

Aesthetic Expression of Stage Lighting Design in Opera Performance

Qijun Feng

Jiangxi Wenyan Performance Line Co., Ltd., Nanchang, Jiangxi, 330000, China

Abstract

Stage lighting design, as the core visual language of modern opera performances, not only embodies the aesthetic essence of traditional art but also reconstructs the spatiotemporal dimensions and emotional intensity of the opera stage through light and shadow technology. This paper explores the aesthetic expression of stage lighting in opera performances, analyzing its historical evolution, aesthetic techniques, atmosphere creation, contemporary innovation challenges and strategies, and audience experience. The study reveals that stage lighting design has become an essential aesthetic element in opera performances, achieving contemporary innovation in traditional opera art through light and shadow modeling, color storytelling, and rhythm control. The paper emphasizes the balance between technological empowerment and aesthetic inheritance, providing theoretical support for the living inheritance of opera art.

Keywords

stage lighting design; opera performance; aesthetic expression; virtuality; stylization

舞台灯光设计在戏曲表演中的美学表达研究

冯其军

江西文演演出院线有限责任公司, 中国·江西 南昌 330000

摘要

舞台灯光设计作为现代戏曲表演的核心视觉语言,其美学表达不仅承载着传统艺术的审美内核,更通过光影技术重构了戏曲舞台的时空维度与情感张力。本文研究了舞台灯光设计在戏曲表演中的美学表达,从历史演变、美学表现手法、意境营造、当代创新挑战与对策,以及观众体验等方面进行了全面分析。研究发现,舞台灯光设计已成为戏曲表演中不可或缺的美学元素,通过光影造型、色彩叙事与节奏控制,实现了传统戏曲艺术的当代创新。本文强调了技术赋能与美学传承的平衡,为戏曲艺术的活态传承提供了理论支持。

关键词

舞台灯光设计; 戏曲表演; 美学表达; 虚拟性; 程式化

1 引言

戏曲作为中国传统艺术的瑰宝,其表演体系以虚拟性、程式化为美学根基。舞台灯光设计从早期的功能性照明发展为独立的艺术语言,深刻影响着戏曲舞台的视觉呈现与情感传递。随着数字技术的发展,灯光设计在戏曲中的角色从“辅助舞台可见性”转向“主动参与叙事与意境营造”,这一转型既带来了创新机遇,也引发了对传统美学流失的担忧。本文旨在探讨灯光设计如何通过技术手段实现戏曲美学的当代转化,为传统艺术的活态传承提供理论支持。

2 戏曲舞台灯光的历史演变与美学溯源

2.1 早期灯光应用: 从烛火到电光

传统戏曲舞台以“一桌二椅”的极简布景为特色,灯光仅承担基础照明功能,象征性元素(如烛光、火把)通过演员表演虚拟化呈现^[1]。明清时期,灯彩戏逐渐兴起,如上海茶园的《白雀寺》《洛阳桥》等剧目,通过电光、魔术、幻彩等手段创造炫目效果。2021年央视元宵戏曲晚会复排的《上元夫人》“云中舞”片段,运用数控吊杆技术增强灯彩阵列的动态效果,重现了梅派灯彩戏的精髓。这一时期,灯光已成为戏曲表演中不可或缺的视觉元素。

2.2 技术革新: 煤气灯与电灯的普及

19世纪,煤气灯和电灯的发明为舞台灯光带来了革命性的变化。煤气灯提供了更明亮的光线,而电灯则让舞台有了洁净无污染的光源,其稳定性和安全性大幅提升。这些新式灯光设备使舞台效果更加突出,为观众带来更震撼的视觉

【作者简介】冯其军(1998-),男,中国江西抚州人,本科,四级舞台技术,从事舞台灯光设计/技术研究。

体验^[2]。例如，粤剧在灯光布景上不断创新，李雪芳在《仕林祭塔》中头饰安装电灯泡，增强了视觉效果，使角色形象更加鲜明。

2.3 现代灯光发展：电脑灯与LED技术的应用

20世纪以来，电脑灯、LED等现代灯光技术的引入，使灯光设计成为独立的艺术语言。电脑灯具有灵活多变、色彩丰富等特点，能够精准控制光线的方向、颜色和强度。LED技术则以其节能、环保、寿命长等优势，在戏曲舞台灯光设计中得到广泛应用。例如，越剧《汉文皇后》通过明暗起伏的灯光营造艺术效果，展现了现代灯光技术的表现力。

3 舞台灯光设计的美学表现手法

3.1 光影造型：勾勒戏曲的虚拟时空

光影造型是舞台灯光设计的重要手段之一。通过光线的明暗、强弱、方向等变化，可以勾勒出戏曲舞台的虚拟时空，强化角色的形象与动作^[2]。例如，在中国戏曲学院学生作品《大闹天宫》中，灯光设计通过制作剪影效果，凸显镂空景物造型，使观众能够清晰地感受到天宫的神秘与壮丽。同时，在《陆游与唐琬》中，冷蓝色调的运用通过灯光变化渲染悲剧气氛，使观众能够深刻感受到角色内心的悲凉与无奈。

3.2 色彩叙事：传递戏曲的情感与主题

色彩在戏曲灯光设计中具有强烈的象征意义。通过不同色彩的运用，可以传递戏曲的情感与主题，增强舞台的视觉冲击力。例如，在舞剧《水月洛神》中，通过强烈白光与浅灰兰色光的对比，烘托出手足相残的历史悲剧，使观众能够深刻感受到剧情的紧张与激烈。同时，在赣剧《荆钗记》中，强烈色彩对比的运用展现了人物命运的戏剧性冲突与情感张力，使观众能够深刻理解角色的内心世界。通过冷暖色调的强烈碰撞、明暗光影的瞬间切换，灯光设计将王十朋与钱玉莲的忠贞爱情与封建压迫具象化，让色彩成为无声的叙事语言。例如：钱玉莲投江时青蓝压抑的色彩氛围与家中接书场景的暖黄光晕形成撕裂感，直观传递角色在封建压迫下绝望挣扎却仍怀有对爱情与生命眷恋的复杂心理状态。

3.3 节奏控制：协同戏曲的表演与音乐

节奏控制是舞台灯光设计的关键要素之一。通过灯光的明暗、闪烁、变色等变化，可以协同戏曲的表演与音乐，增强舞台的节奏感与动态美。例如，在潮剧《妈祖》中，灯光根据剧情发展和音乐节奏变化，营造不同氛围。在“伏机救兄”场景中，蓝色灯光体现忧郁氛围，追光灯跟随主角移动，使观众能够感受到演员内心的彷徨与焦急。在“登坛求雨”场景中，灯光色调随剧情变化，深蓝色表现天空晴朗，变暗后明黄灯光照耀舞者，象征求雨成功。

4 灯光设计在戏曲舞台意境营造中的作用

4.1 虚实相生的空间构建

戏曲舞台通过演员的程式化动作暗示场景转换，而灯光设计则在这一过程中发挥了至关重要的作用，它进一步强化了舞台空间的虚实相生特性。以《牡丹亭》为例，灯光设计巧妙地运用了冰裂纹与园林建筑的元素，通过转台的旋转和灯光的渐变，打造出了一个多维度的舞台空间。这种设计不仅使观众能够清晰地感受到舞台空间的层次感和立体感，更在视觉上营造出了一种虚实相生的美学效果，仿佛观众也置身于那如梦如幻的牡丹亭中^[3]。

4.2 情感氛围的动态渲染

灯光的冷暖对比与明暗变化可直接作用于观众的情绪感知。在悲剧场景中，低照度配合青蓝色调可传递苍凉感；而在喜剧段落中，高照度与跳跃的黄色光斑则能烘托欢快氛围。例如，在《红楼梦二尤》中，灯光通过色彩与明暗变化表现大宅院的禁锢与悲剧命运，引导观众情绪。在《汉宫秋》中，全场白光与朱漆彩绘柱子的结合，渲染了悲剧气息，使观众能够深刻感受到角色的内心世界。

4.3 文化符号的视觉转译

在戏曲表演中，文化符号作为承载历史与文化内涵的重要元素，往往通过灯光设计被巧妙地转化为视觉隐喻，从而加深观众对戏曲主题与情感的理解。灯光设计师运用光影的变幻与色彩的搭配，将抽象的文化符号具象化，使其在舞台上焕发出新的生命力^[4]。例如，在《赵氏孤儿》中，“义”字的斜平台设计结合青铜质感与灯光勾勒，展现了文化符号的视觉表达。同时，在《白蛇传》中，光影做出桥的虚影，加强物是人非的悲伤气氛，使观众能够深刻感受到剧情的悲凉与无奈。

5 当代戏曲创新中灯光设计的挑战与对策

5.1 技术融合与创新

在跨媒介融合的浪潮下，部分戏曲舞台过度依赖数字投影与特效，导致表演本体被技术喧宾夺主。对此，灯光设计需坚持“技术为艺术服务”的原则。一方面，通过动态灯光与传统布景的结合保留戏曲的程式化特征；另一方面，利用编程控制实现灯光与演员表演的精准互动，避免技术堆砌破坏舞台整体性。此外，设计师需深入理解戏曲剧目的文化内涵，将技术语言转化为符合戏曲美学的视觉表达。例如，在现代精品潮剧《红军阿姆》中，LED灯与电脑灯的运用营造了革命氛围，展现了技术融合的创新实践。同时，在《魂断铜雀台》中，灯光切割表演区实现男女主人公心灵感应，说明了灯光设计在情感表达中的创新应用。

5.2 传统与现代的平衡

在戏曲艺术迈向现代化的进程中，灯光设计扮演着连

接传统美学精神与当代审美需求的桥梁角色。这种平衡不仅体现于技术手段的革新,更要求设计师对戏曲本体美学特征进行创造性转化。传统戏曲的虚拟性、程式化特征,要求灯光设计在运用现代科技时,必须遵循“以光代景、以光传情”的创作原则,避免陷入技术至上的误区^[1]。例如,在粤剧《决战天策府》中,灯光与家国情、江湖情、儿女情冲突的表现相契合,增强了剧情的感染力。同时,灯光设计还需避免技术堆砌破坏舞台整体性,保持戏曲的程式化特征。

6 灯光设计与观众体验

6.1 视觉冲击与情感引导

灯光设计通过精准调控色彩温度、光影对比及变化节奏,构建起观众与舞台之间的情感桥梁。在戏曲表演中,灯光不仅是视觉元素,更是情感传递的媒介。例如,在《妈祖》的演出中,灯光设计巧妙运用冷暖色调的交替,营造出从宁静祥和到波澜壮阔的情感氛围。当剧情进入高潮,灯光骤然转亮,色温提升,配合演员激昂的唱腔,强烈的光影对比不仅增强了视觉冲击力,更引导观众情绪随之跌宕起伏。此外,灯光的明暗变化还与角色的内心世界紧密相连,通过光影的渐变与突变,细腻刻画角色情感的微妙变化,使观众在视觉与情感的双重冲击下,更深刻地理解剧情与人物。

6.2 沉浸式观演环境

现代灯光技术的发展,为戏曲表演创造了前所未有的沉浸式观演环境。在《只有河南·戏剧幻城》等作品中,灯光与多媒体技术的深度融合,打破了传统舞台的界限,将观众包裹在一个多维度的视听空间之中。通过精准控制灯光的投射角度、亮度及色彩,结合投影技术创造的虚拟场景,灯光设计成功营造出一种身临其境的观演体验。观众不再仅仅是旁观者,而是成为剧情的一部分,与演员共同经历着舞台上的悲欢离合。这种沉浸式的灯光设计,不仅提升了观众的参与感与代入感,更使戏曲表演的艺术魅力得到了充分的展现与升华。

7 技术融合与未来展望

7.1 现代科技应用

LED、激光、投影等技术在戏曲灯光设计中的应用日益广泛,为戏曲表演带来了前所未有的视觉体验。LED技术以其节能、环保、寿命长等优势,逐渐取代了传统灯具,

成为戏曲舞台灯光的主流。其丰富的色彩表现力和精准的亮度控制,使得灯光设计更加细腻、层次分明。激光技术则以其精准的投射能力和独特的视觉效果,为戏曲舞台增添了现代科技感。投影技术则通过创造虚拟场景和角色,打破了传统舞台的界限,为观众带来了沉浸式的观演体验。此外,智能灯光控制系统的发展,实现了灯光与表演、音乐的精准同步,提升了舞台的整体效果,使得戏曲表演更加生动、感人。

7.2 未来发展趋势

戏曲灯光设计将朝着智能化、互动化、个性化方向发展。随着人工智能、物联网等技术的不断发展,灯光设计将更加智能化,能够实现自动调光、色彩变换等功能,为戏曲表演提供更加精准、高效的灯光支持。同时,互动化也将成为戏曲灯光设计的重要趋势,通过虚拟现实、增强现实等技术,观众可以与舞台进行互动,增强观演的趣味性和参与感。个性化灯光设计则将根据观众偏好和剧情需要,为观众提供定制化的观演体验,使得戏曲表演更加贴近观众、贴近生活。这些趋势的发展,将为戏曲创新提供更多可能性,推动戏曲艺术不断向前发展。

8 结论

舞台灯光设计在戏曲表演中的美学表达,是传统艺术与现代科技融合的典范。其通过光影造型、色彩叙事与节奏控制,实现了传统艺术在当代舞台上的创新表达。未来的戏曲灯光设计需在技术赋能与美学传承之间寻求平衡,既探索数字技术的表现潜力,又坚守戏曲艺术的虚拟性、程式化根基,从而推动传统文化的活态传承。我们不仅见证了灯光设计在戏曲舞台上的巨大潜力,也感受到了其在传承与创新中的重要作用。未来,随着技术的不断进步,戏曲灯光设计将更加智能化、互动化、个性化,为观众带来更加丰富多彩的观演体验,推动戏曲艺术不断向前发展。

参考文献

- [1] 王立坤.浅析舞台灯光设计与戏曲创作的关系[J].戏剧之家,2022(18):24-26.
- [2] 林凤锦.戏曲舞台灯光设计的审美要点解读[J].中国京剧,2023(08):102-104.
- [3] 赵剑.戏曲演出中灯光场景化呈现[J].剧影月报,2022(03):51.
- [4] 叶艳宁.戏曲舞台美术叙事特性研究[D].山东大学,2022.
- [5] 汤茜.戏曲舞台的艺术叙事要素研究[D].东南大学,2021.