

虚拟现实——

营造身临其境新体验

沈 磊

坚持“两创”
关注新时代文艺

聚焦文化新业态

核心阅读

虚拟现实影像通过视听双向互动,消弭了传统影视中观众与屏幕之间的距离,观众成为影像叙事的一部分,成为场景中的主体。而且,与传统影视不同,虚拟现实影像更注重个体化、个性化

读万卷书,行万里路。行路是身体力行,是把知识具象化。而今,通过虚拟现实的技术手段,我们能以更具象化的方式学习知识,将“读书”与“行路”有机联系

丰富的数据源、广阔的应用场景与巨大的消费需求,是我国虚拟现实产业发展的独特优势

面构图还是剧情发展,观众都只能单向接收,也更容易追随创作视角理解作品含义。虚拟现实影像360度的3D全景视野,则让信息从四面八方涌来,俯仰之间皆可观可感。如何既让观众沉浸其中又实现情节推进,提升影像的真实性和互动性,是虚拟现实叙事面临的主要挑战。

随着技术的进步,虚拟现实影像的互动体验更加流畅自然。观众可以通过转动头部、视线聚焦等方式进行交互,不同动作影响剧情的不同走向和发展。例如在虚拟现实动画《虫虫之夜》中,观众视点落在不同位置,隐藏的虫子会做出不同的反应,有些虫子可能会调皮地躲藏起来,另一些则会好奇地探出头来与观众“交流”。这种细致入微的互动设计,不仅增强观众的沉浸感,还使得整个体验过程充满惊喜和乐趣。

除了视觉之外,听觉也在虚拟现实叙事中起着关键作用。现实生活中,尽管视觉占据人类70%以上的感知,但双眼重合视域不足180度。相比之下,人们的听觉不仅有360度感知范围,而且耳朵的掩蔽效应会让人的注意力在声音的提示下集中和聚焦。因此,相较于传统影视通过左、右两个立体声道匹配屏幕内容,虚拟现实影像的环绕声布局需要与观众的视觉体验无缝衔接。当观众站在不同位置时,声音位置也会随之移动,带来更加逼真的效果。在“敦煌奇境”多媒体展中,创作者运用环绕声技术,根据情节发展将莫高窟外的风沙声、窟内的脚步声、壁画中的乐器声等声音元素融入其间,让观众闻声而行,穿梭于古老的时光画廊,在琳琅满目的艺术珍品中聆听历史低语。

虚拟现实影像通过视听双向互动,消弭了传统影视中观众与屏幕之间的距离,观众成为影像叙事的一部分,成为场景中的主体。而且,与传统影视不同,虚拟现实影像更注重个体化、个性化。观众借助虚拟现实设备,能够完全沉浸在一个虚拟的世界中,享受独属于自己的空间。这种体验使得观众与影像内容之间的关系更加紧密。

世界就在眼前

一直以来,人们坚信“眼见为实”。然

而,虚拟现实技术以虚实互融、沉浸交互的方式,能够构建出不是真实、胜似真实的感知。特别是在打破时间与空间的限制方面,虚拟现实技术具有独特优势。无论是千里之外的博物馆展览,还是年代久远的历史场景,观众都可以通过虚拟现实技术随时随地身临其境,感受其独特魅力,仿佛世界就在眼前,历史就在当下。

名为“山海奇豫”的上海豫园灯会,以中国传统典籍《山海经》为蓝本,通过虚拟现实互动和非遗灯彩的两相结合,打造出一个瑰丽美妙的东方美学空间。宁波天一阁博物院在虚拟世界建立数字孪生体,游客可以通过其微信公众号,进入全景导游页面,一览天一阁美景;也可以在线下展中戴上虚拟现实设备,“登上”书楼,翻阅古籍,感受跨越时空的墨香。

读万卷书,行万里路。行路是身体力行,是把知识具象化。而今,通过虚拟现实的技术手段,我们能以更具象化的方式学习知识,将“读书”与“行路”有机联系。例如,中小学课本中有关于长城的文章,但亲临长城却没那么容易。虚拟现实影像《见微知“筑”识长城》中,观众可以“行走”长城,探索山海关、嘉峪关等重要关口,从不同角度体验长城的雄伟壮丽,并通过互动了解长城的建造过程、军事作用以及与之相关的重要历史事件。这种虚拟体验让观众对世界文化遗产有了直观了解,进而激发对中华优秀传统文化的兴趣与热爱。

借助虚拟现实技术,传统文化的打开方式极大拓展,同时也推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。如“京剧京韵”项目,将京剧名段、历史戏台、人物扮相、经典动作等元素与虚拟现实、增强现实、动作捕捉等技术相结合,打造了京剧文化数字资产库,将京剧文化转化为可感知、可体验、可交互的数字内容,让观众沉浸式体验京剧表演。

多维感官互动

不同的媒介造就不同的场景和内容。当下,得益于科技的进步,虚拟场景的逼真程度越来越高,虚拟和现实之间的边界更加模糊。除了视觉与听觉之外,触觉、味觉等感官正逐步整合到虚拟世界里,给人们带来新体验。无论是电视剧《三体》中能感受到震动、灼热的“三体游戏”,还是电影《头号玩家》里有疼痛感和重力感的虚拟“绿洲”,科幻作品中想象的场景正逐渐变成现实。

当下虚拟现实设备的主要发力点是减轻设备重量和改善舒适程度。与此同时,很多科技企业也在积极探索全身穿戴设备,希望通过最新触觉反馈系统,将虚拟世界中的物质质感、重量和温度传递给用户。用户在体验中不再只是接收视听信息,而且能够“触摸”到虚拟物体。目前,有的设备已经可以实现让用户感受到风吹过皮肤的凉意、握住物体时的发力,甚至是奔跑时身体的震动。有的设备能够捕捉用户心率和肌肉活动等生理数据,从而根据用户反应调整虚拟现实中的体验。有的设备通过高精度传感器实时捕捉用户的全身动作,并将其映射到虚拟世界的角色上,实现现实与虚拟之间的全身动态互动。当用户行走、挥手或跳跃时,虚拟角色与其动作高度一致,每一个细微动作都能在虚拟世界得到生动呈现。这种高度个性化的互动将“身临其境”提升到一个新的层次。

人工智能的快速发展也给虚拟现实技术带来变革。人工智能强大的分析能力和运算速度,将带动虚拟现实影像创作生产进一步迭代升级。未来的虚拟现实产品在提供感官体验的基础上,还能根据观众的情感、行为和偏好提供实时动态的情绪体验,虚拟现实中的角色、场景和情节将根据观众的反馈自我调整和进化,变得更加生动和智能,更加灵活地适应观众的不同需求。

丰富的数据源、广阔的应用场景与巨大的消费需求,是我国虚拟现实产业发展的独特优势。我们期待,随着科技的发展,虚拟现实将在培育新型文化业态、激发创新创造力、推动文旅融合发展方面有更大作为,更好满足人们不断增长的精神文化需求。

(作者为中国传媒大学戏剧影视学院教授)
题为浙江省宁波市天一阁博物院。
崔昊夫摄(影像中国)
版式设计:沈亦伶

这群年轻人的事迹极富时代性,他们主动到艰苦的边疆去生活、去奋斗、去成才,谱写了一曲新时代的青春之歌。

青春的方向 无悔的选择

李春雷

2000年,响应国家西部大开发的号召,河北保定学院的15名毕业生,放弃多家用人单位的录用及继续深造的机会,选择到万里之遥的新疆且末县中学任教。24年来,他们像一棵棵红柳、一株株格桑花,扎根西部,贡献边疆,书写着各自的精彩人生。2014年五四青年节即将到来之际,习近平总书记给河北保定学院西部支教毕业生群体代表回信,强调“同人民一道拼搏、同祖国一道前进,服务人民、奉献祖国,是当代中国青年的正确方向”。

我创作的长篇纪实文学《青春的方向》出版后,引起读者和专家关注。不少朋友问我:在诸多先进人物事迹中,为什么选择这一题材?在我看来,这群年轻人的事迹极富时代性,他们主动到艰苦的边疆去生活、去奋斗、去成才,谱写了一曲新时代的青春之歌。通过他们的故事,我们能够更清醒地思考这样一个迫切的现实问题:当代青年如何坚定信仰?如何找准人生坐标?

对这个主题特别感兴趣,还出于我个人的原因。我与书中的主人公生活在同一时代,年龄相近,都是师专学生,又都在河北,当年也面临去边疆支教的人生选择。正是因为有过相似的境遇,我更能理解这些坚守在沙漠深处的同龄人,对他们的事迹更感到震撼和敬佩。带着这种特殊情感,我全力投入采访。

采访时是年底,新疆最寒冷的季节,气温零下20摄氏度。出发前,我特意准备了一件加厚带帽大衣和一双加厚毛皮鞋,但在且末县,还是实实在在感受到了刺骨的寒冷。借由这寒冷,我也捕捉到支教群体充满活力、无所畏惧战胜艰苦环境的具体细节,感同身受于他们泪水与汗水交融的成长经历。让我印象深刻的,还有且末小城的风土人情与安宁和美的幸福生活。这一切,都是当地各族人民与援建青年共同奋斗的成果。这些细节和感受,最终成为故事的一部分。

进入写作阶段,我也用心颇多。面对先进人物,我往往习惯于书写他们的感人事迹,而忽略了他们的隐秘内心。事实上,了解先进人物的心路历程,更有助于理解他们在关键时刻的人生抉择。我在走近支教群体、聆听他们心声的过程中,就真切感受到,他们既有青春的热血豪情,也有平凡人生的困难烦恼。比如侯朝勃、辛忠超等人,家境普通,父母多病,他们前往新疆,面临很多生计考量。还有大漠情侣王建超和王伟江,他们奔赴西部,还怀着对浪漫爱情的向往。我希望写出他们朴素、真诚的心声,让人物更加可亲可信,于平凡中绽放光芒。

在文风上,我追求清新自然的笔墨,娓娓道来、入情入理。作品叙述实践虚线并置,以增加内容厚度和主题蕴藉。实践是青春故事,力图讲得生动饱满。比如语文教师李桂枝,教书时用心用情,屡屡创优,春节时却独守宿舍,默默垂泪,直到后来在当地结婚成家,过上幸福生活。再如青年教师赵艳菊,不仅自己在当地任教,还动员弟弟成为自己的同事,动员全家人在当地定居。在保定学院15名优秀毕业生的带动下,陆续有300多名学弟学妹选择到基层和边疆挥洒青春的热情和智慧。

虚线则主要围绕与主人公在空间上有交集的热血青春故事展开,凸显历史纵深。发祥于保定的留法勤工俭学运动,曾是影响中国历史的大事件,记录着革命前辈的热血青春;而在新疆这片土地上,也曾有如张骞这样意气风发的年轻身影。两条线交织推进,有虚有实,有点有面,有古有今,形成一个浑厚的整体,小故事和大历史交相辉映。

好儿女志在四方,笃行者青春无悔。保定学院西部支教毕业生群体的选择、追求和精神,值得当代青年思考和学习。写好他们的故事,写好先进人物题材报告文学,需要在思想性和文学性融合的基础上进行文体创新。我所做的一点尝试展现在《青春的方向》里,等待读者们的检验。

(作者为中国报告文学学会副会长)

看台人语

赤子人生 娓娓道来

保护文物 坚定情怀

互动观剧 感同身受

图为广播剧《我的中国心》海报。

在香港回归祖国27周年之际,广播剧《我的中国心》围绕著名爱国人士、香港知名实业家霍英东的人生经历,以纪实手法刻画他把个人事业融入时代、国家与民族命运的历程。作品聚焦人物在重要关头的主动选择,在90分钟的篇幅内,精心选取霍英东的三个人生片段:抗美援朝时期冒着生命危险为祖国运送物资,改革开放初期力排众议到内地投资,香港回归前后参与和推动“一国两制”在香港的实践。主人公自强不息、爱国爱港的赤子人生,映射着时代的洪流所向,打动听众的同时也引发听众思索。在艺术手法上,作品调动声音传播艺术等多种手段,不仅用声音讲故事,还融入岭南文化特色和香港地域特点,努力用声音烘托不同氛围,以丰富听众的感官体验。

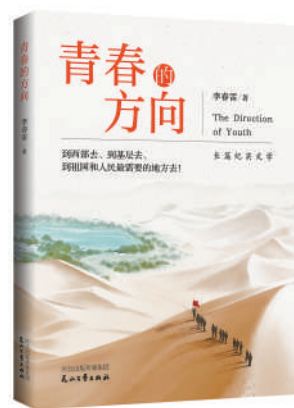
(周 锐)

网络纪录片《文物守护者》将镜头对准文物大省山西,讲述三晋大地上的文物保护故事。在文物类纪录片中,该作品的独特之处在于关注文物守护者,选择古建筑、石窟、造像等不同类型文物背后的守护者,通过他们的所做所思让文物保护工作得以直观呈现。作品一方面展现守护人与文物之间深厚的情感联结,比如冯建宫作为永乐宫的“二代”守护者,接过父亲手中的接力棒,继续守护这座古建筑;另一方面,呈现守护人生活中朴素真实的一面,比如文物守护工作的寂寞和队伍建设的挑战。人物坚定的情怀与平实的叙事风格相结合,回应了社会对文物保护工作的关切,激发观众“到当地看看”甚至参与文物保护的热情。作品整体风格严肃中有活泼,一些“闲笔”调节了叙述节奏,别具感染力。

(王 丁)

网络微短剧《师傅》以互动观剧模式增强代入感,展现缉毒警察惊心动魄的工作瞬间和数十年如一日的平凡坚守。作品以缉毒警察的第一视角切入并展开,在剧情关键节点上设置选项,让观众在亮明身份还是继续卧底、挺身而出还是迂回避让中做出选择。每一个选择都埋下了情节的伏笔,甚至决定着角色的命运。这种参与感,强化了观众对戏剧冲突的沉浸式体验,让观众更好体会缉毒工作的危险与艰辛。作品还将禁毒宣传融入故事,增加了信息量,凸显教育意义。好的互动剧如同一座故事“反应堆”,随着一条叙述支线的交织延展,承载起丰富剧情。深入挖掘适合互动剧呈现的题材,巧妙发挥互动优势,才能在题材和体裁的联手产生“1+1>2”的艺术效果。

(戴林峰)

《青春的方向》:李春雷著;花山文艺出版社出版

文艺评论