

构建“科幻+”新型文化业态

艺海观澜

把观众放在心中,演员才有力量和方向。观众对文艺的渴求和热爱,像一粒种子种在我心中,给了我信心和动力。

姚利芬

坚持“两创”
关注新时代文艺

聚焦中国科幻

在近期举行的第八十二届世界科幻大会上,中国作家作品入围雨果奖9个奖项,是历届入围最多的一次,集中展示了当代中国科幻的创作实力。《2024中国科幻产业报告》显示,2023年,中国科幻产业总营收1132.9亿元,首次突破千亿元大关,同比增长29.1%。中国科幻在阅读、影视、游戏、文旅等领域展现蓬勃活力,并通过科技赋能、产业创新和文化出海塑造未来路径,反映了当代中国文化日益增长的影响力。

艺术升维,拓宽表现空间

在经济数字化和文化产业转型的浪潮中,科幻作为创新引擎,推动着多种艺术类型深入探索,实现跨界赋能。

网络科幻文学凭借其鲜明的科技感和独特的未来叙事,在出版领域异军突起,引领着科幻阅读增长。据统计,科幻网文2023年度营收12.4亿元,显示出巨大的文化吸引力和产业潜力。科幻网文通过类型化叙事与科学精神的深度融合,将网络文学的社会功能与文化价值引向深入。同时,科幻网文极富网感,扩大受众群体,让更多读者感受到科幻的魅力。在颇受好评的《大国科技》《从大学讲师到首席院士》《保卫南山公园》等作品中,科学梦想与现实关怀相呼应,不仅拓展了科幻文学的传播渠道,也注入了新的文化内涵。

科幻影视与演艺作为文化产业的重要组成部分,通过技术与叙事的双重创新为传统形式增添活力。电影《流浪地球》开启了中国硬科幻时代,电视剧《三体》将中国科幻剧集带入新阶段。这些作品不仅在国内引起强烈反响,还在海外受到广泛关注。今年夏天,科幻微短剧《三星堆·未来启示录》第一季上映。该剧创作灵感来源于三星堆考古,由人工智能辅助生成。文化遗产与前沿科技结合,探索了历史与未来交织的叙事模式,促进了科幻影视的文化表达和技术创新。

科幻不仅为舞台艺术提供内容增量,还有效提升了舞台表现的科技含量。2023年,国内首部人工智能题材舞剧《深AI你》上演,将古典舞与数字技术有机结合,带给观众耳目一新的数字美学体验。今年8月,科幻舞剧《中国轨道·春》在成都科幻馆首演。作品通过一群孩子的视角,展示中国航天人在实现载人航天梦想过程中的努力开拓。在剧场里,观众仿佛坐上“中国轨道”飞向太空。在影视与演艺之间的这种跨界创新,深化了科幻叙事的多维表达。

科幻作品恢宏的叙事结构,常常能构建出一个包罗万象的“科幻宇宙”,这为传统艺

核心阅读

科幻作品恢宏的叙事结构,常常能构建出一个包罗万象的“科幻宇宙”,这为传统艺术跨界升维开辟了极大空间

科幻与文旅的深度融合,不仅为相关产业注入新动能,也助力城市打造富有未来感与文化意蕴的独特名片

科幻不仅是文学艺术题材,更是未来科技构想的试验田。近年来,“科幻技术”这一概念屡被提及,丰富的想象力与前瞻性构思使科幻逐渐成为科技创新的灵感来源

术类型跨界升维开辟了极大空间。另外,科幻依托的虚拟现实、人工智能等新技术逐步应用,提升科幻的艺术表现力,放大其影响力与产业价值。

赋能文旅,打造文化名片

文旅产业凭借其辐射带动作用,成为推动经济结构优化与转型升级的重要力量。科幻以其独特的未来视野与科技想象,成为文旅产业发展的强劲动力。科幻与文旅的深度融合,不仅为相关领域注入新动能,也助力城市打造富有未来感与文化意蕴的独特名片。

近年来,北京以科幻产业为突破口,推动工业遗产功能重塑与创新转型。2020年石景山首钢园打造了全国首个科幻产业集聚区,通过政策扶持、平台搭建、场景构建和企业培育,聚集200余家科幻企业及机构,形成了科幻产业生态圈雏形。目前,首钢园已拥有无

人驾驶、元宇宙展示等多个科幻应用场景。其中,首钢一高炉SoReal科幻乐园将XR(扩展现实)技术与工业遗产深度融合,打造沉浸式太空探索主题科幻综合体。该项目应用5G、云计算、数字孪生等前沿科技,将工业遗产转化为具有未来感的太空星舰主题场景,诠释了“科技+文化”的魅力。科幻与文旅的深度融合,既保有首钢园物理形态,延续其历史意义,又有效激活工业遗产,使其在新语境中焕发活力,同时也唤起人们对城市与社会发展的思考与想象。

作为第八十二届世界科幻大会举办城市,成都积极推动科幻产业赋能城市文化与科技创新。成都科幻馆在大会结束后迅速完成内部业态的“华丽转身”,以“科幻+科普+文旅”理念,打造集科幻场景体验、前沿科技展示和科幻文化传播于一体的综合性主题场馆。未来,成都将通过构建“1+N”科幻主题地标群,以世界科幻公园为中心,串联多个科幻网红景点和消费场景,打造科幻文旅项目集聚地。同时,成都还计划将科幻与巴蜀文化结合,推出一批具有地方特色的科幻景点。

城市作为社会空间,既是物质的集合,也是文化的载体。科幻融合未来视野与科技愿景,为城市增添新的文化内涵,有效提高了城市辨识度。

文旅融合的独特尝试

冷 焱

2023年10月8日,杭州亚运会圆满落幕。不到一年,沉浸式数智演艺秀《湘湖·雅韵》在杭州市萧山区上演。作为亚运遗产开发项目,作品由杭州亚运会开闭幕式创作团队打造,延续国风国潮、数实融合的艺术风格,接续讲述杭州这座城市的故事,对“风雅处处是平常”的宋韵生活进行活态呈现,成为文旅融合的一次独特尝试。

杭州湘湖,山水相依,城湖合璧。创作团队开掘当地历史,编织具有厚重文化底蕴的故事。观众跟随数智人开启时空旅行,第一站便来到悠远神秘的跨湖桥文化。跨湖桥遗址位于杭州市萧山区湘湖镇,距今8000至7000年,是浙江境内最早的史前文化遗址。从被发现的那一天起,关于它的谜团就从未消散。这样的神秘感对观众有着天然的吸引力,更可供艺术创作发挥想象力。作品将水上舞台与喷火装置巧妙组合,勾勒出千百年前跨湖桥人对天地万物的敬畏与深情。在“水与火之歌”里,考古发现以具有仪式感的方式生动呈现,激发观众对中华文化的敬仰。历史与现代凝结于斯,观众置身科技与文化融汇而成的沉浸式演艺空间,更加坚定了文化自信。

作品用光影雕刻山水意境,着力营造充满诗意的艺术氛围。与封闭舞台演出不同,实景演出尤其考验远景与近景相结合的设计能力。近景舞台节目与远景自然风光相融相促,作品整体效果才能浑然一体,为观众提供进入演艺情境的入口。对作品的远景设计来说,烟雨江南本就如诗如画,用恰当艺术手段展示其中的美,起到画龙点睛作用,对创作团队来说是巨大挑战。随着演出推进,夜色降临,灯光变成了湖光山色的雕刻师。演艺空间以天为幕、以水为台、以山为景,舞台置景融合山林、湖水、草木的自然之美,构成一幅山水画卷,令人沉醉其中。

在近处的舞台空间,多个“名场面”带观众梦回亚运。“雅韵”,既是亚运的谐音,也是湘湖的文化内涵,更包含着“以湘湖之韵展亚运之韵”的美好愿景。犹记得杭州亚运会开幕式现场,承载着亚洲亿万万人热情的数字火炬手与运动员共同点燃主火炬塔,独特的点火仪式给观众留下深刻印象。在数智演艺秀中,主火炬塔“钱江潮涌”被搬运到湘湖,白天作为景观装置,融入自然风光,成为当地新的打卡点;当夜幕降临,主火炬塔则化身实景演艺的焦点,浓缩亚运高光时

创意引领,促进技术迭代

科幻不仅是文学艺术题材,更是未来科技构想的试验田。近年来,“科幻技术”这一概念屡被提及,丰富的想象力与前瞻性构思使科幻逐渐成为科技创新的灵感来源。科幻技术不仅激发了关于未来产业结构的思考,还通过虚拟实验探索可能的技术路径。我国科技企业早在2016年就启动“凡尔纳计划”,通过科学家与科幻作家的跨界合作,探索科技前沿领域,尝试借助创造性思维与严谨的逻辑推演,揭示未来技术的潜在发展方向,为当下科技创新提供启示。

以脑机接口为例,它既是科幻世界中的常见技术,也是现实中极具潜力的研究方向。科幻作品中早有人类思维活动直接操控外部设备的内容。如今,脑机接口正从科幻设想逐步走进现实。这恰是科幻技术的独特魅力所在——通过对未来世界的大胆想象与理性推演,为科技创新提供想象场景,再经过多维度表达,拓展人类对未来科技的认知,促进现实科技的跨越式进步。

无论是世界科幻大会,还是中国科幻大会,都彰显了对科幻技术领域的高度重视与持续关注。2023年,第八十二届世界科幻大会发布“科幻作品中的十大未来科技”榜单,揭示了当前科幻领域最具前瞻性的技术设想,如太空电梯、赛博空间等。其中,电影《流浪地球2》中的太空电梯,凭借其令人瞩目的展示,荣登“最受大众期待的未来科技”榜首。

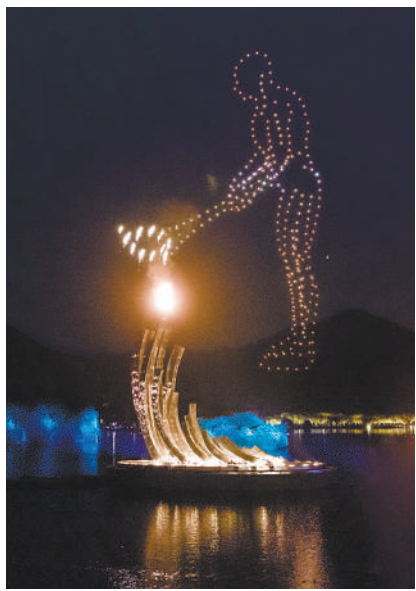
中国科幻大会作为国内最大规模的科幻产业新品发布平台,定期举办新产品、新技术、新场景发布会,集中展示了科幻技术领域的重大原创成果。2024年发布的开放世界演化引擎、智脑人形机器人和科幻探索馆等,展示了当前科幻技术的前沿趋势与应用潜力,为产业资源的整合与应用提供契机。中国首个国际化综合科幻奖项科幻星球奖的设立,不仅为科幻技术应用提供激励机制,还通过细化奖项类别,如最佳科幻创作技术、最佳科幻体验技术、最佳科幻产品创新等,促进对科幻技术的深入探索。

科幻作为人类未来探索的想象与前瞻,承载着技术革新的愿景,在推动产业变革、实现未来构想中发挥着重要作用。科幻的力量不止于文艺,其系统性思维与逻辑推演启发未来产业重构,激发技术创新灵感,推动构建新兴产业链。科幻也凭借其特有的跃迁思维,对未来生活提出构想。智慧城市、可持续技术、人与智能系统的共生关系等议题,在科幻的虚拟试验场中实现了探索与演绎。

从脑机接口到数字空间,科幻中的技术设想正从虚拟走向现实。通过创意引领与技术迭代,科幻为科技创新提供了持续动力。未来,科幻必将继续激荡想象力的潮流,推动人类不断探索未知领域,塑造更具智慧与新意的未来。

(作者为中国科普研究所副研究员)

上图为在世界科幻大会主题展览上,一名小朋友使用虚拟现实设备观赏太空景象。

新华社记者 沈伯韩 摄
版式设计:张芳曼

图为沉浸式数智演艺秀《湘湖·雅韵》剧照。

沙晓岚供图

把观众放在心中

杨 娟

在湖北,一条被誉为八百里画廊的清江,水波淙淙,婀娜多姿,穿越崇山峻岭,在宜昌市宜都市汇入浩浩长江。她的源头在民歌《龙船调》的故乡恩施土家族苗族自治州利川市,我就是从这里走出来的土家姑娘。

这里有一个接一个的民俗节日,有丰富多彩的民俗文化。有人说,这里的人能说话就能唱歌,能走路就能跳舞。我从小就在这样的歌舞海洋里耳濡目染,爱唱歌、爱跳舞、爱表演,父母便送我到湖北省艺术学校(恩施)校外班学习。在校期间,我专心学习,表现突出,被选中参加湖北省民族歌舞团各类演出,曾获得全国青年歌手电视大奖赛民族唱法职业组铜奖、全国少数民族文艺汇演新人奖等。毕业后,我留在团里工作。

在湖北省民族歌舞团工作的8年间,我跟着剧团到各地演出,有机会走进大城市,也经常上山下乡走基层,这对一个演员是再好不过的历练。我十分珍惜每一处舞台,每一场演出,既成长为团里的台柱子,也是团里的一块砖,哪里需要哪里搬。既要独唱,也要参与对唱和重唱,有时候舞蹈演员不够,还去跳舞。事实证明,每一次演出都是对自己舞台经验的积累。

我一直认为,好演员是为观众而生的。把观众放在心中,演员才有力量和方向。观众对文艺的渴求和热爱,像一粒种子种在我心中,给了我信心和动力。记得2000年,我随剧团到恩施州鹤峰县一个偏远的小山村演出。几天前村里就用广播播发演出通知,从演出前一天半夜开始,就有村民打着火把走山路赶往演出地点,蹲在院墙边等着看表演,一等就是几个小时。见到这一场面,我全然忘记路途颠簸的疲惫,充满激情地走上舞台,村民喜欢听什么,我就唱什么。这次经历凝结成一种情结,一直深深地烙印在我的心里。

2008年,我调入湖北省歌舞剧院工作,在新舞台上从“零”开始。第一个角色是歌剧《洪湖赤卫队》的赤卫队员,没有一句台词,但我懂得“只有小演员,没有小角色”的道理。抱着一颗对歌剧挚爱的心,每次演出我都守在侧幕边,仔细观察每个演员的表演、站位、唱段,还把每个角色的台词都背得滚瓜烂熟。后来,我被导演选中在这部作品中饰演韩英,被誉为“第五代韩英”。接下来,我在《八月桂花遍地开》中饰演桂花,在《江姐》中饰演江姐,在《有爱才有家》中饰演刘德芬,在《汉水丹心》中饰演李小红……为了塑造好这些角色,我不断挑战和超越自己。

我站在前辈的肩膀向上攀登,力求博采众长,把前辈艺术家的经验充分吸收到自己的表演中。为了演好角色,在剧目排练前,我都会给自己的角色写小传,理解角色的身世和处境,揣测角色在故事中的心理活动,尽力将角色塑造得立体丰满。在歌剧《天使日记》里,我饰演30多岁的护士长兰兰之念。为了从细节上把握这个角色,我特意走进协和医院呼吸科当“护士长”,让自己沉浸在真实环境中,体会和感悟护士的工作和生活。在音乐剧《孝·感天地》里饰演董董青枝,起初我对这个角色爱不起来,因为她并不是文艺作品中常见的慈母形象,这让我无法全身心融入角色。我试着把自己放到董董青枝的年龄段和处境中,想象她的经历,认识到她那古怪的性格源于既深爱儿子又害怕失去儿子的心理。妈妈爱孩子有错吗?只是她病了……就这样,我找到了这个人物的光彩,把握住了这一母亲形象的内心。谢幕的那一刻,台下响起热烈掌声。我成功塑造了角色,也挑战了自己。

一路走来,在舞台剧目创作中我不断积累经验,体验不同角色带来的人生感悟。优秀角色教会了我“在舞台上演英雄,在生活中更要学英雄”。在回馈社会做公益的过程中,我更深入地走进基层,从中汲取更多生活养分,所有这些都成为我艺术人生的动力。

(作者为湖北省歌舞剧院演员)

文艺评论