧郁的情绪，这种设计将色彩的情感属性充分符号化。另一方面，灯光亮度通过主次光源的明暗对比关系引导观众的视线焦点，同时强化情感表达的峰值时刻。在舞蹈表演的高潮部分，适当提升灯光亮度与色彩对比度能够显著增强视觉冲击力，而在节奏平缓的段落中，则以柔和的灯光

为情感的自然流动提供支撑。举例来说，在现代舞表演里，连续且快速的肢体动作配合短促强烈的灯光变化能够有效强化表演的速度感，而缓慢舒展的动作则通过光影的渐变效果与延时处理，营造出如同呼吸般富有韵律的节奏感。

2 舞蹈艺术中灯光叙事功能的实现路径

2.1 光影造型协同肢体，以精准灯光勾勒舞者叙事角色与空间关系

灯光定位须以舞者肢体动作的叙事逻辑作为核心导向，通过精准的光位设计与调整，不断强化角色的性格特征与情感表达。

2.1.1 灯光精准定位

灯光师需要深入分析舞蹈剧本中各个角色的性格特质与情感发展轨迹，明确每个表演段落中舞者肢体动作的幅度、速度与方向，进而选择合适的光位类型，诸如正面光、侧面光、逆光等，同时对硬光、柔光等不同光质进行合理筛选与整合。例如，当角色需要表现坚毅果敢的性格时，选用侧逆光能够强化面部轮廓的立体感，使肢体动作的力度通过光影对比得到充分凸显；当角色想要传递柔美温婉的情感时，则运用正面柔光均匀包裹舞者全身，弱化肢体边缘的锐利感，进而增强动作的流畅性。这一过程中，灯光师需将灯光定位与舞者肢体动作的节奏保持高度同步，通过光位的动态调整呼应动作的起承转合，确保灯光始终成为角色叙事的视觉延伸。

例如，在《只此青绿》中饰演“青绿”的核心舞者以舒展沉稳的肢体语言诠释山水意境，灯光师深入拆解其动作逻辑，选用侧逆光投射舞者全身。当舞者双臂向两侧平展模拟山峦轮廓时，侧逆光强化了肩背与手臂的肌肉线条，使肢体动作的力量感通过明暗对比充分凸

显,精准传递出青绿山水的雄浑气势。而在舞者以细碎步幅缓缓移动、双手轻拢慢捻的段落,灯光师切换为正面柔光,均匀包裹舞者身形,弱化了肢体边缘的锐利感,让动作的流畅性与柔美特质得到极致呈现。

2.1.2 光影层次的营造

在此基础上,光影层次的营造需要通过多光源的协同控制来实现,从而构建起舞者与舞台空间之间的动态关系。实施过程中,灯光师可根据舞蹈场景的空间需求,设定主光源、辅助光源与背景光源的亮度比例及色彩搭配,其中主光源负责照亮舞者的核心动作区域,辅助光源用于补充肢体细节或营造特定的环境氛围,背景光源则通过色彩渲染与光影投射,强化空间背景的叙事功能。比如,当需要表现舞者与虚拟空间的互动时,可结合背景光源的色彩渐变暗示空间属性的变化,同时利用辅助光源的局部提亮引导观众视线,最终形成虚实相生的空间叙事效果。这一过程中,需确保光影层次的调整与舞者动作的幅度变化保持一致,当舞者动作幅度增大时,适当增强辅助光源的亮度以突出肢体细节;当动作幅度减小时,则弱化背景光源的色彩对比,避免产生不必要的视觉干扰。

例如,在《只此青绿》的群舞段落中,灯光师通过主光源、辅助光源与背景光源的协同控制构建多层光影。主光源聚焦舞台中央的核心舞者,以稳定亮度照亮其旋转、下腰等核心动作,让观众清晰捕捉肢体细节;辅助光源则瞄准两侧群舞舞者的裙摆,通过柔和光线补充裙摆翻飞的层次感,同时营造出云雾缭绕的朦胧氛围;背景光源采用低饱和度的青绿色调,沿舞台后方投射出渐变光影,强化了山水画卷的空间纵深感。当核心舞者动作幅度增大、完成高难度跳跃时,辅助光源同步增强亮度,突出其腾空瞬间的肢体张力;当群舞舞者以缓慢队列移动时,背景光源适当降低色彩对比,避免干扰观众对核心叙事的关注

2.2 技术赋能互动,依托智能灯光系统实现与舞者的实时叙事联动

2.2.1 参数设定

智能灯光系统的应用在当前舞蹈演出的灯光操作中已较为普遍,其核心是通过预设参数实现灯光与舞者动作的精准匹配。这一环节中,灯光师需先对智能灯光设备进行物理参数校准,包括光束角度、色彩还原度与响应延迟等,确保设备在动态变化中保持稳定输出。随后,根据舞蹈剧本的叙事结构,将时间轴拆分为若干个

独立的叙事单元,如情感递进段、冲突爆发段、意境渲染段等,并为每个单元预设对应的灯光参数组合,涵盖亮度曲线、色温变化范围、光束运动轨迹等内容,这些参数的预设需通过灯光控制软件的编程功能实现,并保存为独立文件以便演出时快速调用。

2.2.2 实时数据采集

实时数据采集是智能灯光系统与舞者实现叙事联动的核心环节,相关团队可通过传感器网络与动作捕捉技术构建起高效的数据传输链路。期间,灯光师需在舞者服装或舞台固定位置部署惯性测量单元、红外传感器以及深度摄像头,实时采集舞者的肢体位置、动作速度、加速度及关节角度等数据,通过无线传输将数据反馈至灯光控制主机,主机内置的算法模型会对采集到的数据进行实时处理,将其转化为具体的灯光控制指令,包括亮度调节、色温切换以及光束运动等,并驱动智能灯光设备完成动态响应。例如,当传感器检测到舞者手臂向上伸展时,算法模型会自动计算手臂运动轨迹的斜率与速度,进而生成本光束向上追踪的坐标序列,并控制激光投影仪在手臂延伸方向投射动态光影;当检测到舞者动作节奏加快时,算法模型则会缩短灯光参数的切换时间,使亮度变化与动作频率形成共振。以上过程需确保数据采集精度控制在毫秒级,且响应延迟低于50毫秒,以保障灯光变化与舞者动作的高度同步。

2.2.3 多模态反馈

多模态反馈的核心在于通过视觉、听觉、触觉反馈的融合分析,实现系统参数的动态修正。为此,灯光师需在演出过程中同步记录灯光输出数据,包括实际亮度值、色温偏差、光束位置与舞者动作速度的匹配度等,并通过数据可视化工具,如三维运动轨迹图、色温分布热力图等,对比预测参数与实际输出的差异。针对差异较大的参数,需深入分析其成因,并通过调整传感器灵敏度、优化算法模型参数或更换硬件设备等方式进行修正。更为关键的是,灯光师需充分结合观众视角的视觉反馈与舞者的主观感受,对灯光参数进行精细化微调,比如当观众反馈光束闪烁过于频繁导致视觉疲劳时,需适当降低闪烁频率,采用渐变式亮光变化;若舞者反馈光束温度过高影响动作发挥时,则需调整LED灯的功率输出或增加散热装置。

2.3 虚实融合叙事,以灯光营造意境氛围,强化舞者肢体的叙事延伸

2.3.1 确实空间与虚空间的边界及互动

灯光能够有效促进虚实空间的融合,灯光师通过构建多层次的光影架构,可为舞蹈叙事奠定坚实基础。在实践环节,灯光师需深入分析舞蹈编剧中虚实空间的构成逻辑,明确实空间与虚空间的边界及互动关系,进而设计科学合理的灯光基础布局方案。例如,在表现梦境与现实交织的叙事主题时,可将舞台划分为前后两个区域,前区作为现实空间,采用高照度、高色温的白色光均匀照亮,突出舞者肢体的清晰轮廓与动作细节;后区作为梦境空间,则运用低照度、低色温的蓝色光进行局部渲染,通过光影的明暗对比形成虚实分明的空间层次。灯光架构的搭建需结合舞台机械装置的运动轨迹,预先规划灯光设备的安装位置,确保灯光能够随舞台空间的变化动态调整投射角度与覆盖范围,为虚实空间的转换提供可靠技术支持。

例如,《只此青绿》以“古画活化”为核心叙事,灯光师将舞台划分为实空间与虚空间两个区域。前区作为实空间,聚焦舞者的实体表演,采用高照度、高色温的白色光均匀照亮,清晰呈现舞者服饰的纹理细节与肢体动作的精准轨迹,突出“人在画中走”的现实感;后区作为虚空间,模拟《千里江山图》的远景意境,运用低照度、低色温的青绿色光进行局部渲染,通过光影的明暗对比构建出虚实分明的空间层次。灯光师结合舞台机械装置的移动轨迹,预先规划灯光设备的安装位置,当舞台背景板缓缓向两侧展开时,灯光同步调整投射角度与覆盖范围,确保虚空间的意境延伸与实空间的肢体表演形成无缝衔接。

2.3.2 光影质感调控

光影质感调控是强化虚实融合叙事意境氛围的核心手段,其关键在于通过光质、色彩、纹理的协同设计实现情感传递。期间,灯光师可根据舞蹈叙事中不同段落的情感基调,选择对应的光质类型,如硬光、柔光、散射光等,并对色彩组合进行合理搭配。同时,灯光师还可通过纹理投影技术在舞台表面投射动态纹理,包括流动的水纹、飘动的云纹等,使虚空间更具意象化特征,进而与舞者肢体的实际动作形成虚实呼应。

例如,《只此青绿》的光影质感调控紧扣“山水意境”的情感基调,灯光师选用柔光作为主要光质,搭配低饱和度的青绿与石黄配色,营造出温润雅致的视觉氛围。在舞者模拟山水起伏的段落,灯光师通过纹理投影技术在舞台表面投射动态水纹与云纹,这些纹理随舞者肢体的摆动同步流动,使虚空间更具意象化特征。

当核心舞者以缓慢动作呈现“山峦静立”的姿态时,灯光师降低背景光源的亮度,强化柔光对肢体的包裹感,让舞者的身形与舞台上的动态纹理融为一体;当群舞者以灵动步伐模拟“流水潺潺”时,灯光师适当提升纹理投影的清晰度,使光影质感与肢体动作的韵律形成呼应,进一步强化了虚实融合的叙事意境。

3 展望

未来,舞蹈艺术中灯光叙事将朝着更精准、深度融合与智能升级的方向迈进。技术层面,智能灯光系统将依托更先进的动作捕捉与算法模型,实现毫秒级精准响应与个性化参数适配,打破预设局限,达成与舞者即兴动作的实时叙事共鸣。艺术表达上,光影造型将更注重与舞蹈叙事内核的深度契合,通过多维度光影层次构建更丰富的虚实空间,强化肢体动作与意境氛围的叙事联动。同时,灯光叙事将进一步融入多媒体艺术,拓展叙事维度,推动舞蹈艺术的视觉表达革新。这一发展趋势不仅会提升舞蹈演出的艺术感染力,更将为舞蹈叙事开辟全新可能,助力打造更具沉浸感与思想性的舞蹈作品。

4 结束语

总体来说,灯光叙事功能的有效实现本质是技术逻辑与艺术叙事逻辑的深度同构,通过光影造型、智能互动与虚实融合的多元路径,灯光已突破单纯的视觉照明属性,成为参与舞蹈叙事、传递情感内核的核心力量。这一认知揭示了舞蹈艺术中“视觉符号”与“叙事表达”的内在关联,为后续创作提供了技术与艺术协同的核心思路。

参考文献

- [1] 刘昉昉. 从《舞蹈风暴》中观舞蹈艺术的综合发展趋势[J]. 当代音乐, 2021, (02): 146-148.
- [2] 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(03): 46-47.
- [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] 李默涵. 舞蹈服饰设计中色彩要素的灵活运用[J]. 纺织报告, 2020, 39(09): 86-88.
- [5] 张宏伟. 刍议舞台灯光艺术效果在舞台表演中的作用[J]. 大众文艺, 2020, (13): 118-119. DOI: 10. 20112/j. cnki. issn1007-5828. 2020. 13. 064.
- [6] 彭虹棋. 论舞台灯光在舞蹈《八女投江》当中的艺术设计[J]. 戏剧之家, 2020, (07): 95+100.