

沉浸式戏剧与演艺新空间的融合发展

曲慧佳

上海电影艺术职业学院, 上海 201283

摘要：近几年, 沉浸式戏剧快速发展, 沉浸式戏剧与演艺新空间的深度结合, 打破了传统戏剧的场地局限, 有利于构建城市艺术文化氛围, 有助于沉浸式戏剧与演艺新空间同频共振, 创新发展。基于此, 文章将分析沉浸式戏剧与演艺新空间融合发展的新趋势, 演艺新空间“新”的特点, 以及新技术在表演教学方向的应用。

关键词：沉浸式戏剧; 演艺新空间; 融合发展

Integrated Development Of Immersive Drama And New Space For Performing Arts

Qu Huijia

Shanghai Film Art Academy, Shanghai 201283

Abstract : In recent years, immersive drama has developed rapidly. The in-depth integration of immersive drama and new spaces for performing arts has broken the venue limitations of traditional drama, is conducive to building an urban artistic and cultural atmosphere, and helps immersive drama and new spaces for performing arts resonate with each other, innovative development. Based on this, the article will analyze the new trend of the integrated development of immersive drama and new performing arts spaces, the "new" characteristics of new performing arts spaces, and the application of new technologies in the direction of performing teaching.

Keywords : immersive drama; new space for performing arts; integrated development

引言:

2019年, 文化和旅游部印发《关于促进旅游演艺发展的指导意见》, 支持各类经营主体利用室外广场、商业综合体、老厂房、产业园区等拓展中小型旅游演艺空间; 同年, 国务院办公厅印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》, 鼓励建设集合文创商店、特色书店、小剧场等多种业态的消费集聚地。在政策的支持下, 演艺新空间大大拓展, 人们进一步获得沉浸式体验、个性化体验。

一、沉浸式戏剧与演艺新空间的同频共振

(一) 与红色景点相结合的沉浸式戏剧

2021年上海市政府《全力打响“上海文化”品牌, 深化建设社会主义国际文化大都市三年行动计划》提出, 促进现场演艺、在线演艺融合发展, 培育沉浸式、全景式等新业态, 鼓励商业综合体引进创新演艺项目, 培育特色旅游演艺项目。上海加强对红色文化融入旅游新空间的探索和创新, 为讲好红色文化故事创新发展路径。首先, 上海积极探索内容阐释的多种可能性, 传统中, 红色题材往往采用宏达的叙事方式, 主人公为英雄人物。当下, 在新媒体时代, 多元文化交融, 社会信息爆炸, 观众的认知发生改变, 更期待戏剧内容从“历史想象”转变为现实内容, 进行创新表达, 因此越来越多红色题材戏剧运用不同视角和逻辑呈现内容。例如, 《永不消逝的电波》中, 男主角李侠不是概念化的革命者形象, 而是从生活的爱人和父亲角色入手, 使人物形象更加丰富饱满。再次, 上海积极探索演出空间的多元可能, 除专业

剧院之外, 尝试在学校、红色场馆等不同空间演出, 探索戏剧的沉浸体验形式。例如, 《武康路19号》, 观众在演员的带领下, 走出剧场, 途经巴金故居等多处优秀建筑, 出品方模拟老上海环境音, 邀请观众穿上演出服, 佩戴耳机, 增强体验真实感, 观众可以近距离观看小女孩等待战争前线父亲来信和归来的过程, 和角色产生强烈的情感共鸣。最后, 上海积极探索创作主体的多元可能, 随着演艺市场的繁荣, 市场需求的变化, 催生了新的创作主体和创作方式。创作方式上, 《辅德里》戏剧以“非虚构戏剧”等创作理念, 迥异于传统的全员白衣的雕塑感为红色文化叙事带来创新思路。创作主体上, 越来越多的高校、红色场馆、影视企业等加入戏剧创作中, 呈现年轻化趋势。例如, 同济大学原创《国之英豪》等戏剧, 激发青年学生的爱国情怀。

(二) 与商业综合体打造的沉浸式戏剧

沉浸式戏剧和公共空间的结合, 拓展了传统表演艺术的空间和场地, 其中, 演艺空间和商业综合体的合作, 为商业体具体人气, 发挥引流作用, 有利于营造“全城戏剧”艺术氛围。例如,

开心麻花将《疯狂理发店》引入国内，加入受年轻人喜爱的沉浸式戏剧和剧本杀元素，受到青年观众追捧，该剧在上海瑞虹天地月亮湾5楼驻演，取得理想的成绩，在节假日几乎场场爆满。沉浸式戏剧《十号礼铺》演出空间为广州太古汇中庭，不是数千平方米的大空间，而是仅仅百余平方米，演出空间位于商场中庭，顶部是敞开式设计，如果观众站在高层，可以俯瞰整个表演现场。《十号礼铺》的演出空间被称为“记忆游廊”，承载着十年间不断浓缩、进化的记忆与意义，演员在其中化为掌管时间和记忆的“缪斯”，在演出空间中穿梭和表演，演员主要进行肢体表演，同时会有和观众互动表演的部分。

（三）与传统文化、数字资产相结合的演艺

党和政府强调，人文和经济要共生共荣、共享共融，戏剧发展方式和途径强调文化自信、文化创新和文化自觉。在“国家文化数字化战略”政策下，“文化+旅游”深度融合是时代发展趋势。高效推进文化产业数字化转型，需要多方面路径清晰、可操作强的创新思路，第一，加速文化资源数字化进程：集中力量加快文化遗产的数字化采集、整理与存储工作，利用先进技术如3D扫描、VR等，实现文化资源的数字化再现，为后续转化利用奠定坚实基础。第二，深化数字技术融合应用：在文化创意产业中广泛引入人工智能、大数据、云计算等前沿技术，推动内容创作、生产管理、市场营销等全链条的数字化升级。其中，文旅融合生发出一种新的旅游形态——创意旅游，在实践中，地方文化发挥主导性作用，吸引优秀演艺资源，重新阐释文化内涵。例如，“只有红楼·戏剧幻城”这一创新实景演艺项目，深度挖掘《红楼梦》的文学精髓，将文本魅力转化为沉浸式空间体验，构建了一座活生生的“红楼城池”。该项目通过“戏剧造景，景致融城”的独特手法，使观众体验双重角色，不仅是《红楼梦》的读者，更是故事中的亲历者，穿梭于书页内外，体验红楼世界的悲欢离合。《洛神水赋》作为新媒体艺术的杰出代表，巧妙地将古典文学《洛神赋》及其同名画作《洛神赋图》融入现代科技之中。运用全息投影、全彩二维屏幕等尖端数字技术，实现了从古典诗意到现代影像艺术的华丽转身。这一过程中，语言与图像的界限被打破，符号与表意层面实现了深度交融，不仅保留了传统文学的精神内核，更赋予了其新的生命力和表现形式，成为传统文学向新媒体影像艺术成功转型的典范之作。

二、演艺新空间的“新”特点

（一）空间用途上的“新”

芝加哥学派城市研究学者提出“场景理论”，城市经济与文化消费各要素之间存在互动关系，城市的文化意涵能够影响经济发展和社会生活的意义，从而为演艺新空间建设提供新方向。在社交媒体盛行的当下，演出经济的杠杆作用与溢出效应日益显著，它已成为城市吸引新流量的独特密码。演艺剧场作为消费者的聚集地，其影响力远远超越了剧场本身，形成了一种以演艺为核心向外辐射的效应，深刻改变了城市的夜生活面貌。尤其在拉动节假日经济方面，演艺新空间带动城市客流量增长，集体效应显著。演艺空间，作为一个综合性的文化消费场域，其内在特质

在于其多元性，这一特性不仅定义了它当前的面貌，也预示了未来的发展趋势。在这里，消费者能够体验到一系列丰富多彩的活动，远远超越了传统意义上的观剧范畴。随着演艺消费的兴起，苏州、西安、成都、济南、武汉、乌鲁木齐等二线城市正积极探索将演艺空间与新场景相融合的新模式。这些城市通过打造沉浸式戏剧演出，不仅让观众沉浸在戏剧的世界中，还巧妙地融入了观景、餐饮、文化集市等多种元素，构建了一个全方位、多维度的消费体验空间。这种“跟着演出去旅行”的新型文旅消费方式，正逐渐成为年轻人追捧的新风尚。它打破了传统旅游的界限，将文化消费与旅游体验紧密结合，让游客在享受高质量演出的同时，也能深入体验当地的风土人情和文化特色。

（二）场所功能上的“新”

近几年，人工智能兴起，影响人们的生活、生产、消费等领域，使演艺新空间萌发生机。人工智能的多样化应用，很大程度上解放了生产力，将人们从繁重的束缚中拯救出来，获得更多的时间和精力，新兴产业应运而生，例如，虚拟网络主播等。人工智能承担的职业是传统演艺职业和其他产业融合基础上产生的，可以是专业顾问、教育者等等。例如，在舞台作品中，2024年春节联欢晚会中，陕西西安分会场中，《长安三万里》的人物角色“李白”和明星张若昀把酒言欢，吟诵诗歌，在人工智能再现长安恢弘气象的背景中，演员和观众一起朗诵《将进酒》。在影视行业中，《流浪地球》故事跨度时间长，电影运用人工智能和面部捕捉技术，对演员“年轻化”处理，呈现演员从青涩到成熟，从年轻到两鬓斑白的效果。在文化传播方式中，人工智能使推出虚拟偶像成为可能，虚拟偶像作为数字文化产品和观众进行互动，传播中华优秀传统文化。文化产业从业者，需要适应时代发展趋势，和AI深度合作，创造更有深度的作品，拓展演艺新空间。

（三）市场运行上的“新”

线下演出和线上演播相结合成为演艺产业数字化变革的方向，National Theatre Live 即高清数字戏剧影像，利用现代信息化技术现场拍摄舞台戏剧，借助互联网，打破时空的限制，传送到各地电影院和戏剧场馆，各地利用高清放映机和环绕立体声设备进行同步或者延时播放，使来自不同国家和地区的观众可以跨越空间观赏戏剧，改变传统观剧观念和欣赏方式。2020年后，上海话剧艺术中心使用微博、微信、抖音媒介为自媒体宣传阵地，在推进“艺起前行”公益性活动时，“每天直播一部戏剧”不仅涨粉过万，而且艺术中心可以通过后台，收获丰富的数据，从而分析观众对产品的偏好和反馈。当下，上海话剧艺术中心还增添了澎湃新闻、看看新闻等12个直播平台进行编辑和转播，丰富受众群体。通过在线视频网站等渠道传播中国传统故事，容易被新时代青年接受，展现文化自信，有助于将中国美学传播向世界，丰富文化交流和国际合作渠道。

三、VR技术在戏剧表演教学中的应用

（一）对技巧的训练

VR技术能够突破时空限制，模拟现实，如同身临其境，这项

优点,可以用于技能训练、动态过程仿真、微观的解剖分析之中。在戏剧表演教学过程中,有一些是对技巧的训练,利用VR技术的优点,可以提高戏剧训练的精确度和科学性,大大提高戏剧训练效果。例如,戏剧表演教师将一些演员的现场表演视频输入VR之中,VR技术便能模拟演员的演奏动作、运动轨迹、全身骨骼和肌肉在演奏中的运动方式等细节,以便学生进行学习、模仿。

(二) 对表现力的训练

戏剧表演领域,对舞台、道具、服装及特效等也有着极高的要求,这些元素正是戏剧表演的艺术魅力所在。然而,现实中,成本高昂、资源有限,制约戏剧教学的发展。VR技术的引入,一定程度上可以缓解这些问题,为戏剧表演专业的学生提供更加丰富、多元的学习与实践体验。第一,戏剧表演高度依赖于舞台场景的营造,而VR技术能够打破空间的限制,创造出任何想象中的场景。教师可以利用这些技术,虚拟出历史时期的宫殿、遥远的异域风光等,让学生在虚拟环境中自由探索、感受,从而提升他们的空间想象力与情感共鸣能力。第二,戏剧表演涉及众多复杂的表演技巧,如肢体语言、面部表情、声音控制等。VR技术可以通过模拟不同的表演情境,让学生在实际操作中学习和掌握这些技巧。例如,借助VR技术,学生可以穿越到经典戏剧场景中,观察并模仿大师级演员的表演,甚至与虚拟角色进行互动,从而提升自己的表演水平。第三,VR技术可以虚拟出各种规模的剧场、演艺新空间,让学生在虚拟环境中进行排练和表演,帮助学生适应不同的表演环境,提高应变能力。VR技术还可以实现多人在线合作,让学生们在虚拟世界中与不同地区的同学共同创作、表演,增强团队协作能力和艺术创造力。总而言之,VR技术能够降低教学成本、拓展教学资源,为学生提供更加丰富、多元的学习与实践体验,帮助学生成为戏剧表演杰出人才。

(三) 对创作背景的认识

戏剧历史悠久,现代人主要通过书籍等方式了解当时的戏剧

创作背景,但是借助VR技术,戏剧教师可以突破时空限制,改变口头讲解、文字呈现的教学模式,使学生走进创作者所处的时代,了解当时的自然环境、人文特点,从而加深学生对戏剧的理解,和角色形成共鸣。例如,教师介绍明代戏剧时,提到“情至说”,可以通过VR技术还原当时经济、政治生活,使学生了解主张背后的原因。学生还可以借助VR技术进入到《牡丹亭》所要表达的场景中,身临其境地感受画面展现出来的意义。

(四) 对审美情趣的培养

在戏剧表演专业教学中,培养学生的审美能力不可或缺,学生应该具备辨别、评价“美”的能力,对此,学生需要了解绘画、舞蹈、服饰、审美等,从听觉、嗅觉、感觉等方面感受美,提高审美能力。传统教学中,教师想要提供学生各种艺术门类流传下来的优秀作品,存在经费、时间等方面的限制,但是VR技术可以解决这些困难,学生可以身临其境,感受古代园林的春色美景、民国战争下的爱国情怀等,对提高审美格调和鉴赏能力大有裨益。

四、结束语

综上所述,沉浸式戏剧与演艺新空间的同频共振,形成与红色景点相结合的沉浸式戏剧,与商业综合体打造的沉浸式戏剧,与传统文化、数字资产相结合的演艺。演艺新空间呈现“新”特点,空间用途上的“新”,场所功能上的“新”,市场运行上的“新”。相应地教学方向需要与市场同向改变,将新技术应用到戏剧表演教学中,通过对技巧的训练,对表现力的训练,对创作背景的认识,对审美情趣的培养有助于提高学生戏剧审美素养,为戏剧产业发展注入活力。

参考文献

- [1] 古斐业,顾江川.碰撞与融合:新时代背景下中国演艺新空间的拓展与创新[J].传媒与艺术研究,2024,(01):178-184.
- [2] 张昱,赵琪.推动红色文化融入上海演艺新空间的现实需求与发展对策[J].上海城市管理,2024,33(03):2-9.
- [3] 古斐业.碰撞与融合:中国演艺新空间的拓展与创新[J].大舞台,2024,(02):29-35.DOI:10.15947/j.cnki.dwt.2024.0036.
- [4] 李林峰.基于VR现代多媒体技术的音乐表演教学改革路径研究[J].剧影月报,2023,(06):103-104.