

全息技术在戏剧舞台艺术中的运用研究

伊力都斯·沙力清

新疆艺术剧院 新疆 乌鲁木齐 830001

[摘要]全息技术利用干涉和衍射原理,对事物进行还原和再现。这种全新的虚拟成像技术被应用在社会各个行业和领域中。舞台表演与全息技术的融合,改变了传统舞台艺术的视听局限,为舞台设计和成像提供了更新颖的方式。因此,从全息技术的特点出发,本文对如何利用全息技术提高舞台艺术表现效果,以及这一技术的利用优势进行深入分析。希望通过这种方式能够给舞台工作人员提供更多的可参考内容。

[关键词]全息技术; 戏剧; 舞台; 艺术

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.09.1673

舞台的创新和发展在不断引领观众的艺术品味。舞台艺术的创新和发展离不开多元形式的融入。因此,如何创新舞台表演艺术形式,让更多的观众能够领略艺术的风采是艺术工作者需要思考的问题。运用全息技术提高舞台的表现力,营造更好的艺术效果,能够对舞台空间的构建提供更有力的帮助,促进舞台艺术的不断发展。

一、全息技术的内涵与特点

新时期在创新发展理念的引领下,人们不断尝试新的舞台艺术形式。由于观众的需求在不断提高,戏剧表演者一直希望通过更加有效的方式,提高舞台的吸引力,让观众对舞台艺术充满期待。不同于传统的艺术表现形式,人们在原有的风格上添加了更加新颖的技术元素。全息技术的应用就是一个很好的尝试。将全息技术与舞台表演相结合可以扩大观众的视听范围,让观众沉浸在震撼的舞台效果之中,由此能够更好地理解戏剧表演的内涵。就全息技术本身而言,我们看到的是这种技术给舞台带来的思路和新方法。全息技术能够360°对真实物体进行立体化处理。有些场景,甚至可以达到生动的效果。全息技术的科技性让舞台的表演范畴变得更加宽泛,人们可以选取不同的场景加入到表演之中。全息技术能够营造出的精美、大气,是传统技术所无法比拟的。这也是大型演出和晚会常使用全息技术的根本原因。从原理来看,全新技术是基于干涉和衍射原理产生的一种技术形式。通过记录和再现的方式将真实的事物利用三维图像的方法展示出来。这种技术具有极大的优势,尤其是在拍摄和表演的时候,全息技术能够将事物的真实面貌刻画的更加精准,甚至完美无缺。人们在虚拟的立体化场景中可以全方位的感受到剧情的大环境。同时,技术人员还可以利用不同的激光照射技术对实际事物的投影进行放大和缩小的处理,这样就能更好的满足戏剧舞台表演的需求。随着科技的发展,全息技术也在不断的进步,并且会被广泛的应用到工业、军事、农业等多个领域^[1]。全息技术对戏剧舞台表演的影响是十分明显的。在社会精神文明发展的过程中,戏剧成为一种艺术形式,影响着大众的生活,为大众带来更多的休闲娱乐方式。围绕戏剧舞台表演的基本形式和艺术特点,工作人员尝试将全息技术应用在舞美和道具的制作的方面。众所周知,一

场完美的戏剧舞台表演必须要构建真实化的艺术场景。以往,剧组只能利用实景搭建的方式来呈现故事背景,如果故事环境发生了变化,场景也要随之变化。这不仅给戏剧舞台表演带来了极大的阻碍,而且舞美效果不佳。全息技术的应用就可以有效的解决这一问题,发挥创设场景的作用,为提高戏剧表演技艺做出积极的贡献。基于这种思考,近年来全息投影技术在我国传统剧目表演中得到了广泛的应用。专业技术人员能够通过全息投影的方式向人们展示更加真实化的舞台效果。与此同时,还可以利用全息技术将戏剧表演的整个过程记录下来,以备后人学习和研究。就像最近被人们津津称赞的与已故名角、大师们合作的表演形式,就是利用全息投影的方式再现经典,让表演形式打破时间和空间的限制,再次完美的呈现在人们面前。

二、全息技术在戏剧舞台艺术中的应用与发展

全息技术的应用近年来引起了巨大的反响。特别是G20峰会《最忆是杭州》晚会中的表演利用了全息技术进行创编,给国内舞美界带来了巨大的震动^[2]。人们开始思考如何进一步将舞台形式与科技手段相结合。在全息技术利用的过程中,晚会舞美技术团队能够发挥全息技术的优势,进行场景的不断切换和剧情的介绍,而最令人赞叹的是,只有一个表演者是真实存在的,其他的舞台人物都是通过全息投影虚拟出来的。这种艺术表演的方法既神奇,又惊艳,为表演者营造了更加广阔的舞台场景。可以说,这一次表演真正的打开了舞台艺术的视野。这一次轰动的表演开启了新技术和传统艺术融合的新篇章。国内的表演艺术家也受到了积极的启发,开始走上了这条道路,特别是在今年北京2022年冬奥会开幕式中的运用更是让人赏心悦目。就目前来看,全息技术与舞台表演的融合已经得到了观众的广泛认可。许多专门以全息投影为核心技术的剧院也在不断创办中。有了专业的表演地点,表演艺术家就可以展现自己丰富艺术技巧,让人们对表演印象深刻,从而更加喜爱观看舞台表演^[3]。值得我们称赞的是,在广大艺术工作者不断尝试的情况下,高水准的舞台剧作品已经呈现在了观众面前。这些高水准的剧集不仅为人们提供了视听的盛宴,而且将一些远离人们生活的场景搬到了观众眼前,尤其是一些表演形式的创新,

让人们能够领略到更多的现代化元素，同时又不失对传统表演艺术的传承。杂技、武术与全息技术的完美结合，让舞台成了一个更加开阔的世界。观众也被全息投影带入了不同的场景之中，有时是汪洋的大海，有些是连绵的高山，有些是幽静的山谷……正是有了全息投影技术，人们才能够与舞台主角一起领略到故事的波澜壮阔。舞台有多种艺术形式，不同的表现形式已经开始与全新技术进行了积极的融合，除了舞台剧，音乐剧等，古典戏剧也开始使用多元技术的手段，让传统戏剧更富魅力。值得我们高兴的是，全息投影技术带来的是一种启发，舞台工作者开始尝试更多的技术，以期为全息投影提供更大的舞台。

三、全息技术在戏剧舞台中的应用策略

全息投影改变了传统的舞美形式，能够打造更加纯粹和多元的舞台空间。但是值得我们思考的是，舞台是一种真实与虚幻的平衡，如果一味的追求良好的舞美效果和华丽的视听感受就可能会失去一部分真实性，这对于舞台来说也存在着消极的影响。传统戏剧表演是在真实布景的情况下，希望让观众能够更好的了解戏剧表演的故事背景，因此人们在较小的剧场里坐在台前感受戏剧表演者所带来的心灵抚慰^[4]。这种具有互动性和真实性的方式，能够给人们带来更多思考的时间。可以说，正是因为观众与表演者之间的有效交流，才使得戏剧表演深入人心。随着社会的不断发展，剧场可以接纳更多的人观看表演，因此剧场必须要扩大建筑规模，舞台也开始远离观众，而全新技术投影的方式也可以让硕大的舞台变得更加鲜活而充满魅力。不过，值得我们思考的是这种魅力有时是对人们视觉上的冲击。这种冲击来自对原有视听方法的破除，这种方式是否能给人们带来更多的心灵触动呢？正是基于这一思考，我们也要客观的看待全息技术的应用，在恰当的环节和场景中使用全息技术，提高舞台的吸引力。那么，在一些小剧场内，我们是否要使用全新技术作为一种助力，也值得人们进行深入的探索。全息投影技术的优势是我们不能忽视的。由于全息技术的自由性和灵活性，使得戏剧表演工作者能够获得更多的现代化元素，改变原有单一的创作形式，让新的戏剧作品变得更加可观、可感，形成一种良性的观看与表演的关系，为此提升全息技术的融合性，成为塑造舞台艺术形式，提高舞台表演能力的关键。全息投影能够让背景显得更加真实^[5]。因此，我们可以将全息投影更多的利用在再现以往场景或是人物上。比如，一些传统的文化形式和历史生活场景就可以利用全息技术的方式进行再造，将远离人们生活的历史情境搬到人们的面前，利用精细的刻画，让观众能够了解当时人们的生活情况和社会背景。这样就能够进一步丰富观众的感受。与此同时，一些虚拟场景与真人表演相结合的方式，也给艺术发展带来了新

途径。比如，在一些表演中，人们会通过全息投影的方式将那些已经离世的艺术家重新搬到舞台上，通过真人对唱的方式，让观众再一次领略到艺术表演者的魅力。这种积极的探索能够有效促进艺术的传承和发展，让不同的艺术家和作品都能够被保留下来，为后世所学习。在历史发展过程中，新技术总是在不断的涌现，人们利用全息投影打造新的艺术舞台让我们感到十分震撼，那么新技术的加入就能够进一步提高戏剧舞台的影响力。比如现在较为流行的VR技术、裸眼3D技术都可以应用到艺术舞台的构建之中。尤其是裸眼3D技术，不需要借助其他设备，观众可以凭借肉眼就能够看到具有立体效果的影像。这种技术的应用可以营造出更加丰富的表演效果^[6]。比如，表演中的一些重要环节或是压轴节目中就可以使用3D技术，将舞台表演的氛围推到高点，让这一场景一直浮现在观众的脑海中，久久不能忘却。相信通过技术人员的不断努力，更多的交互技术、投影技术可以呈现在艺术表演的舞台上，让人们对艺术表演有更加直观和多元的认识。

四、结语

综上所述，符合观众艺术审美的表演形式，才能够真正吸引大众的注意。全息技术的应用能够将创新、时尚和互动等多种元素应用在艺术表演之中，推进舞台艺术的创新和发展。数字化的应用既主导了戏剧舞台艺术的发展方向，又为舞台表演提供了更加鲜活多变的形式，让观众耳目一新。通过虚拟场景和真人表演的互相融合，观众也能在亦真亦幻的世界里感受到全新的戏剧舞台。这种艺术形式的冲击能够让观众思想和情感都得到升华，特别是目前新疆在利用全息投影技术运用在舞台创作方面还在起步阶段，借鉴发达省份成熟剧目的做法尤为重要。

参考文献

- [1]王欣爽.全息投影技术在舞台设计中的运用[J].戏剧之家, 2019(32): 28-28.
- [2]林芳.全息技术在戏剧舞台艺术中的应用探究[J].数码设计(上), 2021, 10(5): 327.
- [3]白国亮, 白佳鹭.基于全息技术在戏剧舞台艺术中的创新与实践[J].电声技术, 2019, 43(10): 52-53, 59.
- [4]郭玉峰.浅析全息技术在戏剧舞台艺术中的应用[J].建筑工程技术与设计, 2019(3): 3903.
- [5]王力.新媒介在舞台灯光、影像技术中的运用[J].剧作家, 2020(6): 136.
- [6]黄泽垚.全息时代偶像舞台的新生——浅析全息投影技术对舞台的影响[J].新媒体研究, 2018, 4(22): 34-35, 41.