

元宇宙视域下传统戏曲艺术范式创新路径探究

张蕊¹

(1.成都艺术职业大学, 四川 成都 611433)

摘要:随着科技进步及数字化信息时代的全面推进,传统戏曲想要获得长足发展,数字化是其创新的必经之路。元宇宙作为艺术创新的产物应运而生,并在多类艺术领域中渐成焦点。本研究深入探索元宇宙视域下戏曲发展,旨在剖析其在艺术再现手法、观众感知体验、以及技术融合应用等方面的独到之处与潜在价值。通过详尽解析具体案例,将其与传统戏曲实践进行系统比照,力图揭示传统戏曲的艺术范式的革新,尝试为戏曲艺术的跨界融合与长远发展奠定理论基石。

关键词:元宇宙;超现实主义;艺术创新;观众体验

基金项目:本文为2024年度四川省哲学社会科学重点研究基地川剧发展研究中心资助科研项目“川剧经典剧目影像数字化创新路径研究”(项目编号:24CJYB09)成果。

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v1i7.1154

中国戏曲的成长轨迹中,创新与守旧、理智与感性、古典与前卫等对立观念持续交织,这些二元思想深刻参与与到戏曲创作表演的各个维度、相互争鸣,导致戏曲历经多次深度探讨,却依然未能从根基上消弭戏曲内在的冲突。正如学者田本相所论述:“中国话剧所面临的挑战,实质上是戏曲文化深层次的挑战,归根结底触及的是戏曲理念的根本性危机。”^[1]当前,元宇宙这一新兴理念及视角正成为引领思考的前沿,催生了戏曲领域的思维模式与传播手段的革新。

一、激荡与契合:元宇宙与戏曲本体的交互关联

在谭霁生所著的《戏剧本体论》中,他通过探讨戏剧的根本构成手法及其诸如“结构”“对白”和“情境”等核心组成元素,界定了戏剧本体与非戏剧性特征的界限。谭霁生描绘了一幅画面,其中戏剧的本质被视为一个动态演化的过程,受到时代变迁、新兴语境、规范演进、技术革新及意识形态变化等多重因素的共同作用,导致“内在本质”与“固有特性”随之调整 and 变化^[2]。因此,戏曲理论学者与实践者应当时刻保有前瞻性的视野及自我更新的能力,在戏曲艺术的创新实践中融入新鲜元素。现今,将元宇宙理念融入戏曲范畴,已成为推动戏曲创作与研究向前发展的一个关键趋势^[3]。

尽管作为一种新晋技术平台的元宇宙登上了舞台,其本质是作为一种工具与表达媒介,旨在丰富戏曲形式而非全面颠覆戏曲艺术的传统根基。作为融合高强度虚拟现实、交互特性和沉浸感的新型技术界面,元宇宙为文化与娱乐领域开拓了前所未有的疆域^[4]。从特定视角审视,元宇宙无疑对戏曲构成的核心要素提出了新的挑战。传统戏曲依托实体舞台、即时表演及精妙构思的场景与视听效果,营造艺术情境,传递情愫与思想。对比来说,元宇宙能够创设全然虚拟的戏曲空间,演员化身“数字角色”^[5],观众则通过虚拟现实技术获得身临其境的参与经历,这种开创性的观演模式或许可重塑公众对戏曲的传统认知与期待,对如今既有的剧场形态产生重大影响^[6]。

1992年,美国作家尼尔·斯蒂芬森在其科幻力作《雪崩》中首度描绘了元宇宙这一概念。回转至中国,2005年上海戏剧学院创建了多媒体演艺虚拟空间合成的重点实验室,并孕育出《爱情简书》《红楼幻境》等佳作。2021年被标记为“元宇宙元年”^[7],中央戏曲学院的传统戏曲数字化领域的高精尖研究中心,运用表演仿真及创意科技的力量,精心重现了京剧巨擘“梅兰芳数字人”^[8],从形体、容颜乃至声线均实现了高度还原,使现代观众得以实现与梅兰芳跨越时空的“对话”。此外,全国政协委员张建国在两会期间发声,倡导构建“戏曲元宇宙”的发展蓝图。在元宇宙建构的虚拟舞台之上,戏曲的创造与演绎挣脱了现实空间与时间的枷锁。剧作者得以无拘无束地驰骋想象,编织出既魔幻又错综的剧情与景观;演员则能凭借动作捕捉科技,展现出更为细腻且真实的演技;观赏者依

作者简介:张蕊(1989—),女,硕士,讲师,研究方向为戏剧与影视。

据个人偏好选取多种视角与互动路径,剧场内无人再是单纯的“观察者”,悉数化身“介入者”——戏曲内容由此实现了从“他们之事”到“我们之事”的过渡,标志着演员与观众界限的消融、幕线的突破,以及深度沉浸体验的达成,这样一种极富自由度及个性化色彩的戏曲展示模式,或将会促使传统戏曲的叙述架构、表演手法乃至审美准则产生相应的变革^[9]。作为人类情愫与思绪传达的艺术载体,戏曲之精髓植根于对人性的揭示、情感共鸣的激发及思想交流的促进^[10]。元宇宙为戏曲赋予了新颖的表现手法与传播媒介,却不会撼动戏曲的根本内核。诚然,元宇宙环境下的虚拟情境与角色能呈献给观众前所未有的视听盛宴,然而,真正触动心弦的依旧是那些深刻描绘人性及真挚情感流露的故事。即便演员表演经由数字技术获得增强,其情感传达与艺术感染力——戏曲之灵魂依旧岿然不动^[11]。再者,传统剧场戏曲独有的现场氛围与即时交互性,当前元宇宙尚难以全然复制。剧场中观众与演员及彼此间的情感交流,这一独特体验非元宇宙所能轻易取代。故而,当再次考量前述问题:元宇宙是否会根本性地颠覆戏曲的本质?笔者是持否定立场的。元宇宙概念的融入,实则是为戏曲开辟了一条新的探索与创新之道,此乃一种新兴艺术趋势,绝非对戏曲核心特质的根本性颠覆或拆解。

二、戏曲融合元宇宙的现代性探寻

面对 5G 时代融媒体与短视频的蓬勃兴起,个体的精神世界在技术与电子设备的重重包围下,正经历着前所未有的异化过程。中国传统戏曲市场遭受显著冲击,大量观众流量流失,导致观众多度萎缩,专业戏曲人才梯队断裂,高质量戏曲作品供不应求,戏曲艺术核心价值面临模糊,众多演出场所濒于生存困境。在此情境下,对戏曲经典的重释与创新成为戏曲界亟待解决的任务,通过新颖的演绎手法激活经典,吸引现代观众目光,使戏曲珍品在新纪元中重获生机,从而确保戏曲能以独一无二的艺术风貌,在多样艺术形式的竞争中独树一帜。戏曲正处在一个变革与转型的紧要关头,引入元宇宙概念显得尤为迫切,应以开放包容的姿态探讨其在戏曲领域的应用,视为一个充满创意的视角,促进艺术门类间的互鉴与启迪,驱动戏曲向更高层次的创新迈进。因此,从元宇宙维度剖析戏曲与当代人精神世界的关联,成为了衡量现代性的一个关键指标。

戏曲艺术的发展在元宇宙这一新兴场景中,如同一场心灵深处的旅行,在个人情感世界中激起强烈共鸣,为观众塑造了一种独特的现代体验。本雅明曾经对“机械复制时代”这个概念进行过深刻的剖析。然而,戏曲所表现出来的感染力,却远不是这个理论框架所能比拟的。观众们能够沉浸在一种艺术氛围中,所感受到的震撼和温暖是前所未有的。观众从一个静态的观察者,变成一个与戏曲共生共长、创造个性化艺术旅程的活跃的共创者和探路者,这也正是对观众当下社会心理诉求的直接回应,折射出的是人们渴望快节奏生活背后的从容。

此外,媒体形态的瞬息万变和层出不穷的新思维模式,要求剧作在这个信息海量爆发的时代背景下,不能停留在过去那样的框框里。回溯戏曲的历程,每一步的变革都是对媒介进化的积极回应,从最初的露天剧场,经过室内剧场的繁荣,直至如今多媒体技术的深度融合。特别是在数字时代的当下,“元宇宙”概念的兴起,开辟了一条新的戏曲发展之路。虚拟现实领域在拓展戏曲的创意边界的同时,也为其带来了更丰富的表现手法,帮助观赏者身临其境地感受戏曲场景并与演员进行深度互动。随着技术的不断进步,像沉浸式戏曲这样的新观念也在颠覆既有的观剧模式,使观众在参与戏曲叙事的过程中有更个性化的互动体验,满足了广大公众对多样化互动需求的渴望。

元宇宙赋予了戏曲在新兴领域绽放光芒的前所未有的发展契机,在对观众进行多维度体验革新的同时,也为戏曲艺术注入了新的生命力。

三、非接触时代戏曲虚拟共同体的筑造

第五代移动通信技术(5G)的飞速演进,为非接触式交互时代灌注了强劲的发展势头,其特有高速度数据传输及低延迟属性,为多样化的非接触应用场景铺设了稳固的技术基石,不仅保障了高清视频会议的流畅实施,亦实现了大规模数据的瞬时交流,展现了 5G 技术出类拔萃的性能表现。

真实性作为戏曲引人入胜的精髓,传统剧场凭借演员的高超演技、舞台的精妙布置以及现场营造的独特氛围,构筑起观者间的“社”联结,使人们沉浸在饱满真挚的情感海洋。通过肢体语言、声线演绎及情感交流,演员与观众建立直接深刻的关系,这种真切体验成为戏曲艺术跨越时代的不朽魅力。然而,非接触时代的到来,对这一经典的真实互动模式提出了挑战。物理隔阂的增加与现场氛围的缺失,似乎削弱了戏曲的真实感知度。但在另一维度,虚拟技术的融入为戏曲开辟了新天地,创造超越现实边界的虚构世界。此间,场景浩瀚无垠,角色设定超越常规,剧情波澜壮阔。观众借由虚拟现实装备,亲历其境地踏入这片戏曲虚拟领地,与剧中人物共历冒险,感受情感波动。由此,虚拟体验不仅未削减戏曲的魅力,反而激发了前所未有的创意与想象空间。

戏曲虚拟社群的构建源于真实与虚拟的交织融合,它为观众、表演者、创作团队和技术人员之间建立了一座紧密联系的桥梁。在这个框架下,观众角色跃升为社群中的活跃参与者,可以在这个平台上与其他观众交流心得,

共同构建一个生机勃勃的戏曲交流圈,同时借助互动技术与演员进行即时互动,参与到剧情的走向中来。而演员们则能从传统表演的束缚中挣脱出来,在虚拟舞台的赋能下,对新颖的表演模式和技巧进行探索。创作者为了满足观众多元化的审美需求,利用虚拟现实的广阔天地,创作出更多具有深度的作品。不过,虚实交融也不是没有挑战的,比如:泛滥的虚拟科技或许会冲淡戏曲的本真质感;受众者沉浸于虚境之中或与现实生活疏离;技术的局限性也可能对观众的综合观感造成一定的伤害。尽管如此,这些难题并没有遏制戏曲虚拟社群的成长步伐,反而驱使我们现实与虚拟的边界进行更深层次的思考,并探索如何将虚拟技术的积极效用最大化,建立在维护戏曲核心精神的基础上。

四、过往与将来潜在嬗变

自从“元宇宙”概念问世,关于其的辩论便在社会各界持续发酵,使得元宇宙处在一种既缺席又失序的状态之中。一方面,有人借鉴伽达默尔的“当前视域”理论,将现今的认知与经验投向未来,他们以积极进取的目光审视元宇宙的介入,此时的元宇宙成为了集体想象力的关键汇聚点,标志着数字智能领域的进一步拓展与深化,亦被视为开启未来科技新纪元的神秘契钥。另一方面,则有另一群人从“新奇视域”出发,通过“未知性”与“异质化”的棱镜回望当下,他们扮演着某种程度上的谨慎批评者角色,忧虑元宇宙的耀眼光芒可能会蒙蔽人们的双眼,忽视潜在的危机,而过分的乐观情绪可能导致包括戏曲界在内的诸多领域,在元宇宙的浪潮冲击下失去其固有的真实面貌。

在过往与未来之间的剧烈交锋之中,我们常受限于“当前认知的局限”而难以超越,习惯性地预期未来将持续线性展开,视之为理所当然的过程,程式化的思维模式不经意间将我们的视野囚禁于一个“迷茫领域”。借由“预见性”视角的运用,我们能重新探索与拓宽高质地戏曲内容的边界。“预见性”意指个体在完全理解某对象之前,依据既有经验和知识对该对象形成的预设理解。此并非纯粹主观猜测,而是解释者在探求文本深层意义前做出的一种客观性评判。尽管这些先入为主的观念多为既定前提,解释者却往往对此缺乏自觉,“预见性”实则是客观条件与主观理解的深度融合。

五、“元宇宙+戏曲”的融合

元宇宙观念的渗透,在现阶段很大程度上给剧场领域带来了积极的影响,特别体现在吸引年轻群体的关注上,进而对剧场艺术的延续和革新起到了推波助澜的作用。因此,以超越现实的展现形式呈现在观众面前,探索实现“元宇宙+戏曲”的融合,成为当下迫切需要解决的关键问题。

(一) 创作与演出的体验之法

为了构建无与伦比的身临其境体验,包括尖端虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和混合现实(MR)技术的运用在内的庞大资金与先进技术力量的投入成为必然,这些手法被巧妙地运用在各种戏曲情境构建中,从古朴恢宏的宫殿到奇异幻境的未来世界的场景跨度,保证了观众身临其境地感受到戏曲的闪光色彩。比如,在演出历史剧时,过去的场景借助AR技术得以重现,既能让观众亲眼目睹古代建筑的壮观和人物服饰的考究,又能让观众身临其境地感受到那个年代特有的气息。演员的表演通过动作捕捉与脸部辨识技术的融合,被赋予更细腻真实的质感,精准捕捉到演员的每一丝表情变化与动作,并将其投射到与观众高强度互动的虚拟场景中,让演员的表演更具细腻真实的质感。通过采用多线索、交互式的叙事策略,探索叙事手法和表演艺术的创新路径,超越经典的线性叙事模式,让观众可以根据个人喜好主导剧情的走向,而每一次的观影体验,都有可能是千差万别的风格呈现。此外,融入AI创作辅助,借力大数据分析洞悉观众喜好,以创造剧情和人物设定更加贴近观众期待。

(二) 传播与推广的有效之策

构想并实现集演艺、社交、教育功能于一体的综合性元宇宙剧场领域,用户不仅可以观看到丰富多样的戏曲表演,还可以与其他剧迷进行交流和沟通,分享观看心得。平台特设虚拟剧场、剧社、演员Live专区,保证每个用户都能在这里找到与个人兴趣相符的剧作空间。通过推出网络戏曲节、大赛等活动,吸引世界各地观众踊跃参与。平台设置丰厚的奖励机制,激励创作者的积极性,提升戏曲的可看性。为提升用户对戏曲的鉴赏力,还可以邀请业内著名剧评人和学者入驻,进行专业点评和知识讲座。加之在社交网络上激发热烈讨论的剧作亮点、预告视频、幕后花絮,将有效吸引更多年轻群体对元宇宙戏曲发展的关注。

开拓线下体验的新途径,在商业枢纽和文化地标内设立元宇宙戏曲互动区,运用VR技术,让观众在精选的戏曲高潮片段中免费身临其境地感受元宇宙戏曲的独特韵味,加深对元宇宙戏曲的认知,并通过互动展示板块深入浅出地介绍元宇宙戏曲背后的技术逻辑和艺术创造过程,从而增加公众对元宇宙戏曲的兴趣和认识,最终与知名旅游景点合作推出元宇宙戏曲主题旅行计划,将戏曲表演艺术与自然景观及地域文化的精髓相融合,在塑造独

一无二的文化旅游体验的同时，为游客带来与众不同的体验感受。

六、结语

元宇宙与戏曲艺术的交汇碰撞，在日新月异的当今科技洪流中，开启了一个机遇与挑战并存的前所未有的新时代，元宇宙+戏曲的超现实主义远不止简单的技术堆砌那么简单，它实际上引发了艺术形式的一次深刻变革。尤其是融入了超写实的手法，更为跨界融合平添了几分别具一格的味道。元宇宙为戏曲搭建了一个让观众身临其境、亲身感受戏曲无限魅力的无限想象空间。戏曲场景越来越逼真，叙事层次大大丰富，观众的互动体验也趋向深度和多元，为触动更广泛的观众群体、推动话剧艺术的普及和欣赏拓宽了戏曲的传播路径。当然，技术稳定性不佳、虚实界限模糊等问题也必须正视伴随着元宇宙的诸多考验，迫切需要我们深入思考、妥善应对。坚守戏曲艺术的核心精神和审美价值，防止技术对创作过程的过度支配，是我们在这条深度融合的探索道路上不可动摇的底线。

参考文献：

- [1] 田本相.还百年话剧史以综合性艺术本体的面貌——<中国话剧艺术史>(九卷本)序[J].美育学刊, 2014,(5):1.
- [2] 张弛.元宇宙与戏剧艺术融合发展路径[J].大众文艺,2024,(2):77-79.
- [3] 马潇婧.元宇宙剧场或数字新形态：重思数字媒体时代的戏剧创作[J].戏剧文学,2023,(11):4-13.
- [4] 王绍军.元宇宙背景下戏剧导演创作的发展愿景[J].戏剧,2023(04):50-52.
- [5] 彭涿.电子游戏戏剧探析[J].四川戏剧,2022(09):85-90.
- [6] 蒋陈涛、马双.重塑戏剧：20世纪80年代探索剧的现代性与民族性[J].戏剧之家,2024(19):18-20.
- [7] 刘祯.“三大体系”与梅兰芳表演艺术体系的地位意义[J].戏剧,2024(06):36-38.
- [8] 文硕.痛定思痛：戏剧改良运动的再次反思[J].戏剧,2024(05):46-47.
- [9] 赵建新.2023年中国戏剧艺术发展述评[J].四川戏剧,2024(02):14-22.
- [10] 胡安忍.戏剧创作的大小之辩——在戏剧奖·梅花表演奖创办40周年暨“陕西戏剧”特色文化品牌理论研讨会上的发言[J].当代戏剧,2024(02):7-10.
- [11] 胡志毅,周宏亮.新世纪以来中国话剧研究综述[J].戏剧(中央戏剧学院学报),2024(01):25-38.

Exploration of the Innovative Paths of Artistic Paradigms of Traditional Chinese Opera in the Context of the Metaverse

Zhang Rui¹

¹ Chengdu Vocational University of the Arts, Chengdu

Abstract: With the advancement of science and technology and the comprehensive progress of the digital information era, digitalization has become an inevitable path for the sustainable development of traditional Chinese opera. The concept of the metaverse has gradually emerged as a focal point in various artistic fields. Against this backdrop, the metaverse, as a product of artistic innovation, has come into being at the right time. This study delves deep into the development of traditional Chinese opera from the perspective of the metaverse, aiming to analyze its unique features and potential value in terms of artistic representation techniques, audience perception experiences, and the integration and application of technologies. Through a detailed analysis of specific cases and a systematic comparison with traditional opera practices, this study endeavors to reveal the innovation of the artistic paradigms of traditional Chinese opera, laying a solid theoretical foundation for the cross - disciplinary integration and long - term development of opera art.

Keywords: Metaverse; Hyperrealism; Artistic Innovation; Audience Experience