

AR 助力传统音乐文化遗产传播探究

——以《唐宫夜宴》节目为例

文 / 安 静, 刘长飞

《唐宫夜宴》是2021年河南卫视春节联欢晚会的一个“火出圈”的舞蹈节目。从春晚播出以来, 微博观看次数超过1000万次, 而该话题在微博讨论次数上亿次。在网络大数据时代, 一系列数据成为这个取材自古代文物, 融合中国舞元素, 添加现代科技手段精心打造的节目“火出圈”的有力证据。

一、《唐宫夜宴》节目介绍

《唐宫夜宴》是陈琳编导(郑州歌舞剧院)从第十二届中国舞蹈荷花奖的参赛作品《唐俑》改编而来。为了创作, 陈琳编导参观了很多家博物馆, 最终有一组河南安阳张盛墓出土的隋代乐舞俑给陈编导留下深刻的印象。这组乐舞俑一共13件, 其中包括5件舞俑和8件乐俑。陈编导联想到《博物馆奇妙夜》这部电影, 如果这些乐舞俑在博物馆里“活”起来, 将会是什么样的场景? 由此诞生了这部充满文化底蕴和现代科技的作品。《唐宫夜宴》讲述了一千多年前, 二圣在洛阳上阳宫设晚宴, 一群憨态可掬、天真活泼的乐舞伎从领旨、备演、整装到赴宴过程中发生的各种趣事。14名女性舞蹈演员在以博物馆文物背景与实际舞台场景结合的高科技舞台上, 用准确的艺术形象塑造、鲜明的个性舞蹈表达, 将河南中原地区大唐盛世的音乐文化形象以别出心裁的方式呈现在舞台上。

二、《唐宫夜宴》“火出圈”原因分析

1、取材适宜, 文化标签

河南作为中原地区黄河流域的重要省份, 即是人口大省, 也是文化大省。中国共计八大古都, 河南省就占了四个, 可见地处中原地区、黄河流域的河南省在中国历史中的突出地位。这个四个古都分别是夏商古都郑州、七朝古都安阳、八朝古都开封、十三朝古都洛阳。河南18个城市, 每一个历史都在3000年以上, 河南是中国文化的起点, 像开天的盘古、造人的女娲、逐日的夸父、治水的大禹, 好多创世的文化都在河南上演, 还有老子、墨子、韩非子, 杜康、杜甫、白居易、商鞅、范蠡、吕不韦也都是河南人, 河南孕育了中国80%的姓氏。所以, 河南自古有“得中原者得天下”的说法。《唐

宫夜宴》这部作品正好取材于河南安阳张盛墓出土的隋代乐舞俑。乐舞伎作为活跃于宫廷, 文人和民间的特殊社会群体, 体现着当时社会文化和艺术的高度发展, 也承载着古代乐舞的继承和创新。他们的音乐、服饰、舞蹈、表演等都代表着当时的音乐潮流和时代风貌。

河南作为中国中原文明的发源地, 几千年历史书写的是河南的文化自信, 而《唐宫夜宴》正是河南这个文化大省的文化标签。它很好地利用了古风古韵的艺术, 融合了当代的想象和技术, 是传统与现代的创新表达, 古为今用。它用当代的想象填补历史的空白, 更好的传扬我国延绵不绝的民族精神。

2、构思巧妙, 品味不俗

《唐宫夜宴》这部作品一共由5个场景设计组合连缀而成。第一个场景是14个乐舞俑在博物馆中的文物“定格”展示; 第二个环节是乐舞俑们在博物馆中“活化”之后, 在花园中嬉戏打闹的场景; 第三个环节是当夜晚到来后, 这些可爱的乐舞俑少女在湖水边以水为镜, 妆点自己的场景; 第四个环节是随着宫内庄严的号角声的响起, 少女们立即整装列队, 仪态端庄地步入殿堂, 在宫廷夜宴上奉献了一场精彩的演出; 第五个环节是舞毕, 乐舞俑们逐渐面向舞台、背朝观众, 恋恋不舍地回到一开始的定格状态, 重新化作“远去的文物”。舞蹈整体表演风格上诙谐有趣, 故事线条清晰, 人物篆刻、演绎深刻, 艺术形象塑造非常成功。

整个舞蹈节目结合3D+5G+AR等现代数字技术, 使14名天真烂漫, 舞姿绰约的舞者在实景舞台表演的同时, 与叠加的舞台虚拟影像背景进行交互设计。虚虚实实的舞台场景, 纵深不同的层次设计给观众造成视觉错位的感觉, 好像舞者在古画中、在星空下、在深宫中和文物之间穿梭的神奇画面。舞者的服饰、妆容也融入了唐朝特有的女性面部潮流妆容“斜红”的特点, 完美复现了盛唐别样的“以胖为美”的审美风姿, 使观众真切感受到盛唐时期女性端庄优雅、明艳活泼、娇憨可爱、雍容华贵的美。

3、科技融入，效果奇佳

自从近几年数字技术在春晚的大量运用，春晚舞台翻天覆地的变化也一改往年春晚差评如潮的局面。全息投影技术，AR 技术、5G 等高科技带来的视觉冲击为传统春晚节目带来了新的生机，也迎合了大众日新月异的审美习惯和不断攀升的审美口味。

河南春晚也与时俱进地将 3D + 5G + AR 等现代数字技术运用在《唐宫夜宴》中，整个作品分为前后两个部分录制：一部分是以实景舞台为基调现场录制，另一部分则是电影、电视特技制作中常常采用蓝幕作背景录制的，这样便于电脑后期抠像合成处理。录制完成的第一部分作品融入 AR 等数字技术，叠加舞台虚拟场景，重组节目画面，为观众创造裸眼 3D 的效果，彻底颠覆传统舞美的限制，创造出如苏州园林建筑艺术的移步换景效果，在舞者表演的舞台画面上还相继浮现出《簪花仕女图》《捣练图》《备骑出行图》以及贾湖骨笛、莲鹤方壶、妇好鸮尊等国宝级文物的投影。乐舞伎们游走于其中，穿梭于宫墙外，交织出一幅集古乐、古典舞、国画、文物等于一体的穿越时空的历史文化画卷，让观众们目不暇接、美不胜收。

4、平台传播，受众广阔

在自媒体时代，互联网上传播着数不清的视频，导致观众对每一条视频的停留时间较之以往大为缩短。所以 5 分钟之内的短视频以其娇小的身量和惊人的传播速度迅速在各大平台上崛起，带来可观的经济效益。伴随着网红现象的出现，视频行业逐渐崛起一批优质 UGC 内容制作者，国内各大视频

平台也纷纷转向到短视频项目，募集优秀的制作团队入驻，制作大量的优质短视频节目。截至 2020 年 12 月，中国短视频用户规模为 8.73 亿，较 2020 年 3 月增长 1.00 亿，占网民整体的 88.3%。短视频平台快速成长为年轻人的社交新宠。

《唐宫夜宴》从其舞蹈创意与编导，加之后期的网络平台互动，都与当下的新媒体传播技术相契合。该节目特点正好呼应短视频平台的投放的要求，例如表演时长低于 5 分钟，结合现代数字技术，迎合不同年龄层次观众的审美需求，它被广泛上传至各种社交平台并引发持续热议和关注。

三、AR 技术助力《唐宫夜宴》的舞台效果

增强现实 (Augmented Reality, AR) 技术，是指利用计算机生成的二维、三维的物体或者信息资源，经过手机或者其他设备的摄像头，叠加到真实场景中，从而达到真实的感官体验。通过传感器感知环境情况，定位目标的具体位置，并以此作为现实世界的根据，显现虚拟的物体，使其达到更为逼真的融合效果。

AR 这种数字技术带给春晚舞台的最突出的效果就是剧烈的视觉刺激，其深层原因是新媒体时代的人们的审美需求强烈的倾向于短、平、快的节奏，而读图和短视频正好迎合了当代观众在接受信息方面的可视化要求。AR 等数字技术的更新换代更好地实现了人们的可视化需求，春晚观众的“胃口”也被不断创新的虚拟与现实舞台训练得更为挑剔。特别是在春晚，每个节目的时间长度都需要严格控制，不能太长，需要稳、准、狠的直接刺激或者满足读图时代的观众们的审美体验，而最有效的美感就来自于视听感官的直接刺激，而虚

虚实实的舞台设计更是为节目增添耳目一新的感觉，受到春晚科技派的力挺，其成功的案例举不胜举。

春晚这种现场直播的影像节目作为数字内容，它所表现的不仅可以是现实中真实存在的实体环境，还可表现虚拟空间、幻想影像及抽象图形。如果说写实化的场景是为观众展现了表演的外围空间，那么虚拟空间和抽象图形则是借助观众的思维进行心理意境空间的营造，以此表达深层次的叙事内涵。这些虚拟与现实交互的设计正好填充了观众们的想象空间，填补了观众的视觉空白，多维立体的丰富了观众们的感官刺激。例如在《唐宫夜宴》节目中，一群俏皮可爱、丰韵灵动的“唐代乐舞伎”行走在舞台上，在节目进行到40秒至1分35秒之间，虚拟舞台背景开始加入《捣练图》和《簪花仕女图》，妇好鸂尊、莲鹤方壶、贾湖骨笛、唐三彩彩陶马等文物的立体影像也出现在舞台的四个角落，这里的设计非常巧妙的点出了博物馆的乐舞俑在夜深人静时，幻化成为14位娇憨可爱的乐舞伎们手持琵琶、横笛、排箫、手鼓、萧、箜篌、铜钹等唐代乐器在舞台上嬉笑、打闹，与背景中的《簪花仕女图》中的唐代美女一起活跃在舞台上，有静有动，把大唐风华融于这群少女的一颦一笑中，时而雍容娴雅，时而天真烂漫。节目进行到1分36秒时，伴随着乐舞伎们的有节奏的小碎步，虚拟背景变化为备骑出行图和千里江山图，简单的一个场景切换就完成了故事的衔接和推进。这种奇妙的舞台效果来源于春晚的技术人员对节目的一个蓝箱+AR+表演的科技赋能的技术手段进行录制。

增强现实技术可为春晚的观众提供一个实时交互的增强舞台环境，该舞台可根据舞者们的关键动作的位置、状态等信息，为观众们提供一种“真实感”的复合视觉效果场景。舞台场景的变化随着舞者们周围舞台背景的变化而变化，使得这种复合视觉效果更加逼真，叠加舞台的文物及国画等虚拟背景还可以与舞者们以及现实舞台用一种非常自然的方式交互，进而实现实时、自然的视觉反馈。

首先，技术人员对这个节目采取了一比一的蓝箱拍摄方式，对演员们的行为进行了一个采集，采集完后，技术人员回到三维的场景里，用AR技术对前景进行铺垫，对舞蹈演员们的空间进行一个纵深的设定，在不断的场景切换中，融入大量的文物元素和文物细节，例如用《千里江山图》加入舞台的背景，利用摄像机旋转角度的变化，最终真正呈现出一种沉浸式表演的体验和效果。这种舞美的设计最突出的是它的互动性，尤其在其“动”上。“动”是舞美的功能体现，由被动转为主动。技术人员把各种古画的平面影像、妇好鸂尊、莲鹤方壶、贾湖骨笛等文物的立体影像加诸真实舞台之上，

虽然它们有时以背景的形式存在于节目中，但它们不再是静止的、被动的、次要的、辅助的，而是可以获得与舞者平等的地位，甚至成为整个故事线的主导。仿佛这些古风、古韵的文物引领着舞者们，参与到舞者的演出中，一起构思出一个又一个虚虚实实的场景，让整个故事线无缝衔接，观众更是在历史的长河和古典艺术文化中畅游，从视觉、听觉全方位的得到满足。

综上所述，《唐宫夜宴》是中国传统文化中舞蹈、服饰、舞美、国画、文博等中国艺术文化元素与现代数字科技的完美融合、创新再现。随着中国国力的提升，观众更希望多了解自己祖国的传统文化，并由此引发的热潮，这是一个非常好的现象，当然我们更希望这不仅是一种热潮，不希望它会退去，而希望它变成一个巨大的历史车轮，一旦开始转动，就会朝向目标不断前进，通过几代人的努力，利用各种高科技手段，让更多的人了解和接收中国的优秀传统文化，让每一代年轻人都用自己的方式传承和演绎中国优秀的传统文化。

本文系2020年度广东社科规划粤东西北专项项目，项目名称：基于AR（增强现实）技术的粤西音乐类非物质文化遗产保护与传承研究，项目编号：GD20YDXZYS22；本文系广东石油化工学院人文社会科学基金项目，项目名称：移动端平台下的个性化互动音乐教学模式研究——以我校艺术系音乐专业领域课为例，项目编号：2018rc32

【参考文献】

- [1] 杨培生, 邵美兰, 许小华, 等. 基于AR技术的山洪灾害交互式宣传系统设计与应用研究[J]. 江西水利科技, 2021(06):416-417.
- [2] 王海智, 王玉基. 数字舞美中的技术之美——以2012年央视“春晚”为例[J]. 中国广播电视学刊, 2012(03):13-15.
- [3] 白云鹏. 《唐宫夜宴》对新媒体时代文化类节目创新的启发[J]. 传媒论坛, 2021(17):171-172.
- [4] 胡濛驿. “5G+AR”技术支撑下的宫廷文化创意传播研究——以河南春晚《唐宫夜宴》节目为例[J]. 新媒体研究, 2021(07):108-110.
- [5] 郭文庆. AR增强现实技术对舞台艺术发展的影响[J]. 名家名作, 2021(06):158-159.
- [6] 周艺璇. 增强现实技术在文化遗产展示中的交互体验研究——以新密打虎亭神兽图形展示为例[D]. 上海大学, 2021.

【作者简介】

安静（1977—），女，汉族，河南洛阳人，玛希隆大学在读博士，广东石油化工学院艺术与设计学院副教授，主要研究方向：音乐学。

刘长飞（1974—），男，汉族，河南舞阳人，学历：博士，职称：讲师，单位：广东石油化工学院建筑工程学院，主要研究方向：建筑设计。