

坚持“两创”
关注新时代文艺

聚焦文化新业态

灯光秀讲述着夜的童话,点亮了一座座城,在文化新业态中绽放独特光彩,吸引着人们目光。灯光秀创作如何以科技融合讲述生动故事,赋能文旅高质量发展?我们约请专家学者和设计师分享经验心得。

—编者

那些急需人类解决的问题,都在等待创作者释放想象力,编织生动的故事,激发孩子们的思索与追寻。

用光影为一座城塑像

荣浩磊

夜幕降临,灯光点亮一座又一座城市,勾勒着城市轮廓,也传递着城市的温度。近年来,灯光秀借助数字技术快速发展迭代,在提升城市美感、展示文化底蕴、促进文旅融合等方面显示出强劲动能。

灯光秀一般在城市上演,以物理空间为载体,利用灯光的色彩、明暗、形状变化表达艺术主旨,集视效、音效和表演于一体。近年来,浙江杭州钱江新城灯光秀、江西南昌一江两岸灯光秀、陕西延安宝塔山灯光秀等一批佳作不断涌现,吸引大量游客观赏。整体来看,当下灯光秀创作不仅有绚丽的宏大叙事,也有时代生活的烟火气息。形式题材的拓展延伸,体现出灯光秀在艺术表现、技艺融合和应用场景三个方面的新发展新动能。

空间形态不断丰富,为灯光秀搭起多样舞台。灯光秀要根据表演空间的物理形态进行设计,通俗地说,灯光秀的“幕布”可以是传统剧场,也可以是建筑外墙,还可以是山间水上。灯光打在哪里,哪里就是舞台。由此也产生了灯光秀的三种基本类型:光动画、演艺秀和灯光装置。光动画往往呈现在建筑立面上,最为常见;演艺秀更接近舞台美术,为表演主体营造氛围;灯光装置则是投影,大小皆可,更加灵活。这些年,建筑和舞台造型日渐多样,拓展了灯光秀的演艺空间。第十四届全运会主场馆灯光表演基于建筑花瓣造型创作,画面布局和光线动态贴合建筑线条,对建筑进行了一场视觉重构。基于杭州亚运会主体育场周边建筑群形状,钱江新城灯光秀推出“基础”“亚运”“表演”等不同模式,可以根据不同主题,营造“淡妆浓抹总相宜”的城市夜景,呈现钱塘江的诗意之美。

开掘城市文脉,成为灯光秀厚植文化底蕴、增强艺术表现力的有效方法。若只有炫目的灯光,灯光秀难以形成持久的吸引力,也难以和其他文化新业态相融相促。近年来,旅游演艺、短视频、数字展陈等一批文化新业态开掘城市文

化内涵,给灯光秀设计带来新的启示。不少灯光秀借鉴其有益经验,凝练城市历史、名人轶事、旅游景点、非遗手工等文化元素,将其与城市发展变迁联系起来。陕西西安高新区灯光秀把传统门神、非遗布老虎和高新产业的定位结合起来,打造独特的灯光秀IP“机械虎”,成为游客们的记忆点。浙江温州塘河夜画灯光秀与城市夜经济联动,集灯光艺术、舞台表演、游览消费于一体。观众一边观看灯光秀,一边乘船体验地方文化,游览过程更加沉浸。这些新的尝试,用光影艺术带领观众感受文化传承,加深对城市的了解。

新技术的创新应用给灯光秀注入活力。灯光秀对文化内核的需求,推动色彩控制、数码显示与投影、材料技术等更新换代,加上裸眼3D、增强现实、人工智能等前沿技术的应用,灯光秀在文化内容和表演形式上愈发多样,给观众带来多层次感官体验、情感体验和心灵体验。湖北宜昌夜游项目采用虚拟现实和增强现实技术,游客可以通过增强现实眼镜,观看虚拟画面和真实场景的互动演绎,游览方式更加丰富。近几年,上海、成都、烟台等地的裸眼3D大屏成为城市街区的新亮点,超现实的震撼视觉体验让人记忆深刻。

人工智能为创意实现插上翅膀,让灯光秀有了“自我进化”功能。在设计阶段,人工智能可以高效完成剧本方案、场景设计、数字内容画面创作等工作;在落地阶段,人工智能可以大幅节约后期运营更新成本。以湖北武汉两江四岸灯光秀为例,其后期内容更新采用人工智能大模型算法,将城市运行数据和天气数据与多媒体画面结合,生成不同的视觉画面。人工智能甚至可以学习长江画派技法,根据不同时节生成不同的数字山水画卷,在降低运营成本的同时,有效避免了观众审美疲劳。

与其他业态联动,灯光秀应用场景延伸,架起文旅融合的桥梁。为满足不同人群的文化体

验、商业活动和娱乐休闲,“灯光秀+”概念应运而生。夜晚是灯光秀表演的黄金时刻,利用这一特点,“灯光秀+文旅”将旅游场景从白天延伸到夜间,夜上黄鹤楼、夜游黄果树瀑布等项目激活了城市夜经济。“灯光秀+商业”则把文化体验融入商业活动,游客不仅可以欣赏灯光秀,还可以在灯光的指引下与店铺进行情景互动,购买相关主题的商品。在江苏苏州狮山创意市集上,灯光秀与国潮集市、游乐场相结合,起到很好的引流效果。“灯光秀+生活”主要在重大节庆活动或传统节日中出现,无论是经典的红色灯笼,还是栩栩如生的造型花灯,都表达着人们对美好生活的祈盼。

无论形式如何,“灯光秀+”的最大特点,就是融入百姓生活,这也是灯光秀生命力的源泉。借由“灯光秀+”概念,灯光秀的组织模式由过去的工程思维,转向更可持续的运营思维。近几年国内涌现的一系列灯光节,对打造消费集聚区、提升消费体验、放大夜经济效应起到了推动作用。不过,其中一些作品还是工程思维,暂未形成长效吸引力,有的项目投入高但社会效益并不明显。不妨借鉴深圳光影艺术季等优秀案例的做法,充分调查研究,在组织模式、创意设计、技术应用上有所突破,让灯光秀不只是打造文旅看点的一时手段,更是助力文化产业创新发展新兴力量。

灯光秀是视觉盛宴,是提升城市文化品质的一种手段,也是城市发展从注重物质更新到更加重视文化体验的一个表征。当然,打造这类新型文旅项目,应当通过科学决策,做到因地制宜、量力而行,防止不切实际、劳民伤财、铺张浪费的情况出现,要真正将地方文化特色与灯光艺术表达相结合好。在文化产业高质量发展的背景下,灯光秀的故事将更加精彩纷呈,秀出丰富的文化内涵与生活滋味。

(作者为中国照明学会室外照明专业委员会主任)

锤炼灯光语言的艺术表现力

吴国强

晶莹剔透的“大雪花”、水墨氤氲的烟雨江南、奔跑入场的数智人火炬手……灯光设计以其独特的呈现方式,为演出空间增添光影魅力,打造出深受观众喜爱的“名场面”,还创造了灯光秀这一文化新业态。多年来,我有幸参与一系列大型活动和文艺演出的灯光设计工作。这些探索技艺融合的经历,就像北京奥运会开幕式上那幅徐徐展开的数字山水画卷,每向前一步,都让我有新的收获和领悟。

作为一名灯光设计师,我的工作就是运用光影与色彩塑造视觉形象,激发观众内心对色彩的联想,辅助作品主题思想的表达。灯光设计要能为观众创造一个新奇的世界,灯光的每一次变化,要能引发观众不同的情感共鸣。所以,灯光设计高度定制化,需要根据节目主旨、场地条件、技术应用情况等,因地制宜地进行创作,甚至短短几分钟内,灯光就要变化上百次。每次设计之前,我会与导演、编剧等主创人员深入沟通,了解作品的主题、风格和基调,然后进行场地勘察,了解空间结构等因素,接着是根据创意构思和场地条件初步制定灯光方案,包括灯具选型、灯光布局等。在排练过程中,团队会根据演出效果对色彩搭配、明暗对比等细节进行调整优化,努力呈现完美的灯光效果。

灯光设计是一门技艺融合的综合型艺术,设计师不仅需要掌握专业的照明技术知识,更需要具备敏锐的艺术感知力和创造力。与其他艺术形式相比,其最大特色在于抽象,灯光变化转瞬即逝,却能给观众留下深刻印象。同时,灯光可以通过明暗、色彩、角度等元素,塑造舞台

的空间感和层次感,也正是这种瞬时性和空间感,让观众获得立体而丰富的视觉观感。

只有感官刺激还不够,灯光设计要注重文化内涵的表达。与直接表意的语言文字不同,赤橙黄绿青蓝紫,灯光如何传情达意?要让人们读懂灯光,就要了解观众共同的文化背景,就要深入开掘中华优秀传统文化。通过对灯光色彩、亮度和角度的精准把握,文化元素巧妙融入表演当中,让观众在欣赏光影的同时,感受文化的魅力。在北京冬奥会开幕式灯光设计中,“碧山”呼应立春,“按蓝”寓意冰雪,“东方既白”展现清晨曙光,中国传统色彩让人眼前一亮,在国际体育盛会上营造出浓郁的中华文化氛围。在技巧层面,灯光设计还可以借鉴中国传统绘画的构图方式和色彩运用。山水画中的留白手法,就可以转化为一种灯光分布和亮度设置的固定手法,以展现空旷、宁静的空间感,使灯光饱含文化韵味。

新技术不断涌现,为灯光设计带来更多可能。运用一系列数字技术,灯光的色彩校准更加精确,灯光投射出的画面更加逼真细腻;先进的智能控制系统则可以实现灯光与音乐、视频、演员表演的实时同步,让多种艺术手段形成合力,共同表达艺术主题。在杭州亚运会开幕式表演中,我们把灯光技术与最前沿的投影技术结合起来,运用智能控制系统,设计出令人身临其境的瀑布、山水等场景,打造出富有诗意的唯美舞台。

细心的观众会发现,灯光不仅越来越绚丽、细腻、动感,灯光秀的应用场景也更加多样,这依靠裸眼3D、高清显示、人工智能等新技术的

助力。杭州亚运会田径、体操项目开赛前,场馆内外不仅有逼真的灯光秀,连运动员出场也宛如在聚光灯下登上舞台,随之而来的是精彩纷呈的灯光表演……这些或大或小、各具特色的灯光秀,备受观众喜爱。

灯光设计是一个技术工种,但最难的并不是突破新技术,而是技艺融合。在一次创作中,我们需要设计一个古老传说中的“仙境”。为了营造出那种神秘而缥缈的意境,我们采用新型烟雾效果设备和动态灯光追踪技术。烟雾在灯光照射下形成了如梦如幻的层次感,灯光实时追踪演员动作,突出主角形象,增强故事感染力。经过这次创作,我深深感到任何技术创新都应服务于内容表达。这两项技术单独使用并不罕见,但把二者结合起来,就成为新的艺术创意,这最考验设计师的文化素养和创新能力。

随着虚拟现实和增强现实技术发展,如何将灯光与之融合,丰富观众的沉浸式体验,还有待探索;如何在节能减排的大背景下使用更加高效环保的灯光设备,同时不影响艺术效果的呈现,也是我们需要思考和解决的问题。无论是历史悠久的绘画,还是日臻成熟的影视,光与影始终是人类艺术史中的关键词。用光影营造审美境界的灯光艺术还很年轻,它拥有无限可能,一定会给我们带来更多惊喜。

(作者为灯光设计师、杭州亚运会开闭幕式灯光总设计)

下图为辽宁大连跨海大桥灯光秀。

宫立业摄(影像中国)
版式设计:张芳曼

对儿童文学来说,诗心与童心总是相通的。一个作家如果既能以诗意的眼光看待世界,又能用纯真的童心理解孩子的心灵,便能够打开一方创作空间。长篇小说《月光蟋蟀》,就是作家赵丽宏诗心与童心的又一次勃发。

《月光蟋蟀》这个名字,不禁让人联想起昆虫主题的经典作品。从安徒生《小意达的花儿》、法布尔《昆虫记》,到蒲松龄《聊斋志异》中的《促织》、郭风《红菱儿的旅行》……那么,当下儿童文学如何书写新的昆虫故事?

赵丽宏选择以抒情的笔触,描绘一个充满想象力的童话世界。作品以两只蟋蟀为主角,用拟人手法讲述它们历经波折、参加昆虫交响音乐会的故事。月光之下、草丛深处,两只英俊潇洒、身手不凡的蟋蟀“玉顶”与“铁头”,在老蟋蟀“金刚钻”的指导下,艺高胆大地比拼武艺。那是它们快乐游戏与技能较量的乐事,也是青春洋溢的场域,它们与同伴、与乡野间种种昆虫一起鸣叫、奏乐、鼓舞。作家笔下那月朦朦胧胧的意境,静谧而又深邃,喧闹而又激昂。

只写昆虫或许太过乏味,也难以寄寓深意,给小读者以启发,所以《月光蟋蟀》的故事由昆虫与人类的接触渐渐展开,并融入对人与自然关系的思考。躺在草丛中酣梦的玉顶发生了命运的转折,一开始它只是被在野外采花的两兄妹无意间放入篮中带进城里。然而,两兄妹的父亲为了救助行将破产的亲戚,把玉顶借给他去“斗蟋蟀”,玉顶成了被关在闷筒里随时准备决斗的玩物。作品高潮出现在最后的决斗时刻:玉顶万万没想到,与它对决的竟是好兄弟铁头——铁头已成为主人赚钱的“黑旋风”。面对此情此景,玉顶和铁头准备拼死一搏,它们靠智慧支开了坏人,逃离“斗兽场”,其过程一波三折,充满危险。童话结尾,那与开篇遥相呼应的昆虫交响音乐会,着实让人长舒一口气,不禁感慨:昆虫世界本就应该这样自在快乐、浪漫无垠。

作品让孩子们看到了生存挑战下的友谊、团结、以诚相待、勇敢进取,看到了阳刚之气与“小小少年也要有一身功夫”。如此看来,这一部情感充沛的故事,也是一部洋溢着青春热血与阳刚气质的成长童话。字里行间,贯通着逻辑严谨的童话假设与温暖细腻的诗意叙述,那些浪漫的想象还蕴含着对生态环保的呼唤,引发小读者的悠长思绪。

除了叙事上的巧思,作者还对童话的写法进行新的尝试。作品中的两只蟋蟀主角,并没有像传统童话那样开口说话,与所有物种都能对话交流,作者以温暖的他者视角叙说昆虫的命运,体现出浓厚的人文关怀。两只有灵性的蟋蟀虽然不通人语,却似乎已洞悉人性。这样的写法,延续了作者在另一部童话《树孩》中的创作理念:以满怀关爱之情的眼光,讲述万物有灵的世界。这也是作者尊重孩子的思维、尊重孩子的世界的体现,用蟋蟀故事阐释人生道理,不仅给小读者以爱的教育,也能让大人们有所思考。

月光下的田野,虫鸣蛙叫,晚风轻拂,远处传来几声犬吠……《月光蟋蟀》让我们看到儿童文学既充满诗意和童心又寄寓深意的可能。在生态文明建设的生动实践中,还有许多话题为儿童文学提供线索。那些急需人类解决的问题,都在等待创作者释放想象力,编织生动的故事,激发孩子们的思索与追寻。

聆听生命的礼赞

王泉根

《月光蟋蟀》:
赵丽宏著;
新蕾出版社出版。

文艺评论