

文化遗址景区内沉浸式旅游演艺的叙事设计与互动体验

武林剑 李学林 王洪丰

沈阳城市学院 辽宁 沈阳 110000

摘 要：文化遗址景区的沉浸式旅游演艺通过叙事设计与互动体验，为游客提供更具代入感的文化体验。本文探讨了沉浸式演艺的叙事构建原则，强调非线性叙事与多角色设定在增强文化传播中的作用。同时，分析了互动体验的多种形式，包括角色扮演、任务驱动和场景互动，并结合 VR、AR、全息投影等数字技术，提升游客的沉浸感与参与度。研究表明，合理的叙事结构与多维互动方式能有效提高游客的文化认同感，并促进景区的经济价值。未来，需进一步探索个性化体验与动态交互模式，以优化沉浸式旅游演艺的表现力，提升文化遗址的吸引力和市场竞争力。

关键词：文化遗址景区；沉浸式旅游演艺；叙事设计；互动体验

引言

文化遗址景区承载着丰富的历史记忆与文化价值，是文化旅游的重要载体。然而，随着现代游客对深度体验需求的提升，传统的静态展示和导览模式已难以满足人们的文化探寻愿望。近年来，沉浸式旅游演艺作为一种创新的文化传播方式，通过叙事设计和互动体验，使游客能够深度融入历史场景，在体验中理解和感知文化遗产的独特魅力。因此，如何利用沉浸式演艺技术提升文化遗址景区的吸引力，成为当前文旅融合发展的关键课题。

沉浸式旅游演艺的核心在于构建引人入胜的叙事体系，使游客在动态交互中获得个性化体验。不同于传统的线性叙事，沉浸式演艺更注重非线性叙事结构、角色扮演和多重剧情分支，以增强游客的代入感。同时，互动体验作为沉浸式演艺的重要组成部分，通过角色扮演、任务驱动、场景互动等方式，使游客不仅是观众，更是演艺内容的参与者。这种模式能够有效提升文化传播的生动性和影响力，使游客在情境中加深对文化遗址的认知与情感连接。

数字技术的发展进一步推动了沉浸式旅游演艺的创新应用。VR、AR、全息投影等技术的引入，使游客能够“穿越”历史，感受更加真实的文化氛围。同时，智能感应设备与大数据分析的结合，使互动体验更加精准和个性化，提高游客的沉浸感和满意度。基于此，本文将从沉浸式旅游演艺的叙事设计、互动体验和技术支持等方面展开探讨，分析其在文化遗址景区中的

应用价值，并提出优化策略，以期为文化遗址的活化和旅游演艺的创新发展提供参考。

一、文化遗址景区沉浸式旅游演艺的理论基础

（一）沉浸式旅游演艺的基本概念

沉浸式旅游演艺是指通过综合运用视觉、听觉、触觉等多重感官刺激，借助叙事逻辑与互动形式，使游客全身心融入演艺场景的表演形式。这种模式不仅仅是传统表演的延伸，而是通过构建虚拟与现实相结合的情境，让游客仿佛置身于真实的历史或文化场景中。与普通的旅游演艺相比，沉浸式旅游演艺更注重体验过程中的参与感与互动性。在这种表演中，游客既是观众，也是情节的一部分，通过与演艺人员或智能设备互动，推动故事的发展，进而感受文化的独特魅力。

（二）文化遗址景区旅游演艺的发展现状

近年来，国内文化旅游市场的快速发展，使得旅游演艺成为推动文旅产业升级的重要方式。根据 2024 年国庆节假期数据，全国国内出游 7.65 亿人次，旅游总花费达 7008.17 亿元，其中辽宁省前三季度接待游客 51366.1 万人次，同比增长 32.4%。由此可见，游客对于深度文化体验的需求正在迅速增长。

国外旅游演艺市场相对成熟，如法国巴黎的红磨坊和奥地利的布雷根茨音乐节等成功案例。在国内，张艺谋“印象系列”、黄巧玲“千古情系列”及西安的《长安十二时辰》主题街区，均展现了沉浸式旅游演艺的成功模式。

基金项目：辽宁省民办教育协会教育科学“十四五”规划 2024 年度立项课题：“基于传统文化背景下地方文旅沉浸式戏剧演绎项目的开发研究”阶段性成果（项目编号：LMX2024010）

(三) 文化遗址景区沉浸式演艺的叙事逻辑与交互体验要素

沉浸式旅游演艺的叙事逻辑与传统表演存在明显区别。传统表演的叙事方式往往是线性、固定的,而沉浸式演艺的叙事逻辑更为灵活,注重游客的参与与情节的多样性发展。例如,辽宁省的赫图阿拉城可通过剧情分支的形式,让游客选择不同的视角体验努尔哈赤的传奇故事,从而增强沉浸感。

二、文化遗址景区沉浸式旅游演艺的叙事设计方法

文化遗址景区沉浸式旅游演艺的关键在于通过精心设计的叙事内容和丰富的互动形式,使游客能够沉浸于特定的历史文化氛围中,从而在情感与体验上产生深度共鸣。叙事设计不仅要忠实于文化遗址的历史背景,还要结合现代审美需求,利用创新手段增强游客的代入感,达到文化传播与娱乐体验的双重目标。基于此,以下从叙事内容、表达形式、场景构建三个方面进行探讨。

(一) 叙事内容的选择与结构设计

叙事内容是沉浸式旅游演艺的核心,其选择需考虑文化遗址的历史背景、文化价值及故事性,同时兼顾游客的兴趣点与互动参与需求。有效的叙事内容通常包含以下几个关键要素:

(1) 基于真实历史背景的叙事:以辽宁省赫图阿拉城为例,该遗址作为后金第一都城,承载着丰富的满族文化与清王朝兴起的历史。沉浸式演艺可围绕努尔哈赤的征战历程展开,将游客置身于十七世纪的满洲战场,让其亲身体验清初历史的变迁。

(2) 故事冲突与情感共鸣:优秀的沉浸式演艺需在叙事中加入情感张力,以提升游客的代入感。例如,在沈阳故宫的沉浸式演艺项目中,可以通过虚拟角色再现康熙帝与皇太后的互动,让游客扮演朝臣或宫廷侍卫,在宫廷政治的变局中做出选择,增强互动体验。

(3) 非线性叙事模式:不同于传统的单线故事演绎,沉浸式旅游演艺更强调游客的自主探索。例如,在西安的《长安十二时辰》沉浸式街区,游客可自由选择体验路径,决定与何种角色互动,继而影响剧情走向。这种模式可以应用于辽宁兴城古城的沉浸式演艺设计中,让游客在不同历史场景间穿梭,亲历明清时期的边防战争、商贸繁荣等重要历史事件。

在叙事结构设计方面,通常采用“主线+支线”模式,以确保游客既能沉浸于核心故事,又能探索多样化的互动体验。例如,在赫图阿拉城的沉浸式演艺中,可设定“努尔哈赤崛起”为主线,同时提供多条支线,如“皇太极的改革”“清军战术演练”等,游客可以

通过互动选择不同剧情发展路径,使体验更加个性化。

(二) 叙事表达形式的多样化设计

多样化的叙事表达方式是增强沉浸感的重要手段。在文化遗址景区,仅靠传统舞台表演难以满足现代游客的多元化需求,因此需要结合实景演出、数字影像、虚拟互动等方式,实现多维度的沉浸体验。

1. 实景演艺与数字影像结合

通过将真实场景与数字影像融合,营造更具视觉冲击力的沉浸效果。例如,在兴城古城,可以利用全息投影技术再现明代战场,游客通过互动投影屏幕了解袁崇焕指挥宁远大捷的战术布置,并与虚拟将领交流,体验战争决策过程。

2. 多感官叙事设计

现代沉浸式演艺不仅依赖视觉与听觉,还通过嗅觉、触觉等多感官刺激增强沉浸感。例如,在沈阳新乐遗址的沉浸式体验项目中,可以利用气味模拟史前环境,如燃烧木柴的气息、潮湿的泥土味道,使游客在感官上产生穿越远古的错觉。此外,结合声音特效与触觉反馈(如震动地板、风感装置),游客在体验狩猎场景时,可感受到仿佛猛兽从身旁疾驰而过的真实感。

3. 角色扮演与互动式戏剧

互动式戏剧(如英国的《沉浸式麦克白》)已在国内逐渐推广,允许游客扮演角色并在剧情中做出关键选择。例如,在赫图阿拉城的沉浸式体验中,可让游客选择成为清初贵族、军士或商人,并根据自身选择触发不同的剧情,如参加军事训练、经营边境贸易、参与宫廷仪式等。这样不仅提升游客的互动性,也增加了故事的可变性。

(三) 场景与情境构建的叙事体验

高质量的沉浸式旅游演艺离不开细致入微的场景构建,场景不仅要还原历史,同时要具有故事推动功能,使游客能够在不同情境中获得完整的叙事体验。

1. 历史场景复原

场景设计需高度还原历史文化遗址的原貌,并结合光影特效、建筑复原技术等,使游客仿佛置身于古代。例如,在沈阳故宫的沉浸式演艺中,可复原康熙帝的御书房,游客可扮演书吏,参与奏折批阅或接待外国使节,感受清朝宫廷的日常事务。

2. 动态环境与时间轴变化

通过时间变化设计增强沉浸感。例如,在兴城古城的沉浸式演艺中,可区分白天与夜晚的演艺内容:白天展示古城商贸、民俗风情,夜晚则演绎明清边防战争的激烈场景。游客可以在一天之内体验宁远城的和平与战火交替的变迁。

3. 多层次互动体验

在场景设计中,还可结合不同层次的互动模式,如被动体验(观看演出)、主动参与(剧情选择)、深度互动(角色扮演)。例如,在赫图阿拉城,游客可先观看努尔哈赤的宫廷议政(被动体验),随后可选择扮演护卫或谋士,与演员进行对话,甚至影响故事的发展(主动参与)。

三、文化遗址景区沉浸式旅游演艺的互动体验设计

互动体验是沉浸式旅游演艺的核心,它决定了游客的参与感和沉浸感。合理的互动设计能让游客从被动观看转变为主动参与,使其成为演艺的一部分,增强文化体验的深度和趣味性。相比传统旅游演艺,沉浸式演艺更加注重游客的情境代入和情节推进,使其在互动过程中深入理解文化遗址的历史价值。为了实现这一目标,互动体验的设计应从互动形式、技术支持和优化策略三个方面进行完善。

(一) 互动形式的设计

互动形式直接影响游客的沉浸感和体验质量。合理的互动设计不仅能增强游客的代入感,还能提高其对文化内容的接受度。在实践中,互动形式主要包括角色扮演、任务驱动和场景互动三种模式。角色扮演让游客成为演艺的一部分,在赫图阿拉城的沉浸式演艺中,游客可以选择扮演清朝将士、宫廷官员或商贾,每个角色都会面临不同的互动任务,从而影响剧情走向。任务驱动型互动通过剧情任务引导游客探索文化场景,如在沈阳故宫的沉浸式体验中,游客可通过解谜、任务挑战等方式,模拟古代宫廷的政治决策过程。场景互动是最直观的方式,在兴城古城的战场演艺中,游客可以通过弓箭练习、战术布置等方式,直接参与历史场景的复现,使文化体验更加直观、生动。

(二) 技术支持下的沉浸式互动

数字技术的发展为互动体验提供了更多可能性,特别是在AR(增强现实)、VR(虚拟现实)、全息投影等技术的支持下,沉浸式演艺的表现形式更加多元。AR和VR技术能让游客通过虚拟场景感受历史,如在新乐遗址的沉浸式项目中,游客可佩戴VR设备,体验史前部落的狩猎与制陶活动。全息投影技术则能重现历史场景,使游客能够“面对面”与历史人物对话,如在赫图阿拉城的演艺中,全息影像可还原努尔哈赤宫廷会议场景,游客可与虚拟角色进行互动。除此之外,智能感应设备的应用可以使互动更加自然,例如通过游客的动作触发演艺场景中的事件,提高互动的流畅性和真实性。

(三) 互动体验的优化策略

良好的互动体验不仅需要创新的互动形式和技术

支持,还需要持续优化和改进。游客反馈是优化互动体验的重要依据,可以通过智能设备记录游客的参与行为,并收集反馈数据,以分析哪些互动环节最受欢迎,并对不合理的部分进行调整。此外,可变性设计能够提升游客的复玩性,例如在兴城古城的战争主题演艺中,游客每次选择不同阵营都能体验不同的战斗结局,从而提高二次游玩的吸引力。合理控制互动难度也是优化策略之一,过于复杂的互动可能会降低游客的参与度,而过于简单的互动则容易降低新鲜感,因此需要在趣味性和可操作性之间取得平衡。

四、结语

文化遗址景区的沉浸式旅游演艺作为文旅融合的重要形式,通过叙事设计和互动体验,游客能够在感官与情感层面深度参与历史文化场景,增强文化传播效果。合理的叙事设计能够构建生动的历史故事,非线性叙事模式和多角色设定提升了游客的代入感。互动体验则通过角色扮演、任务驱动、场景互动等方式,让游客成为演艺的一部分,使体验更具沉浸感和个性化。

数字技术的应用进一步增强了沉浸式体验,如VR、AR、全息投影等技术,使游客能够“穿越”历史,亲身感受文化遗址的真实氛围。同时,智能感应设备和数据分析技术的引入,提高了演艺的交互性和可持续优化能力,使游客体验更加流畅和个性化。

未来,沉浸式旅游演艺应进一步探索多感官互动模式,提升叙事的灵活性和复玩性,结合游客反馈持续优化体验设计。通过深度挖掘文化资源,融合现代科技与创新互动形式,沉浸式演艺将成为文化遗址景区增强吸引力、促进文化传播和推动旅游经济增长的重要方式。

参考文献:

- [1] 梁辰.沉浸体验视角下洛阳市旅游演艺开发研究[D].信阳:信阳师范学院,2022.
- [2] 滕晓鹏,汝艳红,.百老汇戏剧产业孵化体系对中国演艺产业发展的启示[J].山东社会科学,2018(10):122-126.
- [3] 毛鹏.基于价值共创的旅游演艺景区旅游体验优化路径研究——以三亚千古情景区为例[J].西部旅游,2024(10):76-78.
- [4] 尹雪莹,李姿璇.吉林省非物质文化遗产与景区民俗旅游演艺的融合发展策略[J].嘉应文学,2023(20):119-121.
- [5] 吕晓磊.沉浸式文旅的特点和未来发展趋势探究——以四个沉浸式文旅示范项目为例[J].西部旅游,2023(20):35-37.