

探索环境美学对剧场观众在观众厅的体验的影响

周鹏

中孚泰文化建筑股份有限公司, 广东 深圳 518000

摘要： 剧场作为文化艺术传播的重要场所，其观众厅环境对观众体验具有重要影响。传统剧场设计主要关注舞台和演员表演，而对观众厅的环境美学因素关注较少。然而，近年来，人们对于观众体验的关注逐渐增加，认识到观众厅环境对观众情感参与度、舒适感和整体满意度的影响。因此，本文旨在研究环境美学对剧场观众在观众厅的体验的影响，探讨环境美学概念在剧场观众厅中的应用，并分析其对观众体验的影响，以期对剧场管理者和设计师在创建理想观众体验的剧场环境方面提供参考。

关键词： 环境美学；剧场观众；观众厅；观看体验

中图分类号： B83

文献标识码： A

文章编码： 2022030013

Explore The Influence of Environmental Aesthetics on The Theater Audiences' Experience in Auditorium

Zhou Peng

Zhongfutai Cultural Architecture Co., Ltd, Shenzhen, Guangdong 518000

Abstract： Theater as an important place for communication of culture and art, its auditorium environment has an important impact on the audience experience. Traditional theater design mainly focuses on the stage and actors' performance, but pays less attention to the environmental aesthetic factors of the auditorium. However, in recent years, people gradually pay more attention to audiences' experience and realize that the impact of the auditorium environment on the audience's emotional engagement, comfort, and overall satisfaction. Therefore, this text aims to study the influence of environmental aesthetics on the experience of the theater audience in the auditorium, discuss the concept of environmental aesthetics applied in theater auditorium and analyze the impact on audiences' experience to hope that provides a reference for theater managers and designers in creating a theater environment for the ideal audience experience.

Key words： environmental aesthetics; theater audience; auditorium; experience of watching

引言

在现代社会，观众对于剧场演出不仅仅是一种娱乐活动，更是一种文化体验和艺术欣赏。观众期望在观看剧场演出时获得情感共鸣、思想启迪和艺术享受。然而，观众的体验并不仅仅依赖于演出的质量，观众厅的环境因素也会对观众的情感和参与产生深远影响。过去的研究主要关注剧场观众体验中的声音、视觉和空间布局等方面，对于环境美学因素的探讨相对较少。环境美学强调以美的环境为基础，通过合理的设计和布置创造出令人愉悦的感知和体验。因此，研究环境美学如何应用于剧场观众厅，以提升观众的体验质量，具有理论和实践的重要价值，这对于剧场管理者和设计师来说具有实际指导意义，可以帮助他们创建更具吸引力和人性化的剧场观众体验。

一、环境美学概念与剧场观众体验

(一) 环境美学概述

环境美学是一个综合性的学科领域，涉及环境与美学之间的相互关系，探索了人类与环境之间的情感、认知和审美体验，并研究如何通过设计和塑造环境来创造美的感知和体验。环境美学

认为人类对环境的感知和情感反应不仅仅是基于功能性需求，而更受到环境的审美特征和质量的影响。在环境美学中，美学价值被视为与环境的感知和体验密切相关的重要因素。环境美学关注的美学特征包括形式美、色彩美、比例与对称美、材料与质感美等，通过合理的设计和组合，可以在环境中创造出美的元素和整体，从而产生令人愉悦、启迪和满意的感知体验。此外，环境美

学也强调环境与人的互动关系。环境被视为人类行为和体验的舞台，人类的行为和情感反应受到环境的塑造和限制。因此，环境美学关注的不仅是环境的外在美学特征，还包括环境与人之间的关系、情感共鸣和参与度。在剧场观众厅中，环境美学的应用涉及空间布局、灯光设计、装饰元素、座椅舒适性等方面。通过合理的设计和呈现，观众可以在环境中感受到美的元素和氛围，增强他们的观演体验。例如，舒适的座椅和合适的灯光设计可以提高观众的舒适感，美观的装饰和布局可以营造出良好的视觉体验。

（二）剧场观众体验重要性

剧场观众体验的重要性在于其对观众的情感参与度、舒适感和整体满意度产生影响。观众不仅仅是剧场演出的旁观者，而是参与者和体验者。他们希望通过观看演出获得情感共鸣、思想启迪和艺术享受。因此，创造出良好的观众体验成为剧场管理者和设计师共同的目标。观众的满意度和参与度直接影响剧场的口碑和声誉。如果观众在观看演出过程中获得愉悦和满足，他们很可能会推荐给他人，促使更多观众前来参与。相反，如果观众体验不佳，观众可能会感到失望，甚至不再选择再次光顾该剧场，对剧场的发展造成负面影响。

（三）环境美学在剧场观众厅中的应用

为了更好地探讨环境美学在剧场观众厅中的应用，可以使用表1对不同环境美学因素进行分析和比较。在表1中，列出了常见的环境美学因素，包括照明、色彩、材质、空间布局和装饰等，并分析它们对观众体验的影响。通过表1的分析，可以看到不同的环境美学因素在剧场观众厅中对观众体验产生的影响。照明可以创造舒适的氛围，提升观众的视觉体验。色彩的选择和搭配可以影响观众的情绪和情感参与度，引起观众的兴趣和情感共鸣。

表1 环境美学因素

环境美学因素	影响	观众体验
照明	良好的照明可以营造舒适的氛围，提升观众的视觉体验	视觉体验更加清晰和舒适
色彩	色彩的选择和搭配可以影响观众的情绪和情感参与度	色彩的视觉刺激可引起观众的兴趣和情感共鸣
材质	不同材质的使用可以给观众带来不同的触觉感受	触觉感受的增强；可使观众感到舒适和质朴
空间布局	合理的空间布局可以提供舒适和便利的观看体验	观众的空间感知和舒适度增强
装饰	适当的装饰可以增添观众的视觉享受和艺术感知	观众对环境的艺术感知和欣赏

二、环境美学对观众参与度的影响

（一）感知环境美学重要性

环境美学是指个体对环境中美的感知和体验的主观评价过程，在观众厅环境中，观众通过感知环境美学因素来构建对环境的认知和情感反应。第一，观众对环境美学的感知能够引发情感共鸣和情

绪体验。剧场观众往往希望在舒适、温馨、美观的环境中享受演出。通过感知环境美学，观众可以获得愉悦、安心和放松的感觉，进而更好地投入到演出中。美的环境设计和装饰可以激发观众的情感共鸣，与剧场演出形成良好的融合，提升观众的情感参与度。第二，感知环境美学对观众的认知和行为产生积极影响。观众在观看剧场演出时，对观众厅环境的感知直接影响其对演出的评价和态度。美的环境能够给观众留下深刻的印象，提升观众对剧场的整体感知和评价。观众将美的环境视为剧场品质和服务水平的象征，从而增强对演出的认同感和满意度。第三，感知到的环境美学还会影响观众的行为，如留存时间、再次光顾和口碑传播等，对剧场的运营和发展有着重要意义。第四，感知环境美学在剧场观众体验中具有个体化和文化的特征。每个观众对环境美学的感知和喜好存在差异，因其个人经历、文化背景和审美偏好等因素而异。因此，剧场观众厅的环境设计需要考虑观众的多样性和个体差异，为不同观众提供多样化的环境美学体验。

（二）观众参与度测量方法

在测量观众参与度时，研究者使用了多种方法和工具，以获取观众在观众厅中的参与感受和和行为表现。一种常用的测量方法是通过观察观众的行为反应来评估他们的参与度。研究者可以观察观众的注意力集中程度、身体姿势、面部表情和互动行为，以判断他们对演出的参与程度。例如，观众的目光集中在舞台上，积极参与演出，表情积极且身体姿势放松，这些都可以被认为是高参与度的体现。此外，问卷调查也是测量观众参与度的常见方法之一。通过设计相关问题，研究者可以了解观众对演出的感知、情感体验和认知参与程度。问卷调查可以包括多个维度的问题，如观众的情感反应、对演出内容的理解程度以及对演出的评价等。观众可以根据自己的体验和感受来回答这些问题，从而提供对观众参与度的评估。

（三）环境美学因素对观众参与度的影响

观众参与度是指观众在剧场体验中的情感投入和主动参与程度，环境美学因素的合理应用可以激发观众的情感共鸣，增强他们对演出的参与感，进而提升整体观众体验。观众厅的视觉美学因素对观众参与度具有显著影响，视觉美学涉及颜色、灯光、布景等视觉元素的设计。精心选择的颜色和灯光可以营造出与演出主题相匹配的氛围，激发观众的情感共鸣。同时，独特而精美的布景设计也可以引起观众的兴趣和好奇心，增强他们对演出的关注度。观众厅的声音美学因素对观众参与度同样至关重要，声音美学包括音响设备的质量、音效的设计以及音乐的选择等方面。优质的音响设备可以确保观众在剧场中获得清晰、逼真的声音效果，增强他们对演出的沉浸感。同时，合理的音效设计和精心挑选的音乐可以与演出情节相呼应，引发观众情感上的共鸣和参与。此外，观众厅的空间布局和舒适度也对观众参与度产生影响，合理的座位布局可以确保观众获得良好的视线和听觉体验，增加他们对演出的关注度。观众座位的舒适度也对观众的情感参与产生重要影响。舒适的座位和合适的座位间距可以提供观众身心的放松和舒适感，使他们更容易投入到演出中。

三、环境美学对观众舒适感的影响

(一) 观众舒适感的重要性

在剧场观看演出的过程中，观众往往需要花费较长时间坐在观众席上，因此观众的舒适感直接影响着他们的体验质量和参与度。第一，观众舒适感与观众的身体感受和健康息息相关。观众在观看演出时需要长时间保持坐姿，舒适的座椅和合适的座位空间可以减轻观众的疲劳感和不适感，让他们更好地专注于舞台上的表演。此外，观众厅的温度、通风和空气质量也对观众的舒适感产生重要影响。一个舒适的观众环境可以提供一个愉悦的观赏氛围，使观众能够更好地享受演出。第二，观众舒适感对于观众的情感参与度和注意力集中程度至关重要。当观众感到不舒适或不适应观众厅环境时，他们很可能会分散注意力，无法完全沉浸于演出中。相反，当观众感到舒适和放松时，他们更容易与舞台上的表演产生情感共鸣，更加专注地聆听和观察演出细节。观众舒适感的提升有助于增强观众对演出的投入程度，提高他们的参与感和参与度。第三，观众舒适感与观众的整体满意度密切相关。观众对剧场演出的评价不仅仅取决于演员和演出本身的质量，观众在观众厅的体验也会对他们对整个演出的评价产生重要影响。观众在舒适和愉悦的观众环境中观看演出，往往更容易产生积极的评价和满意度。

(二) 舒适感的评估方法

为了准确评估观众在观众厅中的舒适感，研究者和设计师可以采用多种方法和工具。一种常用的评估方法是主观评价法。这种方法通过询问观众自身的感受和感受来获取反馈。可以使用定性和定量的方式进行主观评价。定性评价可以通过访谈、问卷调查或焦点小组讨论来获取观众对观众厅环境舒适度的主观感受和意见。观众可以表达他们对座椅舒适性、温度和通风状况、噪音水平以及空间布局等方面的评价。定量评价可以使用评分表或量表来衡量观众对不同方面舒适度的主观感受，例如舒适度评分、满意度评分等。另一种评估方法是客观评价法。这种方法通过测量环境参数和生理指标来评估观众舒适感。环境参数包括温度、湿度、空气质量、光照水平和噪音水平等。可以使用专业的测量设备和传感器来记录这些参数。此外，还可以使用生理指标如心率、皮肤电导度和呼吸频率等来评估观众的生理反应，以间接反映他们的舒适感，这些生理指标可以通过生物传感器进行实时监测和记录。

四、环境美学对观众整体满意度的影响

(一) 观众满意度的重要性

观众满意度是指观众对剧场演出和观众服务的整体评价和满

意程度，是衡量观众对剧场经营质量和价值的关键指标之一。首先，观众满意度是衡量剧场成功的关键指标之一。一个剧场的成功不仅取决于演出的质量，还取决于观众对该剧场的整体评价和满意程度。只有当观众对剧场的服务、环境和演出都感到满意，才能建立起良好的口碑和声誉，吸引更多观众的到来。其次，观众满意度直接影响观众的忠诚度和重复参与度。当观众对剧场的体验感到满意时，他们更有可能成为忠实的观众，并愿意多次参与剧场演出。他们会推荐给他人，并为剧场带来更多的观众群体。相反，如果观众的满意度低，他们可能不会再次光顾该剧场，甚至会在社交媒体或口口相传中传递负面的观众体验，对剧场造成负面影响。此外，观众满意度对于剧场的可持续发展至关重要。剧场需要不断吸引新的观众，保持现有观众的忠诚度，才能保持运营的稳定和增长。通过关注观众满意度，剧场可以不断改进和优化观众体验，提高观众的参与度和满意度，从而增强剧场的竞争力和吸引力。

(二) 满意度的评估方法

满意度的评估方法涉及多个方面，包括定量和定性的研究方法。定量方法通过使用调查问卷和量表来收集数据，并对观众的满意度进行量化分析。这些量表可以包括多个维度，例如观众对环境美学因素的满意度、对服务质量的满意度以及对整体观看体验的满意度等。常用的量表包括 Likert 量表、Semantic Differential 量表和满意度指数等。Likert 量表要求受访者在一系列陈述中选择与其观点最接近的选项，然后根据选项进行打分。Semantic Differential 量表要求受访者在两个相对的极端描述之间选择一个位置来表示他们的态度或感受。满意度指数通常是一种综合评估方法，通过对多个维度进行综合加权得出一个综合的满意度得分。除了定量方法，定性方法也被用于评估观众的满意度。定性方法可以通过访谈、焦点小组讨论和观察等方式收集观众的意见和反馈。这些方法可以深入了解观众对观众厅环境的感受、需求和期望，从而提供详细而全面的观众体验的描述。

五、结语

综上所述，环境美学因素在剧场观众厅中的应用对观众体验产生积极影响，观众的情感参与度得到提升，环境美学的设计可以提供舒适的座椅、良好的照明和通风等，使观众能够更好地享受演出，减少不适感。同时，观看整体满意度得到增强，观众对于观众厅环境的满意程度与其整体体验密切相关，美学环境的营造可以提升观众对剧场的满意度，增强他们的忠诚度和口碑传播。

参考文献

- [1] 胡臻杭. 空间驱动的环境剧场作为对话与重塑社区的媒介[J]. 公共艺术, 2021(03):92-102.
- [2] 黄筱婷. 通过童话剧场创设多彩游戏环境[J]. 儿童与健康, 2021(05):21-23.
- [3] 於航英. 从《不眠之夜》探索沉浸式剧场的环境设计[J]. 中国文艺家, 2020(05):97+99.