

多媒体在舞台设计上的应用探究

曾繁洋 党茗阳*

(海口经济学院, 海南海口 571132)

摘要: 舞台表演是艺术传播的重要形式, 而舞台表演的整体质量、水平与技术水平、设计方式等存在密切联系。在当前群众生活质量持续提高的背景下, 群众对艺术传达有了全新要求, 这对舞台艺术表演提出全新要求, 以往的单一表达方式已然无法满足群众需求。基于这一情况, 可在舞台设计领域积极引入信息化手段, 如虚拟技术、声光电综合技术、大数据等, 借此来创新舞台表现形式、叙事手段, 切实提高舞台表演效果。本文就多媒体在舞台设计上的应用进行研究, 并对此提出相应看法。

关键词: 多媒体; 舞台设计; 应用; 研究

一、多媒体技术与舞台技术概述

(一) 多媒体技术

结合实际进行分析, 多媒体技术指以大数据、计算机技术为核心, 结合用户实际需求对数据、声音等不同类型的媒体信息技术进行处理, 为操作人员提供具有可参考性的信息。在应用过程中, 相关的操作人员可使用全新技术手段, 将文本、数据、视频等信息有效融合, 并确保不同信息之间的逻辑性, 借此来提升艺术创作效果。具体来讲, 在舞台设计领域, 工作人员可使用全新技术手段, 充分融合灯光、音效、图像, 或使用虚拟技术呈现的方式, 打造良好的舞台艺术环境, 借此来提升舞台设计效果。随着科技的飞速发展, 多媒体技术已经渗透到了各行各业, 成为了现代社会运转不可或缺的一部分。这种技术的广泛应用, 不仅丰富了群众的日常生活, 还极大地推动了各行各业的进步。但与此同时, 多媒体技术也具有较高的复杂性, 需要以计算机技术为基础, 进行精细的数据信息处理和操作。另外, 云计算、大数据技术的飞速发展, 使得多媒体技术迎来更多的发展机遇。例如, 通过人工智能技术, 可以实现更加智能化的多媒体内容推荐和个性化定制; 通过大数据技术, 通过对多媒体信息进行深度挖掘和分析, 为决策提供有力支持; 通过云计算技术, 可以实现多媒体信息的分布式存储和处理, 提高系统的稳定性和可扩展性。

借助多媒体技术创新舞台设计工作, 能够充分体现全新技术手段的集成性、高效性、互动性等特征。首先, 集成性主要是指全新技术手段有效集成了不同类型的硬、软件技术以及系统, 为了满足舞台设计工作的需求, 技术人员可借助信息技术充分整合信息, 进而有效应对舞台设计的复杂性, 切实保证舞台设计质量、提升表现水平。其次, 高效性是信息化手段的又一重要特征。具体来讲, 在舞台设计方面引入全新技术, 技术人员可在后台操作设备控制舞台, 在操作人员发出某一指令之后, 计算机可接收指令并运转, 这样提高了舞台呈现效果。最后, 互动性。相较于传统媒体, 多媒体技术的引入使得人与人之间的交互、人与机器之间的交互成为可能, 极大地丰富了信息传递的方式和体验。同时, 由于接受信息设备的多样性和灵活性, 人们能够根据自身需求和偏好进行选择控制, 营造出更为真实、生动的交互情境。这一特性不仅极大地提升了用户的参与度和沉浸感, 也为舞台设计、表现艺术等领域的创新发展提供了强大的推动力。此外, 多媒体技术的互动性特点为舞台设计、表现艺术等领域的健康发展提供了充分的促进作用。借助多媒体技术, 舞台设计师可以创造出更加逼真、震撼的视觉效果, 为观众带来身临其境的感受。

(二) 舞台技术

舞台设计是一种对演员表演环境进行创造性规划和布局的艺术形式。其目标是营造一种符合剧本情节、角色设定以及导演意图的视觉体验, 以增强观众的感知和情感共鸣。这一设计过程涉

及众多要素, 大致可以分为有形和无形两类。有形要素主要指的是那些可以直接被观众看到的元素, 如灯光、道具以及舞台的整体结构。而无形要素则指的是那些虽然看不见, 但却能够影响观众感知的元素, 如空间布局、色调选择以及音效设计等。空间布局决定了舞台上各个元素的排列组合, 它可以根据剧情需要, 将舞台划分为不同的区域, 如舞台的前区可能用于主要角色的表演, 而后区则可能用于背景展示或次要角色的活动。色调选择则能够影响观众的心理感受, 如暖色调可能让人感到温馨和亲近, 而冷色调则可能让人感到冷静和遥远。为了提高设计水平, 设计人员可加强艺术设计手法与现代先进技术的融合。例如, 利用虚拟现实技术, 可以创造出逼真的舞台场景, 让观众仿佛身临其境; 利用投影技术, 可以在舞台上呈现出丰富多彩的视觉效果, 增强观众的视觉冲击力。这些技术的应用, 不仅可以丰富舞台设计的手段, 还可以提升舞台设计的艺术表现力。

(三) 多媒体在舞台设计上的应用优势

1. 转变叙事方式。结合实际进行分析, 舞台表演中的整体叙事手法、方式等在很大程度上关乎着艺术表现质量与水平。在以往视角下的舞台表现环节, 不难发现其整体的叙事方式较为单一, 这无法显著提升舞台整体表现力, 而在全新技术手段支持下, 舞台设计人员可创新叙事方式, 并积极使用非线性叙事方式, 这能够充分体现出舞台表演中的时间、地点转换, 进而为观众提供良好视觉、听觉体验。另外, 在全新技术支持下, 舞台背景、地点转换更为自然, 这能够显著提高舞台艺术表现水平。

2. 提高舞台效果。在以往视角下的舞台设计工作中, 因缺少先进技术支持, 使得舞台表现效果不佳, 很多艺术画面难以以动态的方式呈现, 这降低了艺术传达效果。而在全新技术手段支持下, 技术人员可使用多媒体、大数据等将静态表现形式转化为动态化呈现, 进而打造良好的舞台场景, 这样能够显著提高艺术表达效果, 并提升场景表现力和渲染力。

3. 节省成本支出。在舞台表演中, 多数情况下遇场景切换则需要使用幕布遮盖, 之后借助人力进行场景替换, 这一过程中需要大量人力、道具等, 且可能会面临仅仅情况, 这显然增加了成本支出。为改善这一情况, 技术人员可侧重信息化手段的应用, 做到有效规划表演流程、场景切换等, 这样不仅提升了舞台表现的连贯性与针对性, 同时也可以显著降低人力、道具等资源消耗。

二、多媒体在舞台设计上的应用路径

(一) LED 大屏幕的应用

在现代舞台设计领域, LED 大屏幕尤其独特的优势, 在使用过程中有其能耗更低、色彩度更为饱满, 可以节省舞台资金支出并提升视觉呈现效果。LED 大屏幕在现代舞台设计中还扮演着其他重要角色。例如, 它可以作为投屏设备, 直接将影像内容展示给观众。这种应用方式不仅丰富了舞台的表现形式, 还使得舞台

设计更加灵活多变。此外,随着LED技术的不断发展,LED大屏幕的显示效果和性能也在不断提升。例如,高分辨率的LED大屏幕能够呈现出更加细腻的画面效果,使得观众能够更加清晰地看到舞台上的每一个细节。同时,LED大屏幕的亮度和色彩还原度也得到了极大的提升,使得舞台设计的效果更加逼真生动。

(三) 音效技术的应用

在舞台表演中,音效也在很大程度上影响着舞台表演效果,这也是艺术文化输出的重要途径。以往视角下的舞台表演环节,音效需要演员控制,若表演场地的音效较差,则难以让观众提供优质舞台作品,也难以确保观众共情。基于这一情况,在新时期下的舞台设计中,技术人员可引入最新的多媒体技术,借助全新手段对后台进行控制,以此来提高音效质量,为观众打造良好环境。

(四) 灯光色彩技术的应用

传统视角下舞台表演中灯光色彩的选择往往较为单调,为了提升舞台表演水平,避免观众因为单调的色彩而失去兴趣,设计人员应当积极探索多媒体技术的应用。首先,在选择灯具时,可以倾向于色彩丰富的灯具,如RGB LED灯等,这些灯具能够呈现出多种颜色,为舞台设计提供更多的可能性。其次,借助计算机、多媒体等技术进行调控,可以实现灯光色彩的动态变化,与表演内容相协调,营造出更加生动逼真的舞台效果。不仅如此,随着科技的不断发展,灯光技术也在不断进步。例如,近年来兴起的虚拟现实技术、投影技术等,都为舞台灯光设计提供了新的思路 and 手段。通过运用这些先进技术,可以实现更加震撼人心的灯光效果,为观众带来更加震撼的视觉体验,从而提升舞台表演效果。

(五) 创新信息技术的应用

在当前科学技术持续发展的背景下,各类信息化手段被引入到舞台设计领域,而为了进一步提升舞台表演效果,该领域的技术人员以及设计人员则需要侧重信息化手段的创新与引入,如虚拟仿真技术、AI等,以此来打造立体化、更为真实的艺术环境。此外,也可使用全新技术手段,对创作思路与方式进行转变,在提升表演效果的同时,拓展舞台空间。

(六) 强化预示性技术的应用

在现代舞台设计中,多媒体技术的应用已经变得日益普遍和关键。这一技术以其预示性的特点,极大地改变了传统舞台设计的面貌,为设计师们带来了更多的创意和可能性。多媒体技术能够通过集成视觉、听觉和动态效果,为观众带来沉浸式的观赏体验,同时也为舞台设计师们提供了强大的工具。在设计工作中,多媒体技术的预示性特点发挥着重要作用。这意味着设计师可以根据表演的内容和时间安排,提前规划和设计舞台灯光、场景和音效等各个方面。这种预见性的工作方式不仅极大地提高了设计的效率,还使得设计师能够在彩排等过程中,根据实际效果进行及时的调整和优化。例如,在灯光设计方面,多媒体技术的应用使得设计师能够精确控制灯光的颜色、亮度和方向,以营造出与表演内容相匹配的氛围。在场景设计方面,通过多媒体技术,设计师可以创建出逼真的虚拟场景,为观众带来身临其境的感觉。而在音效设计方面,多媒体技术则能够带来震撼人心的音效效果,使观众更加沉浸在表演之中。

三、多媒体在舞台设计上应用的发展趋势

(一) 加强表现方式的丰富

在全新时代背景下,为了充分发挥全新技术手段在舞台设计领域中的应用价值,相关的设计人员需要深入分析多媒体技术内涵,同时也需要结合舞台设计发展需求对整体的表现形式进行创新,从而打破发展比列。另外,持续丰富表现方式也能够为观众和演员之间互动搭建桥梁,从而提升舞台整体效果。

(二) 加强设计技术的创新

在现代社会的各行各业中,先进技术的运用占据了举足轻重的地位。因此,在后期的舞台设计及其相关工作中,技术人员务必深入了解舞台设计领域未来的发展趋势和特点,积极探索并推动多媒体技术与现代计算机、数字化、4D、AR等前沿科技的融合。这样不仅可以显著提升舞台的视觉效果,更能为观众带来更加沉浸式和高质量的观赏体验。

(三) 加强舞台预知性的提高

多数情况下,舞台表演需要提前进行彩排,这样可以及时发现表演中存在的不足并选择有效策略进行改正。为了切实确保此项工作质量,相关技术人员可侧重信息化手段的引入,借助建模的方式对舞台表演时间进行合理掌控,对各个演员、道具等进行调控,从而确保整体质量。

(四) 加强舞台空间的拓展

首先,通过多媒体技术的应用,可以将舞台背景场景与观众席更加紧密地结合起来。传统的舞台设计中,观众与舞台之间的距离感较强,而多媒体技术的应用则可以通过投影、影像等形式,将舞台背景场景呈现到观众眼前,使观众仿佛置身于舞台之中。同时,结合灯光、音效、烟雾等形式的应用,可以营造出更加逼真的氛围,使观众更加沉浸在舞台表演中。其次,技术人员可以积极创新设计理念与表现手法,将传统有限的物理空间向无线空间进行转换。传统的舞台设计中,舞台的空间是有限的,而多媒体技术的应用则可以通过投影、虚拟现实等形式,将舞台的空间进行无限延伸。例如,在表现大自然景象时,可以通过投影技术将山川、河流等自然元素呈现在舞台上,使观众仿佛置身于大自然之中。这种无限空间的转换,不仅可以丰富舞台表演的形式,还可以为观众带来更加广阔的想象空间。此外,多媒体技术的应用还可以促进舞台表演效果的提升。通过多媒体技术的应用,可以将舞台表演与影像、音效等多种元素进行有机结合,使舞台表演更加生动、形象、逼真。

四、总结

在当前科学技术持续发展的背景下,信息化手段、多媒体技术被引入到社会各个领域,为群众的生活、生产等提供便利。在舞台设计方面,全新技术手段也充分体现其使用价值,为传统艺术形式注入全新动力,使得舞台表演更为生动。现阶段,舞台设计是音乐、戏剧等艺术表演的关键做成,舞台设计影响着作品的呈现效果以及群众直观体验。基于此,为了发挥全新技术手段的应用价值,则需要深入分析多媒体技术在舞台设计中的应用,管理人员掌握多媒体技术内涵、二者融合的优势、具体应用路径等,从而提升舞台设计效果。

参考文献:

- [1] 石栋. 多媒体技术引领当代舞美设计发展新思路 [J]. 艺术大观, 2023 (19): 100-102.
- [2] 王铭琦. 多媒体沉浸式舞台设计空间意境营造探析 [D]. 鲁迅美术学院, 2023.
- [3] 张金锁. 多媒体互动技术在舞台设计中的应用 [J]. 科技资讯, 2022, 20 (03): 7-9.
- [4] 冯海霞. 浅谈多媒体技术在舞台设计中的应用研究 [J]. 戏剧之家, 2020 (07): 158.

本文系2024年度海南省高等学校(教育教学改革研究(一般)项目“应用型人才培养目标下数字模型制作课程建设与实践研究”(项目编号:Hnjg2024-131)的研究成果之一。

通讯作者: 党茗阳, 海口经济学院, 硕士, 讲师, 方向: 新媒体设计、数字艺术设计、视觉传达设计。