

沉浸与交互：数字演艺的当下与未来

景向南

摘要 | 随着数字技术和新媒体的迅猛发展，传统演艺正在经历深刻的变革。新技术的引入不仅改变了演艺的制作和表现手法，而且对观众的接受方式和参与度产生了深远影响。数字技术的应用，已经使舞台设计和声音、视觉等艺术达到了新的高度。在增强现实（AR）和虚拟现实（VR）领域，这些技术已经开始在表演艺术中找到其独特的应用。文章通过分析典型案例，探讨技术如何推动艺术创新，强调艺术与科技的相互作用，分析新技术如何丰富演艺体验。

关键词 | 沉浸式戏剧；数字演艺；实景交互；混合现实

Copyright © 2024 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

1997年，冯小刚执导的电影《甲方乙方》通过“好梦一日游”项目讲述了四位创业者帮客户实现梦想的故事。创业者在自己的能力范围内，尽可能打造出梦想成真的环境和氛围，引得不少顾客沉溺其中，流连忘返。2016年，HBO的科幻剧《西部世界》则展示了一个高科技的成人乐园，探讨虚拟与现实的界限。两部时间相隔19年的影视作品，虽然看似毫不相关，但它们的故事内容却有着微妙的联系。不论是《甲方乙方》里的“好梦一日游”项目，还是《西部世界》里的成人乐园，都为各自的目标群体提供了一种区别于传统的体验：沉浸与交互。如今，虚构故事里的奇思妙想，正在我们的现实生活中火热上演。

一、数字时代的艺术演变

近年来，“沉浸式”一词已在全球范围内广泛流行，其应用领域横跨文化、娱乐、科技至游戏等多个行业。在中国各大城市中，以沉浸式体验为核心的文化活动，如各类展览、演出等，呈现出显著的增长趋势。国务院、文化和旅游部、科技部和中宣部等各个部委近年来分别印发文件，以求稳健推动、鼓励未来演艺产业发展。相关政策的出台，为数字媒体艺术指明了发展方向、应用领域和技术要求，我国各个产业都会将其作为重点来打造相关业态，并且已在短时间内展现出蓬勃之貌。相关政策的制定为数字媒体艺

术的发展方向、应用领域和技术规范提供了明确指导。在此框架下,我国很多产业均将数字媒体艺术的发展视为战略重点,致力于构建相关的产业生态,并在短期内已初显成效。

文化旅游是数字艺术媒体最主要的应用场景,由于数字媒体艺术往往蕴含大量高科技,因此它可以为打造智慧文旅贡献力量,同时也是各个国家增强文化软实力的重要手段。^[1]

2019年3月14日发布的《关于促进旅游演艺发展的指导意见》“推进业态模式创新”中指出:“推动建设体现新科技的剧场及舞台,支持数字艺术、交互体验、观演、互动、智能演艺、舞台灯光音响机械技术等领域的研发创新和装备提升。”演艺领域被认为是文化与旅游融合的重要突破口。目前,我国的文化旅游演艺项目已普遍达到了以互动式、高科技为特征的层面,其中数字媒体艺术扮演了至关重要的角色。数字化已成为各个国家发展文旅的必经之路,通过发展数字艺术相关产业,并在关键领域及应用场景中推动其创新应用,可以有效地促进中华美学精神的传承与发扬。

数字演艺趋势包括交互式演出、沉浸式演出、多媒体演出、混合现实演出、现场live show等数字媒体艺术形式。相较于传统的歌舞、话剧、戏曲、杂技等演艺形式,数字演艺的特点和最大优势在于沉浸和交互体验。艺术家通过先进的电子技术、计算机技术控制灯光、音响、装置,为观众打造出一个区别于现实的艺术空间,观众可以通过视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉感受空间内的艺术元素,甚至与其产生互动,与艺术家直接对话。打个比方来说,数字演艺如同一次潜水体验,让观众瞬间进入一个非常态化的活动空间中,全神贯注地主动探寻空间内的全新元素,在这个过程中获得持续的愉悦感。

二、数字演艺的定义和分类

数字演艺是一种结合了传统艺术形式与现代数字技术的表演艺术。这种艺术形式突破了传统艺术的表达方式,为艺术家和观众提供了全新的视觉和感官体验。数字艺术演艺不仅仅是技术的应用,更是一种艺术创新的表达,它将艺术与科技融合,创造出多元化、强交互且富有创造力的艺术体验。

基于数字演艺的技术特性、观众互动程度、空间与环境的运用和艺术表达的方式,我们将数字艺术演艺分为四大类,分别是沉浸式戏剧、实景交互式演出、多媒体演艺和混合现实演出。

(一) 沉浸式戏剧

沉浸式戏剧是一种全新的戏剧形式,它打破了传统剧场的物理和心理边界,将观众直接置入剧情之中,让他们成为故事的一部分。在沉浸式戏剧中,观众不再是被动的旁观者,而是积极的参与者,他们的选择和行为会影响剧情的发展和结局。这种类型的演出通常在非传统剧场空间进行,如废弃仓库、古建筑、户外场景或专门搭建的场地,以增强现实感。

沉浸式戏剧的特点在于其高度的参与性和互动性。通过物理空间的设计和技术的应用,观众被引导进入一个多维的故事世界,与演员和环境互动,从而获得一种身临其境的体验。这种戏剧形式常常利用数字技术,如增强现实(AR)、虚拟现实(VR)或者三维声音效果,来创造一个沉浸式的环境。例如,通过增强现实技术,将数字图像叠加到真实世界中,创造出奇幻的视觉效果。

沉浸式戏剧还注重故事的非线性叙述。观众可以自由选择要探索的故事线,每个选择都

[1] 孙玉洁:《数字媒体艺术沉浸式场景设计研究》,中国艺术研究院,2021。

可能导致不同的剧情发展和结局。这种方式使得每次演出都是独一无二的，增加了演出的可重复观看性。

沉浸式戏剧代表作《不眠之夜》，改编自莎士比亚经典作品《麦克白》，由英国Punchdrunk剧团打造，先后在英国伦敦、美国波士顿、美国纽约开演。剧作于2016年进入中国，落户上海

麦金侬酒店，成为该剧在亚洲的唯一版本。截至2023年11月底，上海版《不眠之夜》自2016年底亚洲首演至去年11月23日，沉浸式戏剧《不眠之夜》上海版驻演达到1800场，项目总收入超4.7亿元，接待观众人数近55万人，平均上座率超过90%。^[1]由此剧开始，中国沉浸式娱乐开启蓬勃发展的景象。

图1 《不眠之夜》剧照

Punchdrunk剧团艺术总监、《不眠之夜》总导演菲利克斯·巴雷特（Felix Barrett）希望观众在看戏时，感觉如同在梦中般迷幻。在这个艺术理念的基础上，《不眠之夜》突破了传统戏剧的规则，通过一系列开创性的形式，让观众成为戏剧的核心。^[2]

（二）实景交互式演出

实景交互式演出是一种结合了实际场景和高科技互动元素的演出形式。它通常在特定的实景中进行，如历史建筑、自然景观或者城市街道，演员和观众在这些实际场景中进行互动。这种类型的演出强调现场的真实性和观众的参与性，旨在通过互动和体验来传递故事和情感。

实景交互式演出的核心特点是其实景性和交

互性。演出不仅仅局限于舞台，而是将整个场景作为表演空间，观众可以在这个空间中自由移动，与演员和环境进行互动。这种演出形式经常使用各种传感器、交互界面和移动设备，如通过触摸屏或智能手机与演出互动，或者通过身体动作触发特定的声光效果。

实景交互式演出还具有高度的个性化和定制化特点。演出内容和形式可以根据特定的场地和观众群体进行定制，创造出独特的观演体验。例如，在一个历史建筑中进行的实景交互式演出，可以结合建筑的历史背景和建筑特色，讲述与之相关的故事，通过现代科技手段增强故事的传达效果。

2013年2月，大型情景体验剧《又见平遥》在山西平遥古城正式公演。作为中国第一部大型情景体验演出项目，《又见平遥》率先引入了沉

[1] 姜方：《演出市场火了，有喜也有忧》，《文汇报》2024年1月11日。

[2] 浅草：《今夜，因戏无法入眠——访Punchdrunk艺术总监菲利克斯·巴雷特》，《上海戏剧》2016年第8期。

浸式的演艺方式，将戏剧、舞蹈、影像、音乐等演艺形式完美呈现。室内剧场将古城元素与演出有机结合，打破了传统剧场的观看形式。“观众需全程步行观看演出，跟随故事的场景进行转换，身历其境地体验南门广场、赵家大院、平遥城、镖局、街市等场景。”^[3]每个桥段的表演空间相互独立，配有独立控制的灯光、音响装置和表演团队，观众分批次从不同入口入场，线路不同，观看到的剧情顺序也会随之变化。由于每个表演空间的风格强烈，不同的装置设计将戏剧体验不断放大，所以这种解构剧情的方式，并不会让观众对剧情走向感到混乱。将各个空间的故事汇总起来，故事脉络便会清晰呈现。

（三）多媒体演艺

多媒体演艺是一种综合运用了视频、音频、光影和数字技术的艺术表现形式。它通过将这些元素融合到传统的舞台表演中，创造出一种新的视觉和听觉体验。多媒体演艺可以包括戏剧、舞蹈、音乐会等多种表演形式，其特点在于使用多媒体技术来增强和丰富演出的表现力。

多媒体演艺的特点是其技术的综合运用和艺

术表现的多样性。通过使用投影映射技术，可以在舞台上创造出令人震撼的视觉效果，如将动态视频投影到舞台背景或演员的身上，创造出变幻无穷的视觉环境。同时，多媒体演艺还经常使用高质量的音响系统和特效，如立体音效和特殊灯光效果，来增强观众的感官体验。

多媒体演艺还具有高度的创新性和实验性。艺术家可以通过实验不同的技术和表现手法，探索新的艺术表达方式。例如，通过结合现场表演和数字动画，创造出一种新的叙事方式，或者通过实时视频处理技术，使得舞台上的演出可以与数字图像实时互动。

TeamLab作为日本数字艺术知名创作团队，于2017年5月20日至11月19日在北京举办《花舞森林与未来游乐园》新媒体艺术展览，为观众带来了一场沉浸感与互动性强烈的盛宴。通过互动性展览拓展艺术自身的边界，通过艺术探索人与自然，以及自身与世界之间的新关系。山、水、花、鸟、兽等元素从被观看的二维符号，转变为可与观众互动的超现实符号。观众既可以在作品中感受传统美学，也能通过技术获得沉浸体验和互动乐趣，得到预期的情感共鸣。

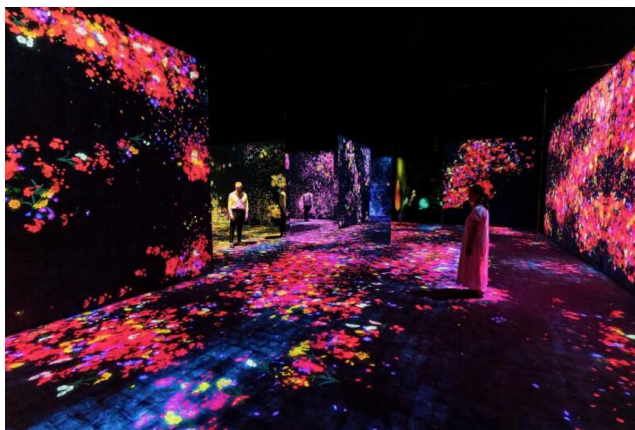

图2 《花与人的森林：迷失、沉浸与重生》剧照

[1] 冯盼：《〈又见平遥〉的成功因素及对实景演出的启示》，《美与时代（城市版）》2015年第2期。

（四）混合现实演出

混合现实演出是一种融合了现实世界和虚拟世界元素的演艺形式。这种类型的演出利用先进的技术如增强现实（AR）、虚拟现实（VR），以及其他数字技术，将物理环境和数字化内容结合起来，创造出一种既真实又虚幻的体验。这种演出的核心特点在于技术的融合，它不仅仅是将新技术应用于传统表演艺术，而是将这些技术无缝集成，创造出全新的表演形态，打造出一个既真实又虚幻的空间。观众在这样的空间里，可以同时体验到现实世界的物理属性和虚拟世界的奇幻特质。

此外，混合现实演出的空间灵活性也是其重要特征。这种演出不受传统剧场空间的限制，可以在任何适宜的环境中进行，无论是室内还是室外，传统剧场还是非传统空间，这种灵活性使得艺术家能够根据具体的艺术构想选择最合适的表演空间，也为观众提供了更加多样和丰富的观演体验。

在技术方面，混合现实演出是一种高度依赖于技术的艺术形式。这不仅要求使用高级别的技术制作，如先进的图像渲染、实时动作捕捉、互动界面设计等，还要求精确的现场技术执行。技术的应用需要与艺术创意紧密结合，以确保技术服务于艺术表达的目的，而不是单纯的技术展示。

最后，混合现实演出通常需要跨领域团队的合作。这包括艺术家、技术专家、程序员、设计师等多个角色的协同工作。艺术家负责创意构思和艺术表达，而技术团队则负责将这些创意通过技术手段实现。这种跨领域的合作不仅推动了艺

术与科技的融合，也为演出的成功实施提供了必要的支持。

比如2022年北京冬奥会开幕式，其综合运用了人工智能、5G、AR、裸眼3D和云等多种科技。这场全球瞩目的盛会，充分展示了数字科技对演艺活动的巨大推动作用，是一次与中国美学观念和文化底蕴的完美结合，并为本土数字演艺提供了广阔的发展思路。

三、国内数字演艺的发展特点与未来趋势

“当下的数字艺术演艺通过文化IP的挖掘，VR、AR、MR等科技的应用，再加上虚实结合的空间营造，共同打造出沉浸式的叙事环境，让人体验到感官的震撼和思维的认同”。^[1]这种创造性、艺术性丰富，科技感、体验感强的新模式，越来越受到消费市场的关注和欢迎，很多行业也借此寻求突破，“万物皆可沉浸”的时代正在到来。我国的沉浸式产业已有近十年发展历史，尚处于起步阶段，但发展速度却非常快。截至2020年年初，全国已有近1100家沉浸式核心企业。^[2]从2013年国内原创的《又见平遥》，到2016年国外引进的《不眠之夜》，主打沉浸式和互动的数字演艺进入了蓬勃发展的阶段，从内容到形式都在经历爆发式的升级和优化。主要有以下几个发展特点：（1）文本来源方面，国外引进与国内原创兼得，国外引进适当引入本土化改编，国内原创体现地域性特色。（2）文本内容和形式方面，以剧情为重点和以技术为基础的文本齐头并进，力求突破“第四堵墙”的限制。（3）地域分布方面，以上海和北京为中心辐射其他城市，地域性消费差异巨大。（4）传播方

[1] 王娜娜：《媒介场景理论视角下乡村短视频的内容生产与传播现状研究》，兰州财经大学，2023。

[2] 卜玉鑫：《沉浸式展览馆空间设计研究》，云南大学，2022。

式方面，依托网络点评、票务、社交平台传播口碑。

经历《又见平遥》的突破性尝试，《不眠之夜》中文版的观演风潮，伴随着国内原创作品的推陈出新，技术领域的不断进步，国内数字艺术演艺开始呈现出以文化为内核，以技术为核心，以市场为导向的发展趋势。

四、结语

通过以上分析，我们发现数字演艺不仅在技术层面对演艺产生了影响，更重要的是，它们在艺术表达和观众体验方面带来了革命性的变化。这些技术使得艺术家能够跨越传统的艺术界限，创造出前所未有的艺术作品。同时，它们也使得观众能够以更加主动和互动的方式参与到艺术作品的体验中，从而使得艺术体验更加个性化和多元化。

然而，新技术的引入也带来了一系列挑战。首先，在技术与艺术的融合过程中，如何保持艺术的纯粹性和核心价值是一个值得深思的问题。

艺术家需要在使用新技术的同时，确保技术服务于艺术创作的目的，而不是成为艺术创作的主导。其次，新技术的应用也对艺术家和观众提出了更高的要求。艺术家需要掌握新的技术技能，而观众则需要适应新的观赏方式和参与形式。最后，新技术的快速发展也带来了传统演艺形式的冲击，这要求演艺行业不断适应和创新，以应对不断变化的技术环境。

综上所述，新技术的引入对演艺基础理论和实践产生了深远的影响。它不仅改变了演艺的制作和表现方式，还为观众提供了全新的艺术体验。随着技术的不断发展，我们有理由相信，新技术将继续推动演艺领域的创新和变革，为我们带来更多令人惊叹的艺术作品和体验。

本文系2023年中国文联理论研究室部级课题项目“数字技术与艺术创作融合研究”成果（项目批准号为：ZGWLBKJT202311）。

[景向南 中国艺术科技研究所]