

论电子多媒体技术在戏曲舞美设计中的前瞻性应用

金振进

(鹤壁市豫剧牛派艺术研究院 河南 鹤壁 458000)

[摘要]2020年11月底,笔者有幸参加了在驻马店举行的河南省第九届“黄河杯”戏曲大赛。作为舞美班的学员,笔者观摩了其中大部分的演出,也重点关注了其中的舞美展现。这些舞美设计,有的是如诗如画,有的是奇思妙想,有的是大投入,有的是小制作,有的是声光电高科技,有的是坚持传统,各有特色,五彩缤纷,百花齐放。本篇文章就围绕电子多媒体技术在大赛中的表现,和多媒体技术应用在戏曲舞美设计中的优势作以下分析。

[关键词]多媒体技术;舞美设计

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.05.067

引言

笔者是一个舞美专业的新人,也是一个探索者,热衷于拥抱新技术,提倡用一些声光电的前沿性应用来助力戏曲舞台上舞美的表现。在这次戏曲大赛中,本人参与创作的古装戏《青天鉴》,因受制作方面经济的制约,故大胆采用了舞台背景大部分用多媒体制作的方式和用LED大屏幕来呈现,仅中景区的部分道具树和石头用传统方法制作,这样既节约了大量的制作成本,也给演员表演的发挥留下了充足的空间,从演出效果来看,综合多个参赛院团的舞美表现,这种方式不失为一个新颖的表现,

这台剧舞美设计中,充分发挥了电子多媒体技术制作的特长,体现了LED屏显示效果特有的张扬力与灵活性。比如,剧中家郎黑夜掘墓扒尸,一声霹雷摄人魂魄,一道闪电映射出枯树的枝如魔鬼利爪般抓下,勾画出的恐怖场景吓得家郎落荒而逃,而后夏莲姑娘在倾盆大雨中醒来,用舞蹈的形式表现出内心的悲愤和挣扎。这些新颖的画面表现方式丰富了舞美的表现力,是传统的舞美所不能比拟的。虽然还有这样那样的不尽人意,比如大屏显示画面表现与灯光协调不够灵活,制约了灯光色彩的表现和发挥等,但是随着多媒体技术的发展,和通过不断的学习和实践,传统与新技术的结合方式会愈加丰富,一定会找到一个让行业老师及观众认可的表现方式。通过这次大赛的观摩演出,就多媒体设备在戏曲舞美中的表现和前瞻性的应用笔者作以下几点分析:

一、画面呈现色彩的丰富性

戏曲舞台上常用的多媒体显示设备有LED大屏幕和投影机以及电脑灯,这些电子设备呈现画面色彩丰富,切换画面方便快捷,显示效果调整方便,所用素材大多是提前制作好的视频和图片,制作容易。如在柳琴戏《警钟》开场中,那一幅幅安全事故的展示和解说,在开演前以投影的方式展示在舞台前区的网格幕上,效果突出扣人心弦,很快就引导观众进入了剧情。在工厂毒气泄漏一场,LED大屏幕上那漫天的大火和升腾的黑烟效果,使观众如身临现场一般。事实证明用LED屏呈现这些特效是再合适不过了,并且是很容易的事情。

在豫剧《宋桓夫人》中,宋国将士与狄兵交战的场景,模拟战场氛围中,表现烟尘四起黑云压顶的动态走势也是LED大屏幕独有的优势。还有在豫剧《青石湾》中,在越调《我是河南人》等剧中,多媒体技术都有不俗的表现。在电脑图案灯应用中,需要投影的素材是图案幻灯片,可文字可图画。如在豫剧《郟城大捷》中,随着剧中人物岳飞那高亢激昂的唱腔:怒发冲冠,凭阑处、潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈——,剧中人物岳飞抬手间满江红这首词在三台电脑灯的投射下,铺满天幕,观众的情绪被调动起来,热血沸腾,剧情达到了一个新的高潮。这就是传统舞美借助电子新技术的力量,使传统舞美效果达到了新的高度。

现在传统舞美设计也离不开多媒体技术的支持,大多设计时先依靠设计软件渲染好舞台效果图,再征询导演和其他主创的意见。制作时如果背景采用布景表现方式,部分团体为了节省制作成本和时间,也会选用不反光写真布料直接喷绘打印,甚至中景区的部分道具也可采用直接打印蒙皮。最终效果根据

设计者的想象能力尽情发挥,能想到的色彩画面都轻易可以呈现。

二、画面表现的灵活性

不管是狂风暴雨,霹雷闪电,风起云涌还是光芒万丈,不管是安全事故的模拟,还是自然环境的特殊效果,不管是动态的还是静止的,通过多媒体技术都能轻易地实现想要的效果,使得舞美背景的呈现几乎不需要灯光的渲染。

比如在豫剧《重渡沟》中,旅游区建成后山腰云雾飘渺,山下鸟语花香彩旗飘展,远处瀑布流水的场景;在豫剧《宋桓夫人》中,宋桓夫人带领群众渡淇河时雪花飘洒的场景;在《青石湾》序幕中,乌云闪电暴雨倾盆,山洪暴发的场景;在豫剧《老兵国辉》中,在群众的目送下,大屏幕上那一队队满载“八方支援爱心物资”的抗疫车辆出发支援武汉的实时场面,让人动容,感人至深的场景;在越调《我是河南人》中,大屏上二道沟河真实的场景;在柳琴戏《警钟》中,监察大队长雷霆办公室外电闪雷鸣的画面等,无不让人印象深刻。在豫剧《义薄云天》中,火烧赤壁一场,背景上一支支火箭呼啸而去,顷刻间战船在江面上燃起熊熊大火,风助火势,船帆焚毁桅杆倾倒,随着大浪翻滚,残船沉江,剧情达到了高潮。

在儿童剧《童话森林奇遇记》中,LED大屏幕的显示优势得到了充分的发挥,剧中人物在舞台上的真实表演与大屏幕上的动画相结合,真真假假,剧情一会儿表现在舞台上,一会儿表现在动画中,成为互补,既丰富了故事情节的完整性,又增加了趣味性和演出效果,这是我看过的舞台剧中,把电子屏动画技术和舞台表演结合的最好的一台节目了。

三、制作和运输的经济性

用多媒体技术制作的演出素材的成本极低。简单素材自己制作或者网购,甚至请人订制都不会花费太多。而对于运输,一台投影机一台电脑甚至一个U盘就能解决问题,对于低制作成本的剧团来说特别有优势。比如在河南省第八届戏剧大赛中,我参与创作的小戏《补墙》,因为考虑到用常规舞美手法不易展现,并且参赛剧场有电子屏,所以就只带了U盘过来,根据现场情况经过几次调整设计画面,最终演出效果很好。该剧的背景是一个小村庄,画面正中有一座新房。新房因为没留够后滴水的空间,造成邻里纠纷,被邻居捣了一个大大的墙洞,法官为调解矛盾化解矛盾,不顾脏不怕累,借来工具亲自补墙洞。在唱段中随着法官补墙的掩饰性动作,一块块“砖”被完美的补上了墙洞,甚至还能看到新旧灰缝的差别。该剧最后获得舞美设计奖。

在第八届戏剧大赛中,我参与创作的古装戏《大汉贤臣百里嵩》也是采用多媒体制作和呈现。该剧舞美画面简洁生动,内容丰富。最后这部剧同样获得了舞美设计奖。而这次参加第九届黄河杯戏剧大赛的古装戏《青天鉴》,舞美背景同样利用电子技术制作和呈现,为剧团节约不少的创作经费,减轻了经济上的压力。比起动辄装几大车舞美道具和布景的戏,这样的制作方式省去了可观的制作成本和运输成本。

四、修改方便灵活

巡回演出时会遇到各种场地,有大剧场、小剧场、流动(下转第95页)

型、不同层级、不同结构数据间的访问与链接，并通过班级内的“钉钉”群进行推送，实现不同阅读层级孩子的阅读需求。

2. 小组联动：开发信息共享站

为了避免每一个孩子单兵作战，成为信息孤岛，从而丧失阅读的兴趣。我们建立阅读资源共享站，在阅读主题引领下，每一个孩子可以将自己的阅读心得、资源成果及时发布，让“朋友圈”获取资源变得触手可及。

3. 小组联动：启动信息交锋站

我们改变阅读观点单向流动的方式，启用“钉钉”功能中的“班级故事”中的发布功能，孩子在上面张贴自己撰写的文章，分享自己的阅读心得。而通过这个“钉钉”平台的这一功能，孩子们即使各自在家，也可以根据自己的阅读进程进行随时分享、发布观点，使得阅读“朋友圈”真正拥有了观点交锋的空间。

（三）动态“评价”：诊断“阅读共享”成效

“阅读共享”是基于在疫情期间，基于“钉钉”这一平台发起的一种自主阅读的行为，自然对“每一个参与者”有所回馈。尤其对于参与阅读共享的孩子，以不断强化阅读情意，培育良好的阅读习惯。

1. 阅读能力帮扶诊断：数据自动化生成

我们开发了电子版《我的阅读记录手册》，让每一人据自己在阅读实践过程来填写相关的项目，通过这样的自主诊断考核进行帮扶成效的过程化评价。教师则可以从这些数据中了解每一位学生当前的阅读情况，依托“钉钉”平台给予个性化的阅读指导。

2. 成果辐射阅读共享：“钉钉”班级圈推送

所有的阅读共享资源都将会转为“直播模式”，驱动孩子们阅读受众更大面积的参与度，让班级中的孩子都能自主参与到阅读活动中来。

比如“钉钉”班级故事圈建立后，学生的优秀习作、阅读心得、阅读收获直接在“钉钉”班级圈内进行推送发布，阅读共享圈内的同学们都可以对成果进行评价，发送小红花，这对于孩子的阅读兴趣的养成、阅读素养提升具有较大帮助。

需要注意的是，我们依托“钉钉”平台，筹建“互联网+”班级阅读共享圈并不单单只是在疫情期间这个特殊时期才能运行，在疫情过去之后，我们的班级阅读共享圈依旧可以实时在线交流，同时可以结合线下组织讨论、参与实践，真正做到“互联网+”与教育的“全面深度融合”。

参考文献

- [1] 欧阳世芬. 移动互联网时代移动在线视频APP的现状与发展趋势. 湖南师范大学. 2015
- [2] 周若冰. 家园合作共育新模式的探索[J]. 学前教育研究, 2005, 10: 62-64.
- [3] 罗伟娟. 关于家校沟通内容与形式的研究[D]. 上海: 华东师范大学. 2006
- [4] 杜若曦. 以用户为中心的家校合作平台设计. 东北师范大学学报, 2013, 5, 15-17.

作者简介

徐姗姗，女，（1981.4），汉族，浙江省宁波市奉化区，浙江省宁波市奉化区居敬小学，中学一级教师 小学语文教学

（上接第79页）

舞台等，如果舞台布景用LED大屏幕来呈现，不论是什么样的舞台演出都没问题。LED屏体可装成任意尺寸，并且根据场地的特殊情况，随时在电脑上修改演出素材。比如在这次戏剧大赛中，《青天鉴》设计素材尺寸标准是1920*1080的，要求显示屏尺寸长高比为16/9，而提供给我们演出的剧场屏幕却是长高比是4/1的，并且分成了5块屏幕。我根据场地的特殊情况，用电脑很快捷地作了修改，最终达到了预期效果。用传统方式制作的布景或者道具尺寸都是固定的，很多时候因为场地大小不适用不上，不能根据场地特殊情况对布景随时做出修改是传统舞美制作的劣势。例如在笔者单位新编排的现代戏《大石岩》中，舞美设计了大量的推拉式平台，而2020年11月去北京梅兰芳大剧院演出时，却因为舞台尺寸较小的原因，大平台无法应用，最后不得不作了舞美变更，大量装置简化甚至舍弃不用。

五、用多媒体技术制作的优势

舞美制作也是一门专业性很强的技术，既要熟悉制作的资料，还要熟悉工艺流程。绘画是制作的基本功，所以说舞美制作这个专业是有门槛的，入门的人不多，有一番作为得到认可的更少。遗憾的是社会上几乎无有舞美制作方面的教学，大多是老师带徒弟，或者靠摸索靠实践靠自学。而多媒体制作就容

易多了，会操作电脑的人太多了，稍微懂点平面设计的人就可以摸索着设计图片，当然这也需要一些专业的软件，如PS，这需要短期培训或自学就可掌握。如果想做出来精美的视频，还需要掌握视频剪辑和特效软件，如PR和AE等。如果想做出来逼真的舞美动态效果图，还需要掌握VR软件。以上这些软件入门要求不高，通过不断的学习，皆可以完全掌握。传统舞美设计人员掌握了这些多媒体设计软件无疑是如虎添翼，会大大提高设计效率，提高设计效果。

笔者通过对多媒体技术和设备在戏曲舞美方面的应用，五大主要特性进行了分析。

较之普通的舞台布景，LED大屏幕具有画面色彩更加丰富、表现方式更为灵活、制作运输成本更低、修改更为方便灵活，应用场景更多，从业人员更易掌握技术等优势，可以说是一种具有前瞻性的舞美手段。尽管，其仍具有不完美的地方，但随着未来技术的发展，长期实践运用、经验的积累等，一定会得到不断的完善，多媒体技术的应用在戏曲舞台上一定能发扬光大，更好地提升观众们的观看体验。

参考文献

- [1] 王磊. 多媒体技术在戏曲舞台上的运用[J]. 四川戏剧, 2012, 000(005): 85-87.