

论多媒体在舞台戏曲美术设计的应用有感

金振进

(河南省鹤壁市豫剧牛派艺术研究院 河南 鹤壁 458000)

[摘要]去年,曾接触一个省级大导演,对多媒体技术不认可,认为是“小儿科”在这里笔者不做认同,在2020年本院新排的现代戏《大石岩》中,上海导演沈斌先生提出要大胆应用多媒体技术,本剧舞美由上海舞美设计郑加杰先生和笔者本人联合完成,我侧重多媒体背景LED屏设计,实际演出效果取得了很大的成功。本次就结合实际工作经验,对多媒体技术与舞台戏曲美术设计融合的必要性和可行性进行简要分析,结合实际,分析多媒体技术在戏曲舞美设计中的关键作用。以此为根据,探讨多媒体技术在舞台戏曲美术设计中的具体应用,旨在不断丰富戏曲舞台美术设计,为戏曲发展助力。

[关键词]多媒体技术;戏曲舞台;舞美设计

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.06.113

引言

戏曲艺术不断发展,舞台美术设计表现形式也发生明显变化,在融合更多个性化元素的基础上,同时也大量应用科技化元素。其中,多媒体技术在舞台戏曲美术设计中的应用作用,近几年随着专家学者的认可,逐渐的凸显出来,如何更好的运用多媒体技术,使其发挥自身优势,是当前应该重点思考的问题。将多媒体技术应用到舞台戏曲的美术设计中,能够为观众营造更好更逼真的,与灯光音乐相统一的舞台效果,使戏曲舞台表演更加和谐,带来更多审美体验和视觉冲击。

1. 多媒体技术与舞台戏曲美术设计融合的必要性和可行性

舞台美术设计是舞台演出的重要构成部门,主要包括服饰、灯光、布景、道具、音效等,良好的舞美设计能够营造出不同演出节目的场景氛围,为舞台表演者的演出增色,达到完美的舞台演出效果。舞台美术设计需要遵循一定原则,为台下观众呈现美好的听觉和视觉盛宴。将多媒体技术与戏曲舞台美术设计工作相融合,主要是指利用计算机技术,将更多音频、视频、图文结合在一起,根据特定时空要求安排,做好剪辑,配合舞台灯光效果,从而将戏曲作品呈现给观众^[1]。多媒体技术的不断更新,为多媒体技术的实际应用提供了便利条件,极大的促进了戏曲舞台美术设计的革新。比如:3dmax、photoshop、AE、premiere等。也就是说,在舞美设计中融合多媒体技术,一方面能够显著强化观众视听感受,另外一方面也能明显转变观众的审美思维,提高其审美能力。在2017年河南省第八届黄河戏剧奖小戏小品大赛中,由马会杰导演,笔者本人作舞美设计的小戏《补墙》获得舞美设计奖,剧中场景是一座新房因为邻里纠纷被捣了个大窟窿,法官调解不成,为化解矛盾决定亲自补墙,我用多媒体技术在大屏幕上,随着演员“法官”补墙的掩饰性动作,一块块砖很自然的出现在了墙窟窿上,直至完全补好,甚至还模拟出一道道真实的新灰缝,实际舞美效果配合演员表演,真实、自然、贴切。如果用传统手法去设计此剧舞美,实难以达到此理想效果。在数字化时代,在戏曲舞台美术设计中融合多媒体技术,是发展的必然,也是丰富舞台效果的最佳途径。

2. 多媒体技术在戏曲舞台美术设计中的关键作用

2.1 降低成本,提高效率

传统戏曲舞台美术设计,为的是追求一个理想的效果,舞台上的装饰基本上采用实物,制作材料有铁、木、泡沫等等,布景需要手工进行绘制,动辄一道布景就要1-10万,不仅浪费大量的人力物力,同时也会增加整台戏的成本指出,在舞台表演过程中布景升降操作也容易出现失误,从而对舞台演出效果产生一定影响。利用多媒体技术开展舞美设计,其功能性强大,设计灵活,能够将剪辑好的视频特效,配合舞台演出人员,达到更加逼真的舞台效果,并且能够保证零失误呈现在观众眼前^[2]。比如在现代戏《头雁归来》中,飘扬的大党旗徐徐升起,就是用AE技术做的党旗升起的特效,大致在电脑上十多分钟就可以完成,如果用传统手法去做,首先要用红绸布制作一幅巨大的党旗,吊杆操作缓缓升起绝对不能出错,还需要大型吹风机吹出红旗迎风飘扬的效果,费时费力,操作有难度。与此同时,利用数字技术,能够将大量剪辑好的舞美设计资料存储在U盘芯片内,不仅方便携带和保存,也能实现零损耗重复利用。甚至随着演出场次的经验积累,还可以随时用电脑对设计结果不断优化和修改。甚至于,临时到一个新的场地演出,(大多数剧场大小高低深度都不一样)为适应场地尺寸和装置大小随时修改作品,如果用传统手法做出来的布景和装置道具尺寸大多是固定的,装台时经常会遇到因为舞台大小原因,舞台道具和布景装不上用不成,过大过小现象。

2.2 强化戏曲舞台表现力

将现代多媒体技术应用到戏曲舞台美术设计中,能够实现动态景移,通过声音的渲染进一步强化戏曲舞台美术效果。例如,利用多媒体技术,可一次性将画面、图像、声音呈现在戏曲舞台上,不仅得到声情并茂的效果,同时也能烘托出戏曲舞台的演出氛围。与传统静止场景设计相比,融合多媒体技术后,戏曲舞台将更加惟妙惟肖,打破道具舞台的弊端。在此基础上,利用多媒体技术,可将静景变为动景,配合声音,能够更加完整的表达戏曲作品的中心思想,使观众陶醉在戏曲作品中,调动其审美欣赏,为戏曲作品对外传达主题提供便利条件。例如:在笔者近期为本院设计的新排古装戏《青天鉴》中,家郎深夜掘墓盗宝一场中,一道霹雳闪电的同时屏幕上闪现一颗枯树与大片荒草,枯树的树枝就像魔鬼的利爪抓向家郎头顶,家郎吓得落荒而逃,大雨伴随霹雳闪电倾盆而下,这一切场景特效的展现都因

为借助多媒体的实现而变得简单和准确。现场感爆棚。散场时观众讨论最多的就是该剧的舞美设计。

3. 多媒体在舞台戏曲美术设计中的具体应用

3.1 多媒体虚拟技术——现实与梦幻场景的交融

计算机技术不断突破,虚拟技术被广泛应用在多个行业中,利用多媒体创设更多场景,能够更加丰富戏曲舞台美术设计,使舞台场景布局更加合理。现实与梦幻之间的关系密切,在很多场景下,两者相辅相成,通过虚拟技术模拟舞台场景,会使得舞台更加梦幻,与现实场景相配合,能够增强观众的视觉冲击力。虚拟技术下的舞台场景,最具典型性和代表性的当属三维技术,VR技术,其技术表现手法充分利用虚拟技术,模拟动态世界,能够超越现实,发挥前所未有的优势^[3]。这些是目前舞美设计中多媒体技术的发展方向,也是多媒体技术研究和掌握的重点。

3.2 新型影像设备——营造戏曲舞台演出逼真效果

传统的舞台场景布置不够灵活,主要由物质材料组成,虽然此种舞美设计场景具有较强的实体性,但是场景搭建耗时长,出现变动或者与演出内容不符时,很难对其进行改动。新型的影像设备能够提供更加完整逼真的舞台场景,也能保存大量舞美设计内容,提高戏曲作品综合表现手法。其中比较具有代表性的新型影像设备是超大LED显示屏,结合灯光特点,透过发光二极管强化戏曲舞台光源特指,模拟更加真实的舞台场景^[4]。目前,超大LED显示屏在舞台美术设计中的应用越来越普遍,是戏曲作品演出的重要元素,它能够与戏曲表演人员的表演内容充分结合,在构建逼真的虚拟演出场景的基础上,强化视听效果,为观众提供更多想象空间,烘托良好的戏曲舞台场景氛围。利用超大LED显示屏,可在戏曲舞台表演过程中实现场景随时切换,再配合戏曲舞台表演者的演出,可为观众打造更加立体逼真的演出场景。例如,通过超大LED显示屏变换四季场景,春天万物复苏,夏天枝繁叶茂,秋天落叶飘零,冬天白雪皑皑,或者移动的山丘,或者蒙蒙的细雨,或狂风暴雨雷霆闪电,观众犹如身临其境。

3.3 多媒体视听技术——丰富戏曲舞台视听色彩

与传统戏曲表演不同,现代戏曲舞台美术设计,应用最多的就是音响技术和灯光技术,在多媒体技术的展现就需要二者密切的配合,特别是与灯光技术的配合更是重中之重,比如:多媒体技术中可以把炸雷音效做到设计视频中,这样炸雷音效与LED大屏上闪电特效密切同步,却无法与灯光效果完美的同步,这是一个亟待解决的问题。多媒体技术只有立足于不同灯光层次与舞台灯光的组合与协调变化,才能达到让人满意的舞台效果。例如,在表演过程中,根据表演内容,要对灯光闪动频率、明暗程度进行合理调整,要对LED大屏幕的展现效果与灯光同步,再结合数字化音响技术,丰富戏曲舞台视听色彩。实现技术与艺术的完美融合,为戏曲舞台美术设计带来更多灵感。

结束语

综上所述,现代戏曲舞台美术的发展速度较快,将多媒体技术应用在其美术设计中,能够为戏曲舞台带来更多创新思路,在戏曲艺术创作中发挥显著的作用。但是,在多媒体技术实际应用过程中,我们也要清楚意识到,多媒体技术虽然为戏曲舞台美术设计提供无限灵感,但是也要注重其余传统戏曲的完美融合,比如:多媒体还不能轻易展现舞台空间的层次感,还需要结合传统的舞美设计,科技与传统二者结合才能高效、低成本、真实的模拟出一个虚拟的演出场景。这就需要美术设计人员不断探索新的设计方法,完善设计方案。因此,在优化多媒体技术应用的同时,也要结合信息化技术的进步与发展,跟上时代步伐,使戏曲舞台焕发新的生机。

参考文献

- [1]李建甫.自然真实与意义真实:中国传统戏曲舞台美术设计的价值取舍[J].神州(上旬刊),2020,000(015):40-41.
- [2]钟静.谈戏曲舞台服装设计创新[J].纺织报告,2020,000(001):P.97-98.
- [3]伊天夫.试论当下中国戏曲舞美创作的美学追求[J].戏剧艺术,2020,000(001):141-147.
- [4]吴玥,鲁克成,陈文.对高校图书馆多媒体资源库戏曲戏剧欣赏专题平台建设思考[J].当代教育实践与教学研究,2020,12(03):1567-1569.