

浅析舞蹈艺术在新媒体时代中的发展

彭爽, 付艳

江西财经大学艺术学院, 江西 南昌

收稿日期: 2023年4月11日; 录用日期: 2023年5月1日; 发布日期: 2023年5月12日

摘要

舞蹈的历史源远流长, 人们对舞蹈的追求也从未停止过。然而, 随着现代科技的发展, 传统舞蹈已经跟不上时代的步伐。因此, 本文研究了舞蹈在新媒体时代中的创新性发展。从2010年开始, 舞台特效技术发展迅速, 不仅舞台效果能带来视觉盛宴, 舞者的发展空间也得到了极大的提升, 新媒体舞蹈是传统艺术的创新理念和高新技术力量合作中的时代产物, 可见多媒体技术对舞蹈的发展具有重要意义。

关键词

舞蹈艺术, 新媒体, 发展

A Brief Analysis of the Development of Dance Art in the New Media Era

Shuang Peng, Yan Fu

School of Art, Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang Jiangxi

Received: Apr. 11th, 2023; accepted: May 1st, 2023; published: May 12th, 2023

Abstract

Dance has a long history, and people's pursuit of dance has never stopped. However, with the development of modern science and technology, traditional dance has fallen behind the pace of the times. Therefore, this paper studies the innovative development of dance in the era of new media. Since 2010, stage effects technology has developed rapidly. Not only stage effects can bring visual feast, but also dancers' development space has been greatly improved. New media dance is the product of the cooperation between the innovative concept of traditional art and high-tech forces, so it can be seen that multimedia technology is of great significance to the development of dance.

Keywords

Art of Dance, New Media, Development

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 前言

[1]随着科学技术的发展, 计算机科学已经渗入了我们生活的各个层面, 尤其是网络和多媒体技术的进展。而人工智能技术给人类带来了巨大的影响。交互式多媒体是一种新型的媒体形式, 它通过增加交互功能来呈现信息, 让观众能够通过多种感官体验信息。它不仅可以通过视觉和听觉来感受信息, 还可以通过触摸、感觉和嗅觉来与信息互动。这种新型的媒体形式将先进的科技成果带入日常的舞蹈训练环境, 促进了现代舞蹈的发展, 并逐步完善了单一的舞蹈训练方式。随着科学技术的发展, 舞蹈演艺也迎来了史无前例的发展。传统的舞剧已经无法满足人们的审美需求, 因此新媒体舞蹈剧目应运而生。在世界各地的舞蹈艺术家和新媒体舞蹈团的帮助下, 各种新技术被引入舞蹈表演中, 人们可以发现舞蹈新的艺术魅力。

通过引入新型多媒体信息技术, 如舞蹈创意、3D 映射和即时互动, 以及与异形投影、球幕和各种大型舞台设施相结合, 我们能够创造出更丰富的图形图像。此外, 虚拟现实(VR)和虚幻增加真实技术的应用, 为舞台空间带来了更多的可能性。随着科技的发展, 多媒体设计人员面临着更高的要求, 不仅要求他们能够创造出精美的图片, 还要掌握更多的多媒体技术, 如互动编程、人工智能、虚拟/强化虚拟现实、无人机、机器人等。

2. 交互式多媒体舞蹈的发展

舞动是一种独特的艺术表现形式, 它通过身体的运动和姿势来展现出来。在教学过程中, 教师很难用语言来清楚地讲述舞动的内容。使用多媒体程序可以让教学内容更形象、生动有趣, 让学生能够更好地理解和记忆舞动的内容, 并能够反复观赏。通过引入各种媒介表现形式, 如文字、形象、动漫、声音和视频, 音乐教学模式可以更好地展现舞动的内涵。在电脑多媒体技术舞蹈中, 舞者可以在虚拟现实场景中表现, 不仅仅是背景, 还有整个舞动空间。舞者的舞台不再仅仅是一个单一的舞台, 而是一个多维度的天空, 可以让观众在任何想象中体验到跳舞的美妙, 三维的图形和图像更是让舞动的美感得到了更加深刻的展现。通过三维动画, 舞动可以被呈现出来, 这不仅拓展了我们对跳舞的理解, 也挑战了我们的想象力。例如, 在空中飘浮, 完美舞动, 完成各种技术动作等等。这些动漫不仅让我们更好地欣赏跳舞, 还能让我们更好地探索跳舞的奥妙。[2]

多媒体技术为研究舞蹈的时空演变提供了有效手段。这种研究可能是在微观层面上, 它分析了个人表演的发展和舞者在 3D 空间和舞蹈长度上的动作。然而, 在宏观层面上, 为了追踪可能跨越各种文化和传统的特定舞蹈剧目, 可以研究舞蹈在一段时间内在世界各地的扩散。尽管在预期目标方面有明显的不同, 但微观层面的分析和宏观层面的分析都需要在被认为对特定舞蹈具有重要意义的某些特征的基础上对模式进行详细的比较。这些特征在性质上是多样的, 可能包括诸如设计队形、空间使用、动态、装备、声音和颜色等参数。

央视春晚江南民间舞《小城雨巷》采用骑马墙的实景道具与大屏动态雨巷画面同台,舞者撑着红伞在屏前漫步,远观仿佛是走向曲径通幽的青石板路上,走入屏幕影像中更远的空间里,舞蹈的视效、景深和空间因此得以拓展,为观众烘托出江南水乡、雨巷的唯美意境。

影视后期技术对于舞蹈艺术表演的效果有很大影响,比如后期技术可以对舞蹈高难度动作进行一定的处理,让整个画面展现的时候有更加震撼人心的效果,比如后期技术中的延时处理能够将舞蹈演员的动作表现得更加持久,表演效果也会更好,后期技术还能对舞蹈的场景进行布置,让舞蹈场景和舞蹈的内容可以更好的结合在一起,表现出舞蹈想要表达思想和感情,后期其实还能对舞蹈视频进行剪辑,让舞蹈作品的精华更加集中,打造出更好的视觉效果。

3. 新媒体技术在舞蹈中的应用

1) LED 大屏应用

电子显示技术因其色彩饱和度高、功耗低、使用寿命长、使用方便等优点,近年来在国内各类舞蹈中得到了广泛应用。其展示色彩艳丽,舞台呈现效果好。[3]这款由小型显示屏组成的设备,可以根据不同的场景需求进行拼接,不仅可以作为显示屏,还可以作为舞台背景和表演道具。

LED屏具有出色的耐久性、低功耗、稳定的电压输出以及极高的安全性,使得它能够为舞台表演带来更安全的效果。此外,它还能够大大扩展舞台表演空间,提升表演效果,因此,它一直受到社会各界的青睐。LED技术已经被广泛应用于各种演出中,从公司年会到学校演出,再到奥运会开闭幕式和春节联欢晚会,它都为这些演出增添了色彩。

2008年奥运会开幕式上,丝路LED屏上缓缓展开的卷轴,与现场光线交相辉映,构成了一幅幅绚丽的光影画卷。此外,奥运五环在天空高高举起,及其舞台表演的主要构图,也是由这样绚丽的光影效果所表现而来的。

2) 声学和光电合成

随着现代信息技术和数字技术的发展,数字技术的产品与传播舞蹈设计相结合,极大地拓展了舞台艺术的表现形式和舞台展示的技术水平。随着音响技术的成熟,可形成多声道立体效果,舞台音响技术显得立体。

由于多媒体技术的发展,舞台声音变得越来越绚丽多彩,同时也大大拓展了舞台空间。比如,[3]在立体声的作用下,不但能够获得多扬声器、多声部的音效,还能够拓展声音的范围和来源,更好地还原舞台的真实感受,带来更为完美的视听体验。灯光和屏幕的互动使舞台表演更为生动丰富。灯光不仅仅是舞蹈效果的重要组成部分,也是描绘人物和展现细节的关键因素。

3) 虚拟交互技术的应用

虚拟交互技术将图像、多媒体等呈现方式,用技术手段将它们汇编在一起,再通过数字成像技术,呈现出图像效果,给观看者带来感官体验。将虚拟技术应用于实践后,可以大大提高后期制作的效果和效率。这样,现实与形象可以融为一体,让观众的真实体验大大增加。当前,混合现实技术是一种前沿科学技术,它可以将现实世界与虚拟世界有机地结合在一起,从而给观众带来更加丰富多彩的体验。以音乐剧《蝴蝶》为例,它将画面与虚拟影像技术完美结合,并加入全息影像技术,使得虚拟与现实元素的融合更加完美[3],让观众在观赏完后,感受到极大的震撼。

4. 在新媒体时代下舞蹈创作中的未来

在开始编舞之前,可以通过有效地数据分析和处理信息,使编舞者能够在有限的时间内更好地了解 and 掌握知识和技能,并将其转化为图像,从而更好地传达目标意图。多媒体教学技能在操作上比电视更

加灵活, 更容易控制, 这是它的特色之处。[4]“好看”和“好用”都具有出色的图像呈现力量, 而“好用”则更加灵活, 能够随机地呈现信息。“好看”和“好用”的关系中, “好用”的特点更加突出, 它不仅可以避免电视教材中的缺陷, 而且可以真正实现以现场编舞为中心的编舞, 从而激发出主观能动性, 达到有效的教学效果。通过运用多媒体信息技术, 舞蹈演员可以同时利用视觉和听觉来感知和吸收舞蹈动作。这种方式能够让舞者在轻松愉快的情绪氛围中进入积极的思维状态, 并在情感和思想的交融中, 从感情到理性, 再从理性到实践, 完成认识的跨越。这就是人们常说的多媒体技术带来的心理和情感效应。同时, 多媒体信息集成控制有助于将枯燥的编舞过程变得生动活泼, 大大减轻编舞师的心理压力和学习负担。最后, 多媒体特别适合知识更新, 随时为编舞添加学术前沿内容。

我们提出一个多媒体信息系统的设计, 有两个互补的目标。第一个目标是在最大程度上自动化比较和分析舞蹈和人体动作的过程。关于舞蹈的很多信息都以视频、图像、音频和书面评论的形式存在, 所有这些都收集到一个数字图书馆中。随着舞蹈相关材料的添加, 需要各种各样的例程, 从多媒体对象中提取出必要的低级特征。然后, 这些低级特征被解释为人类可以理解的特征和模式, 这些特征和模式将被专家用于分析。第二个目标是以一种有意义的方式接近艺术家和技术人员之间的距离。

时间的更迭, 空间的再造, 速度的可视, 重力的倒置都颠覆着人们对脱离一切现实自然规则后肢体动势的想象。新媒体舞蹈编创依托于技术设计和舞蹈编导的共同协作与创新, 技术设计师让舞蹈从舞台空间流进计算机的空间, 舞蹈编导家在置身现实中完成了虚实穿越, 两方编创者对于多维空间的重塑使互动舞蹈实现了隔空对舞的奇观。能量、速度、力度等物理量被可视化, 人体无法实现的快慢大小强弱被极致化处理, 摆脱地心引力后的跳跃、翻腾、漫步。

5. 结论

当今, 现代科技与工艺的交融已经成为一种潮流, 互动舞蹈的兴盛、蔓延更是大势所趋, 视觉素材的开发与丰实、新媒体设备的研发与更新、虚实互换人屏互动的表演方式都可能或已经改变了传统舞蹈表演形式不可复制的特性, 但是, 创新也带来了一些问题。因此, 我们必须不断探索如何将科技与艺术完美结合, 以创作出富有特殊审美观和创造性的优秀文化艺术作品, 展现中华民族文化传统特点和时代发展特点。

基金项目

本文系江西省文化艺术科学规划项目(项目编号: YG2020133)。

参考文献

- [1] 吴婷. 新媒体舞蹈艺术研究[D]: [硕士学位论文]. 南京: 南京艺术学院, 2013.
- [2] 付杨. 试论新媒体对舞蹈艺术发展的促进作用[J]. 科技传播, 2019(11): 107-108.
- [3] 吴振. 浅析新媒体在舞蹈创作中的作用[J]. 北京舞蹈学院学报, 2012(2): 16-21.
- [4] 刘晔. 对当代新媒体舞蹈艺术发展的认识和思考[J]. 亚太教育, 2005(8): 22-23.