

科技融合夜展演 沉浸式體驗歷史文化

光影明暗中 移步換景時

風尚中國

近幾年來，沉浸式藝術的潮流在世界各地蔓延。這一新興的藝術形式，採用聲、光、電等元素製造出一個特定空間，使觀眾在獲得感官體驗的同時與作品產生互動，繼而引發共鳴。2015年上海余德耀美術館展出大型互動裝置藝術作品《雨屋》，被視為中國內地沉浸式藝術的開端，掀起當代藝術的一陣熱潮。儘管大型裝置藝術並非人人欣賞，沉浸式體驗卻是觀眾都無法拒絕的超凡感官享受。因此，沉浸式理念也開始融入其他展演活動，以燈光、特效、實景等科技元素，引領觀眾深入歷史與文化之中，身臨其境，打造全新展演形式。

文：香港文匯報記者 黃依江 圖：新華社、中新社

隨着進入秋季，北半球白晝變短，夜幕降臨後，便是賞燈、觀演的好時節。加上現下「夜經濟」的盛行，不少文化活動也在晚間開展，以豐富民眾的夜生活。無論是劇院、博物館、旅遊地標還是風景區，任何一處都可以成為沉浸式體驗的場所。不同空間內，歷史故事的上演、傳統藝術的呈現將觀眾緊緊包圍，形成前所未有的雙向互動，更加震撼人心。

展覽通過現代光影科技手法打造出巴渝十二景的景致。

重慶洪崖洞「夢遊巴渝十二景」於光影互動藝術空間亮相。

《皮影笑傳》以傳統皮影戲為基礎，輔以多媒體投影。

光影科技加強互動感應

重慶洪崖洞，是幾乎所有旅客造訪這個城市都會「打卡」的景點。近日在洪崖洞6樓藝術空間，新亮相了名為「夢遊巴渝十二景」的多媒體藝術裝置，運用現代光影科技手法，以四季時令節氣、地域古今演變為線索，重現巴渝十二景的優美景致。在名為「金碧流香」、「海棠煙雨」、「洪崖滴翠」等的十二個三維互動主題場景中，聲、光、電的極致運用讓一切歷史場景都變得可聽、可視、可感，在多重感官作用下，觀眾可以更好地體會巴渝十二景之經典美及山城景致的古今演變。

而近期在西安音樂廳首演的《皮影笑傳》，亦運用了相同的現代光影技術。該劇以傳統皮影戲為基礎，輔以真人脫口秀串場，故事選自經典皮影唱段《三打白骨精》、《賣貨郎》和《閻王樂》，雖然是三個耳熟能詳的經典文本，但因為加入了脫口秀的「穿針引線」，竟創造出不少新的「笑點」，也吸引了不少年輕觀眾的視線；而多了多媒體技術的加持，觀眾對於傳統皮影戲平面、單薄的認知也成功被顛覆，真切感受到新興科技為傳統文化藝術注入的巨大能量。

《皮影笑傳》以真人演出及脫口秀串場，饒有趣味。

遊客正在體驗樹林光纖感應。

傳統皮影戲 VS 沉浸式皮影戲

- 傳統皮影戲用單塊幕布，一般為規則性狀；沉浸式皮影戲中用多塊，圖樣多變，調整擺放位置可製造立體環境效果。
- 傳統皮影戲用皮影投影；沉浸式皮影戲以皮影配合多媒體投影，舞台效果更震撼。
- 傳統皮影戲由樂師配樂、配唱詞；沉浸式皮影戲跨界結合脫口秀，以幽默魅力吸引觀眾。

傳統的幕布被改為了形狀各異的立體幕布。

武夷山風景名勝區，演員在表演《印象大紅袍》。

《印象大紅袍》講述關於茶葉的歷史。

中國首創實景演出 如夢似真彷彿穿越

實景演出，是以自然山水等實體景觀為演出背景，展現當地歷史、文化、民俗的演出。在福建省武夷山景區，實景演出《印象大紅袍》自2010年正式公演開始，已在該風景區持續上演10年。這一演出經久不衰，深受遊客與觀眾的歡迎，至今上座率仍能高達100%，甚至在今年的中秋和國慶長假期間每晚加演至4場，魅力正是在於其浩大的實景「天然舞台」——夜色中的武夷山。

劇場的表演區域由環繞在觀眾席周圍的仿古民居表演區、高地表演區、沙洲地表演區和河道表演區等共同組成，因其設計借鑒了武夷山下梅古民居的建築元素，演出現場看起來就好像一個巨

實景演出《印象大紅袍》已成為武夷山的文化名片。

型茶館。觀眾席的視覺半徑，更是超過兩公里的範圍，四面舞台相連，綿延出萬米長卷的廣闊景象。置身其中，武夷山最著名的大王峰、玉女峰盡收眼底。

演出則是由知名導演張藝謀、王潮歌、樊越共同組成的「印象鐵三角」執導，旨在向世界展示武夷山的「山水茶」文化。《印象大紅袍》突出故事性和參與性，講述了茶史、大紅袍的歷史及製茶工藝，更以現代視角講述了大王和玉女的愛情故事。演出進行期間，還會有身着民俗服飾的女孩，遞上一杯大紅袍，令觀眾一品芳茗。

傳統劇場 VS 沉浸式劇場

- 傳統劇場為普通平台，沉浸式劇場可以自然環境為舞台背景，輔以各種多媒體裝置，使環境更具真實感。
- 傳統劇場觀眾通過視覺、聽覺感受；沉浸式劇場可以調動體感等其他感官體驗。
- 傳統劇場舞台與觀眾席之間界限分明；沉浸式劇場強調互動體驗，拉近演員和觀眾距離，使觀眾更為投入。

大型情景史詩劇《夢回巴國》以巴文化為背景。

演員在大型情景史詩劇《夢回巴國》中表演。

武漢城市地標黃鶴樓開放了夜間體驗「夜上黃鶴樓」。

觀眾在行浸式體驗中穿行於光影歷史畫卷。

沉浸式到「行浸式」 深度體驗再進階

近日，以「巴文化」（指中國古代西南、中南地區文化）為背景的大型情景史詩劇《夢回巴國》亮相四川省宜漢縣巴山大峽谷景區。這一打破傳統、世界首創設計為270°的劇場，舞台可以實現升降、旋轉、開合、懸浮等功能，展現劇中天地倒轉、山河倒懸、烈火撲面、巨浪滔天等場景，同時，水簾、威亞等一系列舞台創意手段讓整個劇場空間無限延伸，配合沉浸式音響布局，打破舞台的鏡像框架局限，為整體視聽效果增色。這種沉浸式的觀劇效果，為現場觀眾營造出前所未有的觀演體驗。

在沉浸式演出的基礎上，不少知名地標及大型旅遊風景區更開設了「行浸式」體驗路線。武漢市地標黃鶴樓近日開展「夜上黃鶴樓」行浸式光影演藝體驗，遊客和市民可以跟隨路線漫步園區內步道，觀賞古樓、欣賞演出、參與互動遊戲，穿行於一幅幅光影的歷史畫卷中，觀看黃鶴仙子歸去來今的故事，品味黃鶴樓的「前世今生」。

當然，「行浸式」體驗不僅可以雙腿邁步的形式，還可以「隨波逐流」的形式。近日，在江南水鄉周莊古鎮，一場

遊客在周莊燈光璀璨的水巷遊覽。

「行浸式」不僅可以跟隨腳步，還可以「隨波逐流」。

水鄉實景歌舞表演拉開帷幕。分為《憶夢》、《尋夢》、《圓夢》、《築夢》四個篇章的演出，以講述故事的方式上演，遊客帶入「花開同心夜周莊，兩岸同根共此時」的情境之中。之後，觀眾可以乘坐遊船觀賞以「花開並蒂，燈映兩岸」為主題的燈會，穿過拱橋之下，掠過曲折連廊，沿着幽深水道，在樂聲燈影之中進行「行浸式」的遊覽，在飛簷翹角的剪影中接近這座古鎮原本的樣貌。

實景演出 意義何在？

實景演出是首創於中國的獨特文化模式，是中國旅遊業向人文旅遊、文化旅遊轉型下的特色文化創意產物。福建武夷山儘管為國內熱門景區，卻很多年未能打破傳統「山水風光遊」的單一旅遊模式，而且大部分的遊覽活動都限於白天，「夜生活」可謂一片空白。而《印象大紅袍》演出的成功，深挖當地文化透過演出進行淋

漓盡致的呈現，成功將當地的旅遊業與文化產業結合，不僅發展出優質、有特色的文化深度遊，還填補了當地「夜經濟」的空白。

實景演出對於當地旅遊產業發展影響深遠，憑藉演出形成的文化IP影響力和吸引力，一場演出甚至可以成為地域名片，代言其所在地。豐富「夜生活」的實景演出，亦可以促進遊客消費，甚至拉動餐飲、住宿等相關行業的發展。目前，不少地區都持續湧動着實景演出的熱潮，且有不少優質節目頻繁輸出海外，在越南、馬來西亞、新加坡甚至歐洲開演。

天然環境中的表演效果更加震撼。