

打破观众和演员的边界——

国内沉浸式戏剧方兴未艾

河北廊坊,一座《红楼梦》主题的“戏剧幻城”人潮涌动,观众可以浸设在演员中“身临其境”,也可在迷宫般的城中游览“打卡”。2024年以来,“幻城”演出逾万场,接待游客超百万人次,同比均翻番,并带动了周边餐饮、住宿、购物、娱乐等业态发展。

从上海的《不眠之夜》到北京的《边城》,从山西的《又见平遥》到贵州的《天酿》,从湖南的《恰同学少年》到湖北的《知音号》……作为近来舞台艺术新风向的沉浸式戏剧,2024年方兴未艾。

为一场演出奔赴一座城

何为沉浸式戏剧?一般认为,它发源于20世纪中前期,在西方可追溯于“残酷戏剧”“环境戏剧”等理论和实践,在中国可追溯于“左翼戏剧”“大众戏剧”等运动,是在厂房、车库、街头、商场、公园、乡村等非剧场空间或改造后的剧场上演的作品,其核心特征是强调演出的空间环境因素和沉浸互动体验。

近年来,中国沉浸式戏剧发展迅猛,一个个各具特色的演艺新空间或“嵌”于街巷之中,或“镶”于景区之内,促使新的演出场景、演出内容、观赏体验不断涌现,“为一场演出奔赴一座城”成为新潮流。

文化和旅游部2023年公布的沉浸式演艺案例,2024年多数依然具有示范作用:《又见平遥》2024年暑期观众超10万人次,平均上座率近98%;《天酿》在茅台镇的山水中为各地游客持续讲述千年酱香文化;《寻梦牡丹亭》穿越时空展现着汤显祖故乡抚州文昌里的文化积淀……

沉浸式戏剧由于空间的独特性和新颖的观演体验,呈现出更强的文旅融合属性,对演出业和旅游业都有明显的促进作用,也逐渐获得主管部门和行业协会的关注支持。

2024年6月,国家发展改革

委、农业农村部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》,提出“打造新生代潮玩聚集地,支持打造一批演艺新空间”。

在地方,北京2023年挂牌25家演艺新空间,2024年更将“培育更多演艺新空间”写入政府工作报告;上海经新一轮测评,2024年获得授牌的100家演艺新空间分布在全市14个区;南京、深圳、杭州等地也通过设立专项资金、提供场地等方式,积极培育在演艺新空间上演的沉浸式戏剧。

从被动观看到主动参与

上海麦金侬酒店,观众在六层近7000平方米的空间中漫游,可以通过触摸物件、和演员交流寻找剧情线索,可以去女巫房间观看神秘占卜,可以去小酒馆围观麦克白和班柯的激烈冲突……这里上演的《不眠之夜》让观众从莎翁名剧中获得个人化的观赏体验。

“沉浸式戏剧的独特之处在于重新塑造某一空间,通过文本、表演、声音和装置等元素的有机融合,鼓励观众积极参与叙事,让其更加沉浸其中并感同身受。”国家大剧院戏剧研究者孔德说。

在北京鼓楼西剧场,《边城》的

观众漫步“河街”,边品尝米酒边听路人讲“八卦”,将有关河流的记忆写在卡片上由剧中人朗读;在长沙橘子洲,《恰同学少年》的观众以学生身份,跨越时空与百年前的师生对话;在武汉汉口江滩,《知音号》的观众手持船票登上轮船,在舞厅、咖啡厅、甲板等场景轮番体验多元故事……

武汉大学国家文化发展研究院教授陈波认为,沉浸式戏剧获得商业成功的重要原因在于,观演双方物理和心理的双重距离被拉近,原本的主客关系变为平等共生关系,观众从被动观看的心理状态转为主动参与的心理意识。

“好的沉浸式体验是故事情节体验、故事场景体验、角色扮演体验、角色互动体验、技术呈现效果体验的结合。”北京大学文化产业研究院学术委员会主任陈少峰认为,今后沉浸式戏剧应更加重视沉浸式和交互式的一体化。

中央戏剧学院实验剧团团长孙亮则认为,中国当代沉浸式戏剧经过近年来的井喷式发展更需精耕细作,即注重类型化和分众化创作,在剧情、光影、音乐等方面追求极致效果,并根据市场反馈反复打磨修改,结合专业运营,促进剧目常演常新,从而推动行业的高质量发展。

破解舞台艺术发展密码

据中国演出行业协会票务信息采集平台监测和调研测算,2024年前三季度,全国营业性演出(不含娱乐场所演出)场次、票房收入、观众人数同比均有不同程度的增长。此间观察者认为,通过沉浸式戏剧的火爆,可以破解当下舞台艺术发展的诸多密码。

——文旅融合,是舞台艺术发展的重要趋势。出行需求旺盛加之文旅深度融合不断推进,演出已成为各地文旅宣传的一大发力点,沉浸式体验、场景化消费也成文旅产业发展热词。据统计,2024年上半年全国大中型旅游演艺项目演出场次同比增长26.37%。

中国旅游研究院院长江旅游研究基地首席专家罗兹柏建议,对城市而言,演出不应仅仅停留在产品是

否火爆本身,应把它当作人们延伸城市认知的机会,充分发挥其宣传引导效应,更好地实现、提升城市的商业价值。

——科技赋能,是舞台艺术发展的关键支撑。科技发展为舞台艺术全链条带来巨大变革:在创作环节,人工智能、虚拟现实等技术不断影响着构思、设计、呈现、表演乃至演出形态;在传播环节,网络直播和碎片化传播成为演出“第二现场”,让观众能跨越时空观赏;在评价环节,新媒体平台让人人都有表达好恶的渠道,深刻影响着作品的口碑和市场。

中国艺术科技研究所所长李蔚认为,舞台艺术工作者一方面要不断学习和适应新的科技应用,保持创新思维和能力;另一方面也要留意艺术和科技融合中的“技术止步点”,科技

运用要恰到好处,不能炫技和越位。

——内容为王,是舞台艺术发展的核心法宝。话剧《永定门里》通过主人公数十年的竞逐,贯穿信仰的力量以及命运沉浮中的人性光辉;舞剧《咏春》用当代舞蹈语言活化传统武术,讲述一个链接传统与现代的逐梦故事;扬剧《郑板桥》塑造了不媚权贵、体恤百姓的“八怪之首”形象,并贯穿兰、竹、石等元素……2024年,一批质量上乘的新作亮相全国舞台。

中国戏剧家协会原副主席、导演艺术家王晓鹰说,戏剧工作者要讲好中国故事,就要塑造有生命质感的中国人物形象,用中国独特的表达方式,展现有深度的中国式情感哲思,体现中华民族的精神和气韵。

据新华社

国潮写作热度高 类型多元创新 IP转化加速——

2024年度网络文学观察

2024年“传统文化热”依旧强劲,越来越多网络文学作者积极响应这一文化潮流,探索将中国传统文化与现代时空结合,“国潮”写作对传统文化元素采取了更具当代风格的转化,体现了年轻作家传承中华优秀传统文化的行动自觉和创新活力。

由中国作协网络文学中心指导、扬子江网络文学评论中心主办的“融媒体大众化文学精品:2024年度网络文学发展研讨会”日前在京举行,会上发布了网络文学年度观察报告,聚焦近一年来网络文学在创作、传播、IP转化等方面的实践,旨在探讨网络文学如何守正创新,同时借助新智能技术做大做强内容产业。

过去一年来,许多中国传统神话与历史故事被融入网络文学设定中,《西游记》《山海经》等古典文学名著成为创意背景,孙悟空、哪吒等经典形象被重新演绎,古代建筑、传统服饰等成为推动情节发展的重要要素。

“文化氛围与极具未来感的笔法相结合,在创造出独特的角色形象、题材风格的同时,实现了传统元素的现代化表达。”南京师范大学文学院教授李玮以网络小说《我不是戏神》举例,该作品充满了国风元素,涉及醒狮等民间风俗。

李玮表示,这些作品既有贴近现实的生活化描绘,又保留和挖掘了传统文化的独特魅力,为网络文学题材的多样性提供了丰富的开拓空间。

2024年,原创内容持续迭代升级,类型融合和风格创新频频生成“爆款”,网络文学“数据库”化趋势愈加明显,以满足读者多样化的阅读需求。

以番茄小说热门作品《十日终焉》为例,该小说将游戏元素融入故事,在一次次紧张激烈的智力博弈中,读者身临其境般与书中角色并肩“站”在一起,共同拆解逻辑谜团,获得积极的人生启示。

2024年,中国网络文学IP转化持续活跃,涵盖了影视、动画、有声剧等多个领域,与其他娱乐形式的融合为作品带来了新的表现空间,推动了整个行业的深度转型与发展。

“短剧化”在2024年成为网络文学IP转化的发力点。改编自知乎平台热门小说的微短剧《我在长征路上开超市》,以跨时空的视角,讲述了主人公苏梅梅在长征途中为红军送物资、见证红军战士一次次浴血奋战的故事。该剧首播反响热烈,全网话题量超2亿。源自网络文学改编的微短剧行业有望在融合多元题材、提升内容质量、拓展受众群体等方面取得更大的突破,成为推动文化繁荣的重要力量。

此外,“AI+IP”成为这一年的关键词。在人工智能辅助下,网文的翻译水平大规模提升,推动了网络文学的对外传播。阅文集团旗下的海外门户起点国际目前已上线数千部中国网文的翻译作品,覆盖英语、西班牙语等多种语言。《庆余年》等网文改编的剧集成功打开海外市场,在欧美主流视频网站上引发热议,IP出海的成果进一步凸显了网络文学在推动中华文化走出去中发挥的重要作用。

据新华社