

电视晚会中灯光与舞美的融合关系探讨

包音贺喜格

内蒙古广播电视台，内蒙古呼和浩特，010055；

摘要：电视晚会作为综合性艺术呈现形式，融合多元艺术元素，其制作中灯光与舞美至关重要且相互交融。灯光具备照明基础舞台、营造多元氛围、塑造多变空间等功能，能以光色与光影变化引导观众视线、烘托情感、拓展空间感知。舞美则可构建适配主题风格的舞台场景、为演员表演提供支点并大幅增强视觉冲击。二者融合能协同营造氛围，使舞美空间在灯光作用下深度拓展，有力强化晚会主题表达。实现融合需秉持整体性思维、以创意引领设计并重视细节，同时借助灯光与舞美机械联动、适配材质以及数字化技术应用等手段，为电视晚会制作提供理论支撑与实践指引，提升晚会艺术品质与观赏价值。

关键词：电视晚会；灯光；舞美；融合关系；艺术效果

DOI:10.69979/3041-0673.24.6.021

引言

在当今的文化娱乐领域，电视晚会始终占据着独特而重要的地位。它宛如一场视觉与听觉的盛大狂欢，将音乐、舞蹈、戏剧、杂技等丰富多样的艺术元素巧妙地汇聚于一方舞台之上。而在这精彩纷呈的背后，灯光与舞美无疑是其中的两大核心支柱。灯光，恰似舞台上的灵动画笔，以其变幻莫测的色彩、光影以及独特的照明角度，赋予舞台鲜活的生命力；舞美，则如同坚实的舞台骨架与华丽的外衣，通过精心设计的布景、道具等构建起一个个独具特色的场景空间。二者并非孤立存在，而是相互交织、彼此影响，共同塑造出电视晚会令人难以忘怀的舞台盛景，对它们融合关系展开深入探究，对于挖掘电视晚会更深层次的艺术魅力、提升观众观赏体验有着极为关键的意义。

1 灯光在电视晚会中的功能与特点

1.1 照明功能

灯光在电视晚会中起着根本性的照明作用。在舞台这片表演天地里，它如同白昼的阳光，均匀地洒落在每一个角落，确保演员的一颦一笑、每一个细微动作，以及舞台上的各类布景、精致道具都能清晰地呈现在观众眼前。无论是宏大壮观的集体舞蹈，还是演员表情细腻入微的独唱表演，合适的基础照明都能让观众毫无障碍地欣赏到演出的全貌。不仅如此，通过对灯光强度的精准调控，如在突出主唱时增强其所在区域的亮度，而适度调暗周围伴舞区域的光，能有效地突出舞台上的重点元素，巧妙地引导观众的视线聚焦，如同无形的指挥棒，指挥着观众的目光在舞台上有序游走。

1.2 营造氛围

灯光是营造舞台氛围的神奇魔术师。它借助丰富的

色彩与灵动的光影变幻，为舞台披上不同情感色彩的外衣。当柔和温暖的黄色光铺满舞台，如轻柔的阳光洒在静谧的田园，温馨、浪漫的气息便会弥漫开来，与抒情的歌声和舒缓的舞蹈相得益彰，极易触动观众内心最柔软的情感琴弦；反之，幽蓝深邃的冷色调灯光，则能瞬间将舞台拽入神秘莫测的情境之中，或是营造出冷峻严肃的氛围，与具有科幻色彩的节目中奇异的舞美设计和特效相互呼应，使观众仿若置身于遥远的未来世界或是悬疑的未知之境。动态的灯光效果更是为氛围渲染增添了强烈的节奏感，闪烁的灯光如同夜空中跳动的繁星，渐变的光线好似时光的悄然流转，让舞台充满了生机与活力，使观众沉浸其中，情绪随之起伏波动。

1.3 塑造空间

在塑造舞台空间方面，灯光展现出了非凡的能力。^[1]运用聚光灯那如炬的光线以及侧光巧妙的角度，能够赋予舞台上的物体鲜活的立体感，使原本平面的景物和人物瞬间跃然纸上，生动逼真地呈现在观众眼前。借助灯光的明暗对比，舞台空间被巧妙地划分，明亮的区域成为表演的焦点所在，吸引着观众的注意力，而相对较暗的背景区域则如同深邃的宇宙，衬托出前景的精彩，有效地拓展了舞台的视觉深度。通过调整灯光的投射方向与范围，还能够在有限的舞美构建空间内创造出虚拟的分区，让舞台空间层次更加丰富多样，时而如开阔的广场，时而似幽闭的密室，极大地丰富了观众对舞台空间的感知与想象。

2 舞美在电视晚会中的功能与特点

2.1 构建舞台场景

舞美是电视晚会舞台场景的总设计师，承担着将抽象的节目主题与风格具象化的重任。它依据晚会的主题、风格以及节目情节的需求，匠心独运地打造出一个个或

写实逼真、或抽象奇幻的舞台场景。在一场以历史文化为主题的晚会中，舞美设计师可能会凭借对历史资料的深入研究与精湛技艺，重现古代王朝的辉煌宫殿，从巍峨的宫墙、精美的立柱到华丽的雕梁画栋，每一处细节都力求还原历史风貌，让观众仿佛穿越时空，置身于那个古老的时代；又或是在一场现代时尚主题的晚会里，构建出充满科技感与现代艺术气息的都市街景，闪烁的霓虹灯光、高耸的玻璃幕墙以及动感的线条装饰，精准地传达出都市的活力与时尚脉搏。这些精心构建的舞台场景不仅为节目提供了适宜的背景环境，更像是一扇通往不同世界的大门，引领观众进入一个个精彩纷呈的节目情境之中，使其能够更加深入地理解和感受节目所蕴含的情感与内涵。

2.2 提供表演支点

舞美在电视晚会中为演员的表演搭建起了坚实而灵动的舞台框架，提供了不可或缺的表演支点。舞台上的各类布景与道具，经过巧妙设计与布局，成为了演员们展现精彩演技的得力助手。比如，一组错落有致的楼梯与平台组合，能够让演员在表演中实现高低起伏的空间转换，为舞蹈编排增添层次感与立体感，使舞蹈动作更加丰富多样、富有韵律；一扇古朴的门窗道具，不仅在视觉上增强了场景的真实感，更为演员在表演情感交流、情节推进时提供了自然的依托，演员可以依靠在窗边抒发思念之情，或是透过门扉展现对未知的探索与期待。这些舞美元素与演员的表演紧密相连，相互配合，使得演员能够更好地融入角色，诠释情节，将表演的魅力发挥到极致，为观众呈现出更加生动、真实且富有感染力的舞台表演。

2.3 增强视觉冲击力

舞美以其独特的创意与宏大的规模，成为电视晚会中吸引观众眼球、增强视觉冲击力的关键因素。^[2]大型的道具常常成为舞台上的视觉焦点，如在一场以自然奇观为主题的晚会中，高达数米的仿真瀑布道具，水流奔腾而下，配合灯光与音效的烘托，瞬间就能抓住观众的注意力，让其感受到大自然的磅礴力量；精美的布景装饰更是无处不在地彰显着舞美的魅力，从舞台地面的华丽图案到背景幕布的细腻绘制，每一处装饰都经过精心雕琢，或细腻婉约，或大气豪放，都在以独特的视觉语言向观众诉说着节目的故事；创新的舞台结构更是为视觉效果带来了前所未有的突破，例如可旋转、升降、拆分的舞台设计，能够在节目表演过程中实现场景的快速切换与动态变化，打破传统舞台的静态局限，给观众带来目不暇接的视觉震撼，使其沉浸在一场场美轮美奂的视觉盛宴之中，难以忘怀。

3 灯光与舞美的融合艺术效果

3.1 氛围的协同营造

在电视晚会的舞台上，灯光与舞美宛如一对默契无间的艺术伙伴，在氛围营造方面实现了精妙的协同。当舞美凭借其精心构建的场景框架勾勒出大致的情境轮廓时，灯光则以细腻入微的色彩和光影变幻为其注入灵魂。以一场展现海底世界的晚会节目为例，舞美通过逼真的珊瑚礁、摇曳的海草等布景搭建起神秘的海底场景基础，而灯光则巧妙地运用蓝色为主色调，并模拟海水波光粼粼的光影效果，将幽蓝深邃且灵动变幻的海底氛围渲染得淋漓尽致。在抒情的歌舞表演环节，舞美设计出宁静的月光下的花园场景，灯光则以柔和的暖黄色光配合轻柔的光影摇曳，与舞美共同编织出温馨浪漫、诗意盎然的氛围，使观众仿佛身临其境，沉浸于节目所传达的情感之中，二者相辅相成，让舞台氛围更具感染力和沉浸感。

3.2 空间的深度拓展

舞美所构建的物理空间在灯光的奇妙作用下得到了极大的深度拓展与升华。灯光如同神奇的空间魔法师，通过巧妙地照亮舞美布景的不同部位和角度，赋予原本平面或静态的布景以鲜活的立体感和层次感。例如在一场具有欧式古典风格的晚会中，舞美打造出宏伟的城堡建筑场景，灯光从不同方向投射，突出城堡的轮廓、墙壁的纹理以及门窗的细节，使其仿佛真实矗立在观众眼前，空间感十足。同时，灯光的明暗对比与投射范围控制，能够在舞美既定的空间内划分出多个虚拟的空间层次，如明亮的舞台中心表演区像是舞台故事的核心舞台，而渐次暗淡的周边区域则营造出深邃的背景空间，仿佛延伸向无尽的远方，大大丰富了观众对舞台空间的感知维度，使有限的舞台空间呈现出无限的可能。

3.3 主题的强化表达

灯光与舞美紧密协作，共同成为电视晚会主题表达的有力助推器。^[3]舞美以直观的场景和道具呈现出与主题紧密相关的元素，构建起主题表达的视觉基石，而灯光则从情感烘托与意境营造的层面为主题注入深邃内涵。在一场纪念历史事件的晚会中，舞美设计重现了当年的战场废墟、飘扬的旗帜等关键元素，灯光则以红色为主色调且采用强烈的光影对比，象征着热血与牺牲、希望与胜利，深刻地诠释了历史事件的厚重与意义。在一场以梦想为主题的晚会里，舞美搭建起象征未来的奇幻场景，灯光运用明亮且充满希望的色调以及灵动的光影变化，进一步强化了对梦想追求的渴望与憧憬之情，二者携手将晚会主题清晰而深刻地烙印在观众心中。

4 实现灯光与舞美完美融合的设计理念

4.1 整体性思维

在电视晚会筹备的初始阶段，灯光师与舞美设计师必须摒弃各自为战的观念，牢固树立整体性思维。这要求他们深入解读晚会的主题内涵、精准把握整体风格走向，并全面熟悉节目流程的每一个环节。从宏观的晚会架构到微观的单个节目呈现，都要将灯光与舞美视为一个有机的整体进行统筹规划。例如，在设计一场具有民族特色的晚会时，要考虑到不同民族节目在情感表达、节奏韵律上的差异，使灯光的色彩变化、光影节奏与舞美的民族服饰、特色建筑布景等元素在每个节目中都能相互呼应、和谐共生。无论是盛大开场的群舞表演，还是细腻抒情的独唱环节，灯光与舞美都要协同合作，避免出现风格突兀或相互冲突的情况，确保晚会自始至终呈现出统一且连贯的艺术风格，让观众在欣赏过程中沉浸于一个完整、和谐的艺术情境之中。

4.2 创意先行

创意是灯光与舞美融合设计的灵魂所在。设计师们需要深度挖掘节目背后的情感脉络与文化底蕴，突破传统思维的束缚，大胆创新。例如，在一场以科技为主题的晚会中，设计师可以突破常规的灯光布局与舞美造型，将激光灯光与可变形的金属质感舞美结构相结合，通过灯光在金属表面的反射与折射，创造出如梦如幻、充满未来感的舞台效果。同时，还可以从跨领域的艺术形式中汲取灵感，如借鉴现代艺术中的装置艺术理念，将灯光作为一种独特的“装置”元素融入舞美设计之中，打造出独一无二、令人眼前一亮的舞台视觉奇观，使灯光与舞美融合后的创意效果不仅能够完美诠释节目内容，更能引领观众进入一个全新的艺术审美境界，给他们带来前所未有的观赏体验。

4.3 注重细节

细节犹如一颗颗璀璨的明珠，镶嵌在灯光与舞美融合的艺术画卷之上，决定着整体的品质与效果。在设计过程中，哪怕是一个灯光的照射角度、一种色彩的微妙变化，或是舞美道具的摆放位置、装饰纹理的精致程度，都不容忽视。例如，在一场古典戏曲晚会中，为了突出演员的面部表情与服饰细节，灯光师需要精心调试角度与光强，确保光线既能清晰照亮演员，又不会产生阴影干扰；而舞美设计师则要注重戏曲舞台布景中传统图案的绘制精度、桌椅道具的年代风格还原等细节。细微之处的精心雕琢，能使灯光与舞美在每一个瞬间都能精准配合，相互映衬，让整个舞台呈现出细腻、精致且富有质感的艺术效果，从而在观众心中留下深刻而难忘的印象。

5 实现灯光与舞美完美融合的技术手段

5.1 灯光控制系统与舞美机械的联动

现代电视晚会中，灯光控制系统与舞美机械联动紧密。当升降舞台上升或旋转舞台转动，灯光系统迅速反应，精准调整照射方向、角度、范围以及亮度、色彩与光影模式。^[4]如大型歌舞秀里，舞美巨型道具展开收缩时，灯光同步切换，让舞台始终保持最佳光照，强化动感与视觉冲击，使观众沉浸于精彩表演。

5.2 灯光与舞美材质的适配

舞美材质不同，灯光适配有别。金属道具需柔和散光避免反光不适，并以侧光展现质感光泽；纱幕材质则用逆光或侧逆光营造空灵梦幻之感。在神话主题晚会中，纱幕后灯光变幻配合表演，让场景如仙境般迷人，极大提升艺术感染力。

5.3 数字化技术的应用

数字化技术助力灯光舞美融合。通过3D建模可构建虚拟舞台场景并模拟灯光效果，提前预览优化。虚拟现实能让创作者身临其境感受氛围，把控细节。演出时依预设程序，灯光舞美自动协同，保障效果精准稳定，给观众带来震撼精致的视觉盛宴。

6 结束语

电视晚会作为文化传播与艺术展示的重要窗口，灯光与舞美的融合为其注入了灵魂与活力。二者从功能特点的各自彰显到融合后的多元艺术效果呈现，以及在设计理念与技术手段推动下的完美交融，共同构建了美轮美奂、震撼人心的舞台世界。这不仅为观众带来无与伦比的视听享受，更推动了电视晚会艺术不断创新发展，在文化艺术的长河中熠熠生辉，持续激发着艺术创作者们探索更多舞台表现的无限可能。

参考文献

- [1] 乔琪. 电视晚会中灯光与舞美的融合关系探讨[J]. 广播电视信息, 2021, 28(06): 52-55.
- [2] 李晨曦. 舞美设计中的灯光装置艺术应用[J]. 艺术大观, 2024, (12): 36-38.
- [3] 郑星. 音乐演出舞台设计: 创意灯光与舞美的融合[J]. 上海包装, 2023, (10): 187-189.
- [4] 刘涛. 舞台表演艺术中舞美灯光的应用探析[J]. 喜剧世界(下半月), 2023, (09): 96-98.

作者简介：包音贺喜格，男（1982年-），蒙古族，内蒙古呼和浩特人、大学本科，中级工程师，主要研究方向：电视录制灯光方面。