

地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺效果研究

——以《只有河南·戏剧幻城》为例

王道灿

四川传媒学院 四川成都 611745

摘要：在沉浸式戏剧演艺中融入地域文化元素不仅是地方文旅事业创新发展的关键，也是传统文化提升其品质的有效途径。但是目前的沉浸式演艺存在一定的同质化现象，影响了地域文化的全面发展，鉴于此，本文以《只有河南·戏剧幻城》为例，针对地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺效果、原则进行了探究，提出了深挖黄河农耕文化，构建核心剧情脉络；融合河南建筑符号，打造特色沉浸场景；植入本土民俗元素，丰富演艺互动体验；提炼地域精神内核，赋能品牌文化表达等措施，希望能够以此来助力地域文化的活态传承，承载文化传播的使命，促使戏剧演艺实现商业价值与文化价值的双赢。

关键词：地域文化元素；沉浸式戏剧；演艺效果

引言

《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》(以下简称《意见》)中明确提出要“拓展旅游演艺发展空间，全面发展特色旅游演艺项目，有效推动旅游演艺提质升级”，这一《意见》中强调了“保护、传承与发展并重，更好地发挥戏曲艺术在建设中华民族精神家园中的独特作用”，为地域文化元素融入沉浸式戏剧提供了权威的顶层设计指引。在物质生活水平的不断提升中，公众对精神文化消费的需求逐渐从“观光式”转向“体验式”，这就意味着深度参与文化活动能够给广大旅游者相应的情感关注以及精神滋养。地域文化是地方认同的核心载体，其在活化利用中能够有效满足当今时代旅游者的独特需求。《只有河南·戏剧幻城》是中国首座全景式沉浸式戏剧主题公园，其以河南五千年文明为根基，在21个剧场、700分钟演出时长的共同作用下构建了“戏剧聚落群”。此项目以“土地、粮食、传承”为主线，将麦田、夯土墙等地域符号逐渐转化为沉浸式场景，与此同时，在结合现代科技手段的过程中有效实

现了观众与剧情的深度互动，从整体情况来看，这一创新模式不仅带动了区域文旅产业的升级，更在一定程度上成为了全国沉浸式演艺的标杆，能够为地域文化赋能戏剧提供更为丰富的实践借鉴。

一、地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺的效果

(一) 强化文化共鸣，深化观众情感共情

从主要内容来看，在沉浸式戏剧演艺中融入地域文化元素能够拉近艺术与观众之间的距离，能够让更多的观众在耳熟能详的文化中激起情感的共鸣。《只有河南·戏剧幻城》以中原文化为根基，在戏剧艺术与地域符号的深度融合中成功唤起观众的文化认同以及相关情感共鸣。观众在进行观看时不仅能够充分感受到剧中人物的悲欢离合，还能够主动进行土地情感的联结，进而在熟悉的艺术元素中产生强烈的共情，不仅增强了观众的观演体验，还让观众对中原文化有了更加深刻的认知。

(二) 丰富演艺层次，提升场景沉浸质感

在地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺的过程中，项目以棋盘式布局与多维度感官设计构建了更为丰富的沉浸式场景。比如在《火车站剧场》中，智能翻板与56道机械麦穗吊杆进行配合旨在通过智能控制呈现麦浪翻滚的壮丽景象，如此便与剧情中大饥荒时期的苦难情境形成了强烈的对比。除此以外，在《只有河南·戏剧幻城》中，园区内的夯土墙、百亩麦田等地域符号均能够以全息投影技术呈现《清明上河图》《千里江山图》等历史画卷，这样便能够让观众在视觉、听觉、触觉的多重感官

基金项目：本文系2024年度四川传媒学院校级科研项目“地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺效果研究——以《只有河南·戏剧幻城》为例”结题成果(项目编号：X20240935)

作者简介：王道灿(1997-)男，汉，山东聊城人，硕士研究生，四川传媒学院，讲师，研究方向：电影场面调度研究。

作用下置身于历史与现实相互交织的时空之中。

（三）传递地域内核，增强文化传播效能

地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺不仅能够让地域文化得到有效的呈现，还能够进一步增强文化传播的效能。《只有河南·戏剧幻城》以黄河、土地、粮食、传承等元素为核心叙事线索，在戏剧语言中有效传递了中原文化的精神内核。比如在《幻城剧场》中采用升降台、旋转台等机械装置来进行时空的转换，呈现王朝的兴替，让千年文明在技术的助力下得到有效的呈现，进而促使观众在震撼的视听体验中深刻理解中原文化对中华文明的发展做出的贡献。因此，将地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺中不仅突破了传统演艺的局限性，还能够以创新形式来让文化输出的影响力得到增强。

（四）塑造独特标识，提升演艺品牌价值

《只有河南·戏剧幻城》在建筑、戏剧、科技与服务的综合创新中构建了不可复制的文化标识。比如，328米长的夯土墙既是全球最长的夯土建筑，又是中原文化的象征性符号，与此同时，“一机游幻城”智慧服务系统在数字化手段的作用下提升了游客的体验，强化了品牌的科技属性。这些独特标识让《只有河南·戏剧幻城》在文旅市场中得到了有效的发展，进而逐渐成为河南文化旅游的标杆项目，并在带动周边区域经济发展的过程中起到了积极的效果。

二、地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺的原则

（一）真实性原则

地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺需要遵循真实性原则，即地域文化元素融入沉浸式戏剧的核心前提是对文化符号的提取、叙事逻辑的构建以及情感表达的呈现均遵循历史事实以及文化本真。比如，在《只有河南·戏剧幻城》中，演员们身着粗布麻衣，使用着传统的农具劳作，孩子们能够在这样的场景体验中从视觉、听觉、触觉等多方面感知历史真实。遵循真实性原则有效避免了因过度艺术加工导致的文化失真，在真实细节的呈现中进一步增强了观众对地域文化的认同感与敬畏心。

（二）适配性原则

一般情况下，只有合适的才是最好的，因此，地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺需要遵循适配性原则，这就意味着要全面强调地域文化元素与戏剧叙事、场景设计以及技术应用的深度融合，全方位避免文化符号的形式化呈现。让地域文化元素与戏剧主题、科技发展进行有效的整合，让文化元素在演艺中能够得到适当的运用，有效规避了“为用而用”的生硬感。

（三）创新性原则

创新是一个国家和民族发展的有效保障，因此，在地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺的过程中需要遵循创新性原则，为此，戏剧演艺效果还需要在尊重文化本真的基础上采用技术赋能、叙事创新、形式突破等方式来全面赋予地域文化新的表达形态。遵循创新性原则的过程中还需要将戏剧与非遗模式进行融合，这样才能够让豫剧唱腔、皮影戏等传统艺术形式融入到现代戏剧叙事之中，有效促使沉浸式戏剧演艺效果的良好。

（四）体验性原则

将地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺需要充分遵循体验性原则，为此，观众需要从被动走向主动，需要在互动设计、场景营造以及情感共鸣等方式中主动参与，这样才能够进一步深化对地域文化的认知与认同。例如，在《张家大院》剧目中，观众能够跟随演员进入到不同的场景，甚至还能够触摸道具、参与对话等方式中推动剧情的有效进行。因此，在地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺中遵循体验性原则能够以观众为中心进行体验设计，从而促使地域文化传播逐渐转向双向互动，有效提升文化传播效能。

三、以《只有河南·戏剧幻城》为例的地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺的措施

（一）深挖黄河农耕文化，构建核心剧情脉络

黄河农耕文化是中原文明的根基，在地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺的过程中深挖这一文化元素，旨在为剧目提供深厚的历史底蕴以及情感支撑，进而构建核心剧情脉络，促使观众在观演过程中产生强烈的文化认同感以及情感共鸣。

《只有河南·戏剧幻城》在以黄河农耕文化为核心的基础上打造了多部具有代表性的剧目，比如，《李家村剧场》这样的剧目以黄河农耕文化为依托，主动将历史事件以及人物命运进行紧密相连，科学有效地构建了丰富而深刻的核心剧情脉络。

在地方文化元素赋能沉浸式戏剧演艺的过程中通过深入挖掘黄河农耕文化，并将其巧妙融入剧目创作之中，这样便能够促使观众在沉浸式观演中构建核心剧情脉络，从而更为深刻地感受到中原文化的厚重和伟大。

（二）融合河南建筑符号，打造特色沉浸场景

河南建筑符号既是地域文化的重要载体，又承载了广大民众的艺术思想，为此，在地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺的过程中融合这些符号，不仅能够为观众营造出地域特色的观演环境，也能够有效彰显地域文化特

色,进一步增强观众的沉浸感与代入感。

比如,《只有河南·戏剧幻城》在建筑设计中充分融入了河南的建筑符号,其中园区内最引人注目的是长328米、高15米的夯土墙,夯土的建筑结构虽然表面粗糙且质朴,但是却能够让人联想到古老的黄河文明。夜晚十分,夯土墙上会呈现的动态《清明上河图》《千里江山图》在数字技术的作用下将千年前的历史场景“活化”,让沉浸感得到了进一步增强。除此以外,园区中借鉴了河南三门峡陕州传统地坑院的建筑形式,在地上打造了一座地坑院,其“闻声不见人,见树不见村”的建筑特色将所有与河南元素、非遗文化相关的内容进行了融合,为观众营造了极具特色的沉浸场景,让一个真实的中原文化世界得到了呈现。

因此,在融合河南建筑符号的过程中打造具有独特地域特色的沉浸式场景,不仅能够为观众提供身临其境的观演体验,还能够促使地域文化元素在沉浸式戏剧演艺中得到有效的运用,为观众营造更有特色的沉浸场景,为其进一步探究打下坚实的基础。

(三) 植入本土民俗元素,丰富演艺互动体验

本土民俗元素是地域文化的重要组成部分之一,在沉浸式戏剧演艺中植入本土民俗元素能够让演艺互动体验更加丰富,从而更加有效地传承与弘扬地域民俗文化。

从目前《只有河南·戏剧幻城》在演艺过程中的具体情况来看,众多本土民俗元素的有效融合丰富了观众的互动体验。比如在《乾台》剧场里焦作陈家沟太极的非遗传承人进行了太极武术的表演,他不仅通过严肃的太极表演有效展现了传统技艺,还在“红脸蛋儿”剧场中通过搞怪俏皮的形象让更多人喜欢上了太极文化,另外,园区中还会不定期举办非遗特色活动,在一些小剧场中,演员们会根据观众的现场反应来进行演艺互动的有效进行,例如《李家村茶铺》的表演中,观众可以参与到剧情发展中,主动与演员互动,在这种情境中,观众不再是旁观者,而是戏剧的一部分,如此便极大地丰富了演艺的互动性。

在地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺时植入本土民俗元素,能够有效促使文化内涵的丰富,进而促使观众在欣赏戏剧的同时亲身感受和参与到地域民俗文化的传承与发展之中,有效提升观众对地域文化的认知以及喜爱。

(四) 提炼地域精神内核,赋能品牌文化表达

在地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺中,提炼地域

精神内核能够赋予剧目深刻的思想内涵以及文化魅力,能够促使品牌文化表达更为鲜明,有助于传播地域文化。

河南是中华民族的重要发祥地之一,这里孕育了坚韧不拔、勤劳勇敢、团结互助以及重情重义等优秀精神品质。在地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺时将其地域精神内核进行提炼,能够有效提升剧目的思想深度以及文化价值,能够让品牌赋予鲜明的文化标识,充分展现地方文化的精神内涵。

提炼地域精神内核并将其融入沉浸式戏剧演艺之中,这样不仅能够为品牌文化表达提供强大的支撑,还能够让品牌逐渐具有独特的文化魅力以及市场竞争力,与此同时,还能够为地域文化的表达和弘扬提供助力。

结语

综上所述,《只有河南·戏剧幻城》为地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺提供了可以借鉴的范例,在这个过程中,地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺取得了良好的效果,在深挖黄河农耕文化、融合建筑符号、植入民俗元素以及提炼精神内核的过程中,文化共鸣得到了强化,演艺层次得到了丰富,地域内核得到了传递,独特标识得到了塑造。因此,地域文化元素赋能沉浸式戏剧演艺不仅能够助力地域文化实现活态传承,还能够有效承载起文化传播的使命,进而有效促使戏剧演艺达成商业与文化价值的双赢。

参考文献

- [1] 颜芳艳.数字化时代广西戏剧艺术的创新转型思考[J].戏剧之家,2025,(33):41-44.
- [2] 马笑楠,阎浩岗.地域文化视角下的百年红色戏剧——《晋察冀戏剧研究》评介[J].燕山大学学报(哲学社会科学版),2025,26(06):99.
- [3] 秦敏,于佳卉.“在地化何以发生”:戏剧场域中地方文化的传播路径构建[J].传媒,2025,(21):93-95.
- [4] 钟清尧.从花朝戏表演看民间戏剧的文化内涵与价值呈现[J].喜剧世界(下半月),2025,(10):77-79.
- [5] 乔佳慧.沉浸式旅游演艺的空间生产研究[D].吉林大学,2025.
- [6] 向柯树.旅游演艺受众文化感知机制的研究[D].中南大学,2024.
- [7] 苏荻.红色旅游演艺的舞台空间设计研究[D].四川美术学院,2023.