

AI 语境下舞台人物造型的审美感知与评价体系研究

刘 洋

西安翻译学院, 陕西 西安 710105

摘 要: 生成式人工智能技术的快速渗透, 推动舞台人物造型从传统手工创作向人机协同的数字创作范式转型。舞台人物造型作为舞台艺术视觉体系的核心构成, 其审美感知逻辑与价值评判标准正在发生深层嬗变。本研究以技术美学与接受美学为理论基础, 剖析 AI 技术介入舞台人物造型创作的多重路径, 揭示审美感知在视觉维度、技术维度与情感维度的重构机制, 构建涵盖艺术本体、技术实现、审美接受三个层级的评价体系框架。研究表明, AI 语境下的舞台人物造型评价需突破单一艺术审美范式, 建立艺术价值与技术价值相统一、创作主体与接受主体相呼应的多元评价机制, 为数字时代舞台美术的理论建构与实践发展提供参照。

关键词: 生成式 AI; 舞台人物造型; 审美感知; 评价体系; 数字美学

DOI: 10.64649/yh.jydk.issn3080-2660.202609018

0 引言

舞台人物造型是戏剧、舞蹈、戏曲等舞台艺术中塑造角色形象、传递叙事信息、营造视觉氛围的重要载体, 其创作与评价长期遵循艺术本体规律与舞台呈现逻辑。随着生成式人工智能、数字孪生、增强现实等技术在演艺领域的深度应用, 舞台人物造型的创作流程、呈现形态与传播方式均发生显著变化。AI 技术不仅作为创作工具介入概念设计、效果渲染、虚拟试装等环节, 更在审美范式层面引发对造型本体价值的重新认知。

当前学界关于舞台人物造型的研究多集中于创作技法、风格演变与个案分析, 针对 AI 技术介入后的审美感知变化与评价体系重构的系统性研究相对匮乏。传统评价体系以艺术家经验判断与艺术标准为核心, 难以覆盖数字技术带来的技术美学维度与沉浸体验维度。在此背景下, 厘清 AI 语境下舞台人物造型的审美感知逻辑, 构建兼具理论性与实践性的评价体系, 对完善舞台美术学科理论、指导数字舞台创作实践具有重要的学术价值与现实意义。

1 AI 技术介入舞台人物造型的创作形态变革

1.1 生成式模型驱动的概念设计范式迭代

传统舞台人物造型概念设计以设计师手绘草图为核心载体, 创意产出高度依赖个体知识储备与艺术想象边界, 普遍存在方案迭代周期较长、创意探索维度有限等现实局限。基于大语言模型与扩散模型的生成式 AI 工具, 可依据角色身份设定、历史时代语境、剧目风格调性等多维度限定参数, 在短时间内批量输出差异化造型方案, 有效拓展创意探索的广度与可能性。设计师可从生成结果中筛选核心创意方向, 将工作重心转向造型细节的艺术打磨与叙事表达的深度优化。该模式重构了概念设计的生产

逻辑, 推动创作流程从个体独立构思向人机协同的高效迭代范式转型。

1.2 数字孪生支撑的呈现效果前置验证

舞台人物造型的最终呈现效果受舞台灯光、空间舞美、演员体态与运动轨迹等多重变量耦合影响, 传统设计流程难以在实体制作前完成全场景效果预判, 易出现色彩偏差、比例失衡等适配性问题, 推高制作试错成本^[1]。数字孪生技术可构建涵盖演员体态、服装结构、妆容细节与配饰材质的高精度三维数字模型, 在还原真实参数的虚拟舞台环境中, 模拟不同灯光角度、演员运动状态下的动态视觉效果。设计师可在虚拟空间内完成多轮造型参数调试与方案优化, 提前规避实体制作阶段的适配风险, 强化人物造型与舞台整体视觉系统的协同契合度, 推动设计流程从后置修正向前置验证的模式升级。

1.3 虚实融合技术拓展的动态造型形态

AI 驱动的实时渲染、动作捕捉与投影映射技术形成协同应用链路, 推动舞台人物造型突破物理实体的材质约束与形态局限, 催生虚实共生的动态造型新范式。演员身着符合角色基底设定的实体造型服饰, 舞台系统通过动作捕捉锁定肢体运动轨迹, 依托 AI 实时渲染生成动态纹理、流光特效与形态形变效果, 经投影映射精准叠加于身体表面, 实现造型视觉特征随剧情推进、角色情绪波动同步演化的呈现效果。该形态打破传统舞台造型的静态固化属性, 将人物造型从单一视觉符号转化为具备叙事功能的动态表达载体, 显著提升舞台视觉冲击力与情感传递效能。

2 AI 语境下舞台人物造型的审美感知重构

2.1 视觉感知: 从静态观照到动态沉浸的转向

传统舞台人物造型的审美感知建立在实体

造型的远距离静态观照基础之上,感知对象以固定形态的服装款式、色彩配比、妆容细节等视觉元素为核心,观众的视觉接收路径呈现单视角、稳态化特征,信息维度受限于物理实体的呈现边界。AI技术支撑下的虚实融合造型具备动态演化属性,视觉形态随演员肢体运动、剧情情绪节奏、舞台光影环境实时更迭,观众的视觉感知从单点静态审视转向连续性动态追踪,视觉信息的时间维度被充分激活^[2]。增强现实技术进一步叠加数字视觉层级,拓展感知的空间维度,形成实体与数字交织的复合信息流,推动审美体验从被动静态接收向沉浸式动态感知逐步演进。

2.2 价值认知:技术美学维度的审美价值扩容

AI生成的舞台人物造型带有算法逻辑主导的视觉特质,依托海量风格数据训练形成跨域融合效果、几何化造型语汇与非常规色彩搭配逻辑,呈现出区别于传统人工创作的差异化视觉面貌。此类算法生成的视觉形态具备双重审美效应:一方面可突破人类既定审美惯性,带来异质化的视觉新奇感与陌生化审美体验;另一方面易因人文情感注入不足,引发观众的审美疏离与认知隔阂。观众对数字造型的价值评判不再局限于传统艺术美学标尺,而是将技术创意水准、数字材质质感、未来美学表达等技术美学维度纳入评判范畴。技术属性由此转化为审美价值的内在构成要素,与艺术本体价值共同形成复合型价值判断体系。

2.3 情感共情:人机协同创作的感知机制嬗变

传统舞台人物造型的审美共情建立在创作者主体性明确的情感传递链路之上,设计师将对角色的深度理解与人文情感注入造型细节,观众通过服饰、妆容等视觉符号解码角色性格与内在情绪,形成稳定的情感共鸣路径。人机协同创作模式下,造型情感表达的主体归属趋于模糊,算法生成元素的情感承载能力、技术逻辑对人文情感的稀释效应,成为影响观众审美接受度的核心变量^[3]。当AI生成要素深度嵌入角色叙事逻辑、与人工创作的情感内核有机统一时,观众的情感共情强度未出现明显衰减;若技术表现脱离角色表达需求,以形式炫技为导向,则易切断情感传递链路,引发审美隔阂,推动共情机制从单主体传递向多主体协同建构转型。

3 舞台人物造型审美评价体系的维度构建

3.1 艺术本体维度:角色叙事与造型语言的契合性

艺术本体评价聚焦造型语言与角色塑造的契合度,是舞台人物造型的核心价值所在。该

维度包含造型符号的叙事准确性、风格语言的整体性、角色性格的表现力三项核心指标。造型符号的叙事准确性,考察服装、妆容、配饰等视觉符号是否准确传递角色的身份、时代、境遇等叙事信息,是否符合剧情逻辑与人物设定。风格语言的整体性,考察造型元素之间、造型与整体舞美风格之间是否形成统一的视觉调性,是否服务于剧目整体美学风格。角色性格的表现力,考察造型是否通过视觉语言外化角色的性格特质与内心状态,是否具备塑造人物弧光的能力。无论技术如何发展,艺术本体价值始终是舞台人物造型评价的根基。

3.2 技术实现维度:数字手段的应用效度与适配性

技术呈现完成度是该维度的基础评判指标,重点考察AI生成方案落地、数字孪生模型运行、虚实融合效果输出的实现精度与运行稳定性,具体涵盖虚拟造型的材质还原度、动态投影的肢体跟踪精度、实时渲染画面的帧率稳定性等内容,排查技术断层、画面失真等瑕疵对造型最终呈现的干扰。舞台环境适配性侧重评估数字造型元素与实体舞台空间、专业灯光系统、演员肢体表演的融合程度,核验光影衔接逻辑、空间透视匹配度与运动轨迹契合度,消解数字元素的悬浮感与违和感,保障虚拟造型自然嵌入舞台整体视觉体系。

技术表达的必要性是技术维度的核心价值标尺,核心评判数字技术应用是否服务于剧目艺术表达内核,规避脱离角色叙事与剧目风格的炫技式技术堆砌^[4]。技术手段的评判标准不取决于自身技术逻辑的复杂程度,而在于对造型艺术表现力的实际增益效能。评判过程需核验数字技术的应用场景是否匹配剧情关键节点与角色情绪表达需求,是否通过技术形态拓展了造型的叙事边界与视觉张力,避免技术逻辑凌驾于艺术逻辑之上,确保数字技术始终作为艺术表达的支撑载体,服务于舞台人物造型的核心创作目标。

3.3 审美接受维度:受众感知体验的综合效度评判

审美接受评价侧重观众的感知体验与文化认同。该维度包含视觉感知的舒适度、情感共鸣的达成度、文化意蕴的接受度三项核心指标。视觉感知的舒适度,考察造型在动态呈现过程中是否符合观众的视觉感知规律,是否避免过度刺激的视觉元素造成审美疲劳。情感共鸣的达成度,考察观众能否通过造型感知角色情感,形成审美共情与身份认同。文化意蕴的接受度,考察造型所承载的文化符号、审美观念是否符合观众的文化认知体系,是否实现文化内涵的有效传递。接受美学视角下,观众的审美体验是造型价值实现的最终环节,也是评价体系不可或缺的重要组成部分。

4 评价体系的实践运行机制与优化路径

4.1 多元主体协同的评价实施架构

评价实施架构以多元主体协同为核心逻辑,构建创作端、学术端、受众端三维联动的评价主体网络,消解单一主体评判带来的视角局限与价值偏差。创作主体涵盖舞台造型设计师、剧目导演与核心制作团队,其评价聚焦造型语言的叙事契合度与舞台呈现的艺术完成度,锚定艺术本体维度的评判基准。专业主体由舞台美术理论学者、数字演艺技术专家构成,侧重技术实现的合理性、工艺精度与美学创新性,承担技术维度与理论高度的双重把控。受众主体通过现场观演问卷、沉浸体验深度访谈等渠道输出感知数据,承载审美接受维度的实证支撑。三类主体的评价结果经科学权重配比与系统整合,形成兼具专业深度与受众效度的综合评判结论。

4.2 质化与量化互补的评价方法体系

量化评价以可测度指标为核心载体,为评价体系提供标准化的客观评判基准。针对艺术本体维度中的色彩匹配度、造型元素比例协调性、整体风格统一度等视觉属性指标,可借助计算机视觉分析工具提取特征数值,完成多维度精准化测算。针对审美接受维度中的观众满意度、视觉注意力分布、感知舒适度等受众反馈指标,通过语义差分量表、现场观演问卷采集原始数据,依托数理统计模型完成汇总校验与差异分析。量化处理后的指标具备跨方案横向可比性,能够直观呈现不同造型方案的数值差异,有效削弱主观判断带来的随机偏差,为最终评价结论提供可重复验证的数据支撑。

质性研判聚焦量化方法难以覆盖的深层价值维度,承担人文内涵阐释与艺术价值深度研判的核心功能。针对舞台人物造型的审美意蕴、文化符号内涵、叙事表达张力等非数值化判断

指标,依托行业专家深度访谈、剧目文本细读、现象学审美描述等方法展开系统研判,挖掘造型视觉表象背后的人文价值与艺术创作逻辑。质性研究能够解释量化数据的内在成因,阐释造型设计的创作意图与美学意义,规避唯数据论的评价局限。二者相互印证、互为补充,共同构成层级完整、逻辑自洽的复合型评价方法体系。

4.3 动态迭代的评价标准更新机制

评价标准体系以开放性为核心原则,建立适配技术演进与审美流变的动态更新机制,规避固化框架对行业发展的束缚。技术维度层面,生成式算法、虚实呈现等数字技术迭代周期短促,新型造型形态与呈现方式持续涌现,需结合行业技术前沿定期更新技术评价指标,纳入新兴技术对应的评判维度,剔除已失去实践价值的陈旧标准^[5]。审美维度层面,时代文化语境的变迁推动受众数字审美认知与偏好持续演化,需依托阶段性受众调研与美学理论研究成果,调整审美接受维度的评判权重与内涵。

5 结语

AI技术介入舞台人物造型领域,兼具创作工具革新与审美范式重构的双重属性,推动舞台造型审美感知从单一艺术审美向艺术与技术交融的复合形态转变,观众感知逻辑与价值判断维度随之演化。与之适配的评价体系需突破传统单一评判框架,构建艺术本体、技术实现、审美接受三位一体的多元结构,依托多元主体协同、质化量化互补、动态迭代更新的运行机制实现科学评判。未来研究可结合具体剧目案例开展实证研究,进一步细化各维度的评价指标与权重设置,增强评价体系的可操作性与实践指导性,推动舞台美术在数字时代实现高质量发展。

参考文献:

- [1] 张晶晶.舞台美术视觉呈现中基于服装与化妆造型的人物造型设计[J].上海服饰,2025,(1):29-31.
- [2] 曾卫.隐喻在舞剧人物造型中的视觉呈现[J].戏剧之家,2024,(28):38-40.
- [3] 刘森.戏剧场景设计对观众情感共鸣的影响及实现路径[J].魅力湖南,2024,(2):9-11.
- [4] 齐潇.数字媒体技术在舞台美术设计中的应用[J].上海包装,2024,(4):36-38.
- [5] 靳雅薇.数字化时代传统舞美设计的转型路径初探[J].大舞台,2023,(4):94-95.

作者简介: 刘洋(1990.10—),女,汉族,北京人,硕士,助教,研究方向:艺术设计。

项目信息: 西安翻译学院2026年校级科研项目,《AI时代背景下舞台人物造型的审美重构与表达创新研究》(项目编号:2026B39)。