

沉浸式戏剧在城市文旅融合项目中的叙事逻辑与产业价值

文斯

四川化工职业技术学院, 四川 泸州 646300

DOI: 10.61369/SSSD.2025050034

摘 要 : 在文旅融合的时代背景下, 沉浸式戏剧打破了传统剧场规则, 突破传统戏剧与观众之间的无形之“墙”, 让观众能够自由穿梭在演出剧场, 选择感兴趣的场景驻留, 这一艺术形式不仅给观众带来新奇的体验, 还激活了城市文旅消费热潮。在此背景下, 本文从空间叙事、互动叙事和多线程叙事入手, 阐述沉浸式戏剧在城市文旅融合项目中的叙事逻辑, 并围绕提升旅游吸引力、促进文化传播、拉动消费增长方面, 分析沉浸式戏剧在文旅融合项目中的产业价值, 为城市文旅融合发展提供新的思路与参考。

关 键 词 : 沉浸式戏剧; 文旅融合; 叙事逻辑; 产业价值

Narrative Logic and Industrial Value of Immersive Theater in Urban Cultural and Tourism Integration Projects

Wen Si

Sichuan Chemical Vocational and Technical College, Luzhou, Sichuan 646300

Abstract : Against the background of the integration of culture and tourism, immersive theater breaks the rules of traditional theaters and breaks through the invisible "wall" between traditional dramas and the audience. It allows the audience to move freely in the performance theater and choose the scenes they are interested in to stay. This art form not only brings a novel experience to the audience, but also activates the upsurge of urban cultural and tourism consumption. In this context, this paper starts with spatial narrative, interactive narrative and multi-threaded narrative to expound the narrative logic of immersive theater in urban cultural and tourism integration projects. It also analyzes the industrial value of immersive theater in cultural and tourism integration projects in terms of enhancing tourism attractiveness, promoting cultural communication and driving consumption growth, so as to provide new ideas and references for the integrated development of urban culture and tourism.

Keywords : immersive theater; cultural and tourism integration; narrative logic; industrial value

引言

2025年1月13日,《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》经国务院同意并发布,该文件包含6个维度、18项具体措施,聚焦文旅场景和旅游消费业态,贯彻落实党中央、国务院关于扩大服务消费和促进文化旅游业发展的部署要求。同时,伴随居民生活水平逐步提升,人们的精神需求不断增加,也越来越注重旅游品质和体验。在文旅融合的大趋势下,文化和旅游产业以融合发展为主要方向,利用地方特色文化资源,打造具有吸引力和影响力的旅游产品,吸引大众驻足。沉浸式戏剧又称为浸没戏剧,其不再遵循传统戏剧的表演规则和表现形式,采用沉浸式叙事与互动的方式,允许观众走进不同故事场景和片段,自由地体验和感受艺术^[1]。由此,充分挖掘和利用沉浸式戏剧的价值,开发多样化的城市文旅融合产品,打造具有城市特色的文化名片,强化游客的游客体验,势在必行。

一、沉浸式戏剧的发展概述

(一) 起源与发展历程

在20世纪中前期,西方已经出现了沉浸式戏剧,人们通常将其称作环境戏剧,后逐步推广到中国,被人们誉为“大众戏剧”。

从演唱场景角度看,沉浸式戏剧通常在非正式剧场表演场合,如街头、车库和厂房等,能够与观众直接互动,形成一种沉浸式的表演空间和氛围。在最初的探索阶段,为了带给观众更真实和更直接的戏剧艺术体验,演员们开始改变传统戏剧的表演方式^[2]。经过长期发展,沉浸式戏剧从最初的小众表演艺术,逐步获得越来越

越多人的支持。在现代科学技术与产品的支持下,沉浸式戏剧取得创新性的进步和发展,拥有日益多样化的应用场景,成为当代表演艺术文化中的一朵奇葩。

（二）特点与优势

区别于传统剧场表演形式,沉浸式戏剧的一大特点是改变了传统剧场规则,使演员和观众角色出现了新变化。在表演过程中,演员可以在表演的过程中,与观众建立互动关系,这就意味着观众可以脱离座位,走进表演剧场,进入不同剧情片段,从不同视角体验剧情画面、情节,获得直观化和立体化的观影体验^[3]。另一大特点是融合了现代科技、传统表演、全新剧场规则等元素,在传统演员形象的基础上,借助现代声音、光线装置,塑造贴近现实的戏剧场景,吸引观众调用身体的各个感官,全身心地投入到戏剧世界体验中。在沉浸式戏剧剧场中,观众不再拘泥于传统艺术观看规则,可以在观看和聆听的同时,以走近和触摸的方式,参与戏剧互动,使剧情更具变化性和意外性,甚至获得别具一格的结局^[4]。由此,沉浸式戏剧迎合了新时代大众精神文化需求,使戏剧表演拥有了互动性、参与性的特征,满足了大众个性化的文化体验需求。

二、沉浸式戏剧在城市文旅融合项目中的叙事逻辑

（一）空间叙事：打破传统舞台边界

沉浸式戏剧改变了传统舞台的空间叙事形式,使整个剧场都成为演出空间,覆盖室外景区、商场、酒店等区域。以上海麦金侬酒店上演的《不眠之夜》为例,该戏剧项目笼罩了整整六层,近7000平方米的空间,将不同场景与楼层空间、房间环境相融合,并使各个场景相互衔接、相互关联。在这样的空间叙事环境下,观众可以自由选择前进路线,可以选择与演员对话,也可以自由摸索和触碰物件,发现新的剧情线索,不自觉地带入到故事剧情中,成为推动故事情节发展的一部分。在开发文旅融合项目时,依托特色街区、历史建筑和文化故事,城市可以打造独具文化内涵的文旅空间,让游客穿过历史和时间线,感受不同时期的城市故事和文化魅力^[5]。

（二）互动叙事：观众成为剧情推动者

沉浸式戏剧贯穿了多维主体的互动和交流,以演员、观众和环境之间的互动为载体,带动剧情的发展。以天津张园的《潜伏风云》为例,游客可以选择扮演地下工作者,在三个小时的游览过程中,挑战传递消息、收集情报等任务,还可以根据触发的新剧情,改写最终结局^[6]。这样充满互动的叙事线条,突出了观众的主观能动性,使戏剧本身文化信息更具吸引力,更容易引起观众的好奇心和探索欲望,给其留下奇妙的记忆和印象。

（三）多线程叙事：丰富剧情层次与体验

沉浸式戏剧覆盖的场景较为广泛,不同场景层层交错,支持不同观众探索多个剧情线索,让故事情节脱离既定剧情,实现个性化发展。在选择不同探索路径后,观众可以获得不同剧情发展路线,取得个性化的戏剧体验^[7]。以河北廊坊的《红楼梦》“戏剧幻城”主题为例,观众可以选择进入城中迷宫,自由探索各个

区域,与不同演员交流和互动,不断发现新细节和新剧情,从而获得多样化和个性化的游览体验。

三、沉浸式戏剧在城市文旅融合项目中的产业价值

（一）提升旅游目的地吸引力

凭借支持多元参与和互动的特点,沉浸式戏剧能够吸引大量游客参与,丰富城市旅游项目的文化内涵,增强对游客的吸引力。杭州拱墅区的如梦上塘项目,构建观众行进与沉浸体验相结合的观演模式,让游客坐船前行的同时,欣赏别样的画卷,该项目在运营期间,演出场均上座率75%以上,吸引了大量游客前来观赏,刺激了旅游经济的发展。

（二）促进城市文化传播与传承

沉浸式戏剧剧本通常融合了城市风土人情、历史文化、地域人物故事,借助演员的表演和场景布置,以鲜活的方式让游客感悟城市的历史和文化底蕴^[8]。以天津的《潜伏风云》为例,其以张园百年历史为主线,设计了角色扮演剧情,让游客在体验的过程中,不自觉地传承和弘扬红色基因、文化,带动城市特色文化的传播与发展。

（三）拉动旅游消费增长

沉浸式戏剧在吸引大批游客观赏和参与的同时,带动地方附属产业的发展,带动旅游消费水平提升。在观赏沉浸式戏剧的过程中,游客除了支付门票,通常需要短期驻留城市,进而带动商场、住宿、餐饮等行业消费增长。

（四）推动文旅产业创新升级

沉浸式戏剧创新运用文化艺术表现形式,实现文化传播与旅游产品设计、经营管理、营销推广的深度融合。该艺术形式的设计、运营和布局流程需要大量技术、设备、人才和资金的支持,为文旅产业的创新发展注入了活力源泉。

四、案例分析

（一）《不眠之夜》对上海文旅的影响

《不眠之夜》在进入上海后,刺激了上海文旅产业消费。作为演出所在地,麦金侬酒店成为游客热门打卡地,大量外地或本地游客纷纷前来观看,带动周边商业经济的发展,在该沉浸式戏剧爆火之后,周边零售业、餐饮消费水平大大提升,构建起以《不眠之夜》为核心的文旅消费圈。此沉浸式戏剧取得的成功,为城市文旅产业项目开发、设计和管理提供了模板,越来越多城市开始吸纳和引进沉浸式戏剧项目,探索文旅产业创新和多元发展格局。

（二）地方特色沉浸式戏剧的成功经验

基于地域文化特色资源,山西以平遥古城的历史背景为主线,设计了《又见平遥》主题的实景演出项目,让游客在游览的过程中,感受晋商的中华民族精神,让古人的诚信意识与担当精神得以流传。这一沉浸式戏剧融合震撼的表演和独特的剧情,成为吸引游客平遥旅游的一大亮点。依托茅台镇的酱香文化,贵州

打造《天酿》主题戏剧，利用特色风光，打造文化体验基地，让游客一边欣赏美景，一边了解茅台酿酒文化源头。上述沉浸式戏曲以地域文化为核心，打造出具有文化、艺术内涵的旅游新产品，打造出独具地域特色的旅游名片，满足游客的差异化 and 个性化体验需求。

五、发展挑战与应对策略

（一）面临的问题与困境

一是创作同质化现象严重。部分沉浸式戏剧创作缺乏新意，与市场剧主题内容相同，缺乏文化深度。也有部分剧作过于追求技术和形式，未能结合地域文化内涵，导致剧情缺乏体验感和吸引力。二是资金支持不足。沉浸式戏剧对场地、设备和人力的要求较高，涉及高科技设备运用、场地租赁和布置，以及专业的演员培训，需要大量资金支持。但是，受限于资金条件，在运营和实现过程中，部分项目配套设施不健全，难以营造良好的演出环境，也就无法带给观众良好的游览体验^[9]。三是创作人才匮乏。沉浸式戏剧创作需要跨学科人才得到支持，要求人才掌握戏剧创作、空间设计、技术应用等学科知识，但是，当前此类复合型人才数量缺乏，制约了项目的发展和创新。

（二）针对性策略建议

针对以上三方面问题，提出以下建议：

首先，建立基于文化内核的戏剧作品审核机制，要求创作者

围绕城市历史文化，确定戏剧作品的选题，采用的艺术表现手法不仅要具有创新性，还要做到尊重历史和尊重地方习俗，推出兼具创新性和文化性的沉浸式戏剧作品。对于经过筛选但不合格的同质化作品，加以筛选和剔除加强对项目的策划和审核。其次，文旅企业应争取政府的支持，拓展投资渠道，通过争取政府的扶持基因，引入其他社会资本的方式，构建共同投资、精益化项目管理与收益共享机制，提高资金使用效益^[10]。此外，文旅企业可以与专业培训机构、高校合作，通过制定订单人才培养计划，共同开发跨学科课程体系，大力培养复合型人才，为沉浸式戏剧的发展提供人才保障。

六、结论

综上所述，深入分析沉浸式戏剧叙事逻辑，挖掘和发挥其在城市文旅融合项目的产业价值，带给游客全新游览、参与和互动体验，提高旅游目的地的吸引力和影响力，对刺激城市旅游消费，促进文化传播和传承，推动文旅产业创新具有重要意义。因此，文旅企业、政府部门、从业者应正确认识沉浸式戏剧的价值，积极分析和应对发展过程中面临的挑战，通过加强内容创新、优化资金投入、培养专业人才等方式，推动沉浸式戏剧在城市文旅融合项目中的持续健康发展，为城市文旅产业的发展注入新的活力，创造更多的经济和文化价值。

参考文献

- [1] 权启芳. 拓展年轻观众 文旅跨界融合——数字时代戏剧的创新路径研究 [J]. 环球人文地理, 2025, (04): 140-143.
- [2] 陈玥伽, 范玮强. 沉浸式演绎在非遗保护传承中的影响机制探究 [J]. 上海视觉, 2024, (04): 36-42.
- [3] 吴敏. 从残酷戏剧到环境戏剧：后现代主义戏剧空间的变革对戏剧新空间的拓展 [J]. 四川戏剧, 2024, (12): 66-69.
- [4] 周煜瑶. 处于“洞穴”之内的观众：沉浸式戏剧的叙事空间解读 [J]. 明日风尚, 2024, (24): 142-144.
- [5] 陈静. 戏剧艺术赋能文旅融合高质量发展的内在逻辑及现实路径——以《只有河南·戏剧幻城》为例 [J]. 戏剧文学, 2024, (12): 104-111.
- [6] 黄璐, 常曦月, 王麒麟. 文旅融合视域下沉浸式红色戏剧《恰同学少年》的创新与发展 [J]. 人文天下, 2024, (10): 26-31.
- [7] 曾小燕. 传统戏曲在文旅融合背景下的破圈突围 [J]. 戏剧文学, 2024, (10): 113-119.
- [8] 张晓云. 文旅融合背景下“只有河南·戏剧幻城”传播影响初探 [J]. 文学艺术周刊, 2024, (18): 26-28.
- [9] 张卿, 钟婧. 探索抚州在文旅融合视域下打造“中国戏都”品牌的发展策略 [J]. 漫旅, 2024, 11 (18): 10-12.
- [10] 曹敬辉, 李子慕. 文旅融合视域下“戏剧+旅游”的现状与思考 [J]. 戏剧文学, 2024, (08): 93-98.