

Exploration on the Artistic Expression of Stage LED Video: The Perfect Integration of Technology and Art

Haibo Zhang

Guizhou Song and Dance Theater Co., Ltd., Guiyang, Guizhou, 550081, China

Abstract

Stage LED videos bring visual impact and immersive experience to stage design, strengthening story telling and emotional expression. At the same time, the key to video creation lies in creative development, visual effects, storytelling, audience participation, and the application of technical tools, it promotes cross-border cooperation and the expansion of creative fields. However, the future still faces challenges in technological innovation, sustainability, and artistic development. With the new development plan of the times, in order to achieve higher development of stage technology, it is necessary to pay more attention to modern high-level technical means and ensure better artistic effects on stage display. Digital technology not only makes our lives better, but also greatly promotes a change in people's consciousness.

Keywords

stage video art; content creation; visual impact; technological innovation sustainable development

探索舞台 LED 视频的艺术表达：技术与艺术的完美融合

张海波

贵州省歌舞剧院有限责任公司，中国·贵州 贵阳 550081

摘要

舞台LED视频为舞台设计带来了视觉冲击和沉浸式体验，加强了故事叙述和情感表达。同时，视频创作的关键在于创意发展、视觉效果、故事叙述、观众参与以及技术工具的应用，它促进了跨界合作与创作领域的拓展。然而，未来仍面临技术创新、可持续性和艺术性发展的挑战。伴随时代新的发展规划，为了舞台技术水平有更高的发展，更要重视现代高水平技术手段，保证舞台展示更好的艺术效果。数字技术不仅让我们的生活更加美好，也促进了人们意识的改变。

关键词

舞台视频艺术；内容创作；视觉冲击；技术创新；可持续性发展

1 舞台 LED 视频内容创作的重要性和挑战

舞台 LED 视频的出现打破了传统舞台的限制，通过高清晰度的屏幕和多彩的灯光效果，为观众呈现了更为生动、绚丽的视觉体验。它为舞台设计师提供了更多的创作空间，使他们能够以更灵活的方式展现艺术作品的主题和情感。舞台 LED 视频的应用不单单是简单展示画面，而是通过动态效果、图像叠加和交互设计等手法，提升了观众的参与感和沉浸感。

视频内容的创作需要综合考虑诸多因素，如创意概念的发展、视觉效果的设计以及故事叙述与情感表达的融合。创作者需要结合舞台艺术的特点，运用创意和技术手段，以达到艺术表达的目的。在舞台 LED 视频内容的创作过程中，创作者还需要与舞台设计师、灯光师和音效师等合作，共同

协调各个要素，以实现良好的艺术效果。

通过深入研究和探索舞台 LED 视频内容的创作要点，我们可以更好地理解其在舞台艺术中的作用和价值。提升视频内容的创作，有助于推动舞台艺术与科技的融合，为观众呈现更为丰富、感人的舞台作品。

2 理解舞台 LED 视频技术和创作环境

舞台 LED 技术利用发光二极管（LED）的原理，通过控制亮度和颜色来创造视觉效果。LED 的高亮度、鲜艳的色彩和长寿命使其成为舞台艺术中的理想选择。舞台 LED 视频技术被广泛应用于舞台装置、背景幕布和特殊效果，为表演带来了强烈的视觉冲击力。

舞台 LED 视频创作需要经历多个工作流程，包括创意构思、场景设计、内容制作和技术调试等。创作者需要具备视觉艺术、动画制作和灯光设计等多方面的技能。同时，要注意舞台 LED 视频创作的技术要求，如分辨率、色彩校准和画面流畅性，以确保最佳的视觉效果。

【作者简介】张海波（1978-），男，中国湖南长沙人，本科，四级舞台技师，从事舞台多媒体艺术研究。

当前舞台LED视频创作环境呈现出多个重要趋势和发展方向。首先,技术创新不断推动舞台LED视频的发展。高分辨率显示屏、可编程灯珠和特效软件等技术不断提升,创作者有更大的创作空间和表现力。其次,舞台LED视频创作涉及多个领域的跨界合作。音乐人、编舞者、编剧和视觉艺术家等共同参与,创造出独特的视觉艺术作品。这种跨界合作丰富了舞台艺术的表达方式。最后,可持续性和环境友好性成为关注重点。创作者采用低能耗的LED灯珠和节能的显示屏,同时通过创新的灯光设计和内容创作,提高能源利用效率。舞台LED视频在艺术性和表现力方面取得进一步发展。创作者通过创新的内容构思和灯光设计,使舞台LED视频与演员的表演相融合,产生出更具感染力的艺术效果。

总体而言,当前舞台LED视频创作环境正不断演化。技术创新、跨界合作、可持续性关注和艺术表现力的提升是主要趋势。随着技术进步和创作者的探索,舞台LED视频将为舞台艺术注入新的活力,并为观众带来更丰富、沉浸式的艺术体验。

3 创作舞台LED视频内容的关键要素

创作舞台LED视频的关键要素涵盖了创意与概念发展、视觉效果与设计考虑、故事叙述与情感表达、观众互动与参与四个部分。

3.1 创意与概念发展

在创作舞台LED视频时,创意和概念的发展是至关重要的。创作者可以探索抽象主题,如时间、空间或情感状态,并通过舞台LED视频将其转化为视觉化的表达。例如,通过使用动态的图案、流动的颜色和变化的光线来表达时间的流逝或情感的起伏;也可以通过舞台LED视频讲述故事,将观众带入一个虚拟的世界。又如,通过精心设计的场景和动画,创作者可以创造出一个奇幻的故事环境,让观众沉浸其中;舞台LED视频可以融合不同的艺术形式,如舞蹈、音乐、戏剧等,创造出独特的艺术体验;创作者可以将舞蹈演员的动作与舞台LED视频的视觉效果相结合,形成一种独特的舞台语言。

3.2 视觉效果与设计考虑

视觉效果在舞台LED视频中起着关键作用。创作者需要考虑色彩、灯光、动画和投影等元素,以创造出令人印象深刻的视觉效果。同时,舞台设计的考虑也至关重要。舞台背景、舞台布景和投影表面的选择都会影响视频的呈现效果。创作者需要仔细思考并进行实验,以确保视觉效果与整个舞台作品相协调。

3.3 故事叙述与情感表达

舞台LED视频不仅仅是视觉效果的展示,还承载着故事叙述和情感表达的重要任务。创作者需要有深入的故事构思和情感理解,将其融入视频内容中。通过精心编排的场景、

动画和灯光效果,舞台LED视频能够加强故事的传达和情感的表达,深化观众对舞台作品的共鸣和体验。

3.4 观众互动与参与

舞台LED视频还为观众提供了互动和参与的机会。创作者可以考虑与观众进行互动的元素,如使用交互式技术或引入观众参与的元素。这种互动和参与能够增强观众的参与感和身临其境的体验,使观众成为舞台作品的一部分。

4 视频内容创作的方法与技巧

舞台LED视频内容创作的方法与技巧涉及内容和剧本编写、视觉设计与美术构思、动态效果和特殊效果运用、灯光和音效的整合、技术工具和软件的应用。

内容和剧本编写,是通过绘制草图、图像或文字描述来呈现所要表达内容的工具。它帮助创作者可视化舞台LED视频的内容和流程,以便在创作过程中提供指导。内容应按照时间顺序展示故事的关键事件和转折点,并通过特定的情节、动作或情感表达来吸引观众的注意力。

剧本则是根据故事板编写的详细脚本,包括对话、动作和音效的描述。剧本应与内容发展保持一致,并考虑舞台LED视频的特性和限制。语言应简洁明了,以便于理解和执行。剧本的编写需要思考如何有效利用舞台LED视频的视觉效果和技术,包括动画效果、图像处理 and 色彩搭配,以突出故事的情感和氛围。

在创作过程中,创作者还需考虑舞台LED视频的特点和要求,包括LED屏幕的分辨率、颜色和效果以及特定的软件和硬件要求。通过了解和运用这些技术要素,创作者能够创造令人惊叹的视觉效果,增强故事的表现力。

内容创作,剧本编写是创作舞台LED视频内容的关键要素。它们帮助创作者明确故事的结构和视觉效果,并指导后续的创作和执行过程。这些方法和技巧的运用能够帮助创作者创作出引人入胜、富有创意的舞台LED视频作品。

舞台LED视频内容创作中的视觉设计与美术构思是关键要素,它们帮助创作者将创意转化为引人注目和令人赞叹的视觉效果。

视觉设计涉及舞台LED视频的整体外观和布局。创作者需要考虑舞台空间的大小、形状和布局以及LED屏幕的位置和尺寸。他们还需要选择合适的视觉元素,如背景图像、动画效果和特殊效果,以创造出视觉上令人惊叹的效果。美术构思是视觉设计的基础,它涉及舞台LED视频的色彩、图像和艺术风格的选择。创作者可以运用色彩理论和心理学原理,选择适合故事情节和情感表达的色调和配色方案。他们还需要考虑图像的构图和比例,以确保舞台LED视频呈现出平衡和美感。

技术工具和软件的应用是舞台LED视频内容制作中不可或缺的方法与技巧之一。包含但不限于这几种:

① Resolume Arena: 一款专业的实时视频混合和效果软件,

可以用于创作舞台LED视频的动态效果和特殊效果；
 ② Adobe After Effects 是一款广泛应用于视频特效和动画制作的软件；
 ③ Autodesk 3ds Max 是一款强大的三维建模和动画软件，适用于创作舞台LED视频中的虚拟场景和物体；
 ④ GrandMA2 是一款专业的舞台灯光控制软件，可用于灯光与舞台LED视频的整合，它具有高级的灯光编程和控制功能，可以实现复杂的灯光效果和舞台视频的精准同步；
 ⑤ MadMapper 是一款专为舞台映射和投影设计而开发的软件，它可以将舞台LED视频映射到不规则的表面上，实现精确的投影效果，为舞台创作带来全新的视觉体验。

在舞台LED视频的内容创作中，技术工具和软件可以提供丰富的特效和视觉效果选项，使创作者能够更好地实现自己的想法和创意。通过专业的视频编辑软件、特效软件和3D建模软件等，创作者可以对舞台LED视频进行精确的设计和制作，创造出令人惊艳的视觉效果。

5 成功案例研究与实践探索

5.1 《多彩贵州风》

《多彩贵州风》是一台集多民族风情为一体舞台表演，其以新颖的舞台展现形式为观众呈现一台既有深厚文化底蕴、又有时尚元素，具备超强视觉冲击力的视听盛宴。当民俗展演中介绍中国最后一个持枪部落岜沙时，狂野浑厚的岜沙古乐，奔放有力的岜沙舞者，让观众几乎能触摸到岜沙人燃烧的肌体、纯朴的灵魂。为凸显岜沙部落的特点及配合演员的演出，视频设计围绕着一棵树的成长展开，通过颜色变换和动画效果，呈现树木从种子到成熟的不断生长过程。

树代表着生命的延续和部落的文化遗产，部落的人们会在有孩子出生时种下一棵树，象征着新生命的到来和对生命的尊重。这种象征意义通过视频背景中树木的生长和存在以及与部落生活和传统习俗的联系，得到了诠释和表达。

视频主色调运用蓝色象征着自然、生命力和灵性，通过其神秘、魔幻的氛围和形象，加强了舞台剧中的情感表达和故事的氛围。树与部落的生活、信仰和文化背景相关，以此来传达深层的情感和主题。巨大的藤蔓及粗壮的树根代表着生命的力量和岜沙部落与自然的联系。蓝色氛围光、鲜明节奏感的岜沙古乐，给观众带来强烈的视觉冲击和震撼，它所营造的氛围能够吸引观众的注意力，并为舞台表演营造出独特的氛围和视觉效果。

5.2 《马戏团之梦》

《马戏团之梦》(Circus of Dreams)是一台马戏团表演，舞台LED视频被广泛应用于背景和舞台布景。通过图像投影和动画效果，创造了丰富多彩的马戏团场景，增强了表演的视觉冲击力和艺术感。

5.3 《黑镜：音乐之旅》

《黑镜：音乐之旅》(Black Mirror: Bandersnatch)是一部交互式电影，通过舞台LED视频技术实现了多重故事线的切换和观众参与。观众可以通过选择不同的选项来影响

剧情发展，增强了观众的参与感和互动性。

5.4 《秦腔·狮吼》

《秦腔·狮吼》是一台将秦腔和舞台LED视频相结合的创新舞台剧。通过舞台LED视频的投影和特效，将传统秦腔表演与现代舞台艺术相融合，创造出独特的视觉效果和舞台表现力。

5.5 《茶馆》

《茶馆》是中国著名戏剧作品之一，讲述了晚清时期一个茶馆中的故事。舞台LED视频在这部剧中被巧妙地应用于创造茶馆的细节和氛围。通过投影和灯光的变化，再现了茶馆的繁忙和喧嚣，同时突出了剧中人物的情感和社会背景。

以上这些中国和其他国家舞台剧作品充分展示了舞台LED视频在传统剧种中的创新应用和艺术效果。它们通过将舞台LED视频与中国文化元素相结合，打造了独特的舞台视觉效果和情感表达，丰富了舞台艺术的内涵和魅力。这些作品的成功不仅展示了中国舞台剧创作的实力和创新能力，也为舞台LED视频内容创作提供了有益的参考和启发。

6 舞台LED视频内容创作的未來前景

在未来，舞台LED视频内容创作具有广阔的前景。随着技术的不断进步，LED屏幕的分辨率和亮度将不断提升，创作者将拥有更大的创作空间和表现力。此外，虚拟现实和增强现实技术的发展也为舞台LED视频创作带来了新的可能性。创作者可以通过融合虚拟元素和实体舞台，打破时间和空间的限制，创造出更加逼真、沉浸式的舞台体验。

但是，舞台LED视频内容创作也面临一些挑战和考虑。首先，技术和设备的成本问题，尤其是对于小型剧团或预算有限的创作者来说，投入大规模的LED视频设备可能具有一定的难度。其次，创作者需要平衡技术与艺术的关系，确保技术手段能够为剧目提供更好的表现力，而不是成为炫技的工具。最后，舞台LED视频内容创作也需要考虑观众接受能力和体验效果，以确保剧目能够真正触动观众的情感和思考。

综上所述，舞台LED视频内容创作是一个融合技术与艺术的领域，其中创意、视觉效果、故事叙述和观众参与是关键要素。在未来，舞台LED视频创作将迎来更多创新和发展，为观众带来更丰富、震撼的舞台体验。然而，创作者需要继续探索和平衡技术与艺术之间的关系，以创造出独特而有意义的舞台作品。

参考文献

- [1] 田建鑫.LED视频在舞台技术中的应用[J].电视技术,2019,43(Z1):27-29.
- [2] 林彤.LED屏幕的应用模式与多样化的舞台视觉效果建构[D].重庆:四川美术学院,2018.
- [3] 熊春红.感知新视界——浅谈LED视频在舞台美术中运用的思考[J].大众文艺,2013(15):78-79.