

MR 沉浸式戏剧《太虚幻境》带来全新技术突破

本报综合消息 浩瀚的银河下,古老的建筑逐渐下沉,MR 头显之外的现实场景浮现在观众眼前。这是“红楼戏班”的戏台,也是全球首创 MR 沉浸式戏剧《太虚幻境》的故事起点。这部打破“第四堵墙”,将真人表演结合虚拟场景的戏剧自1862时尚艺术中心首演以来,在社交平台上引发热议。MR 沉浸式戏剧这样“新物种”,将为上海沉浸式戏剧产业带来哪些新思考?

■虚拟叠加现实“打造数字分身”

《太虚幻境》的剧本以《红楼梦》为根基,将故事设定在20世纪40年代的红楼戏班,戏班通过献演《红楼梦》,换取五张决定生死的“公民证”。观众则以系统中唯一未被清除的“幻影”身份入场,全程佩戴 Apple Vision Pro 头显,在400多平方米的影视级实景空间中自由穿行。

“我以为戴上头显是完全虚拟的场景,没想到和外面的实景结合得这么好,给我一种‘假作真时真亦假’的感觉,超出了我的想象。”上海观众尹文君是第一次体验这种与虚拟现实技术结合的沉浸式戏剧,剧中凤凰从戏台飞出,真人演员与虚拟演员对打等场景让她记忆深刻。

这样逼真的效果来自技术上的突破,“在全球范围内,我们首次实现了4D 高斯及 MR 技术完整结合落地在一部时长为60分钟的商业剧目中,将超大容量数据、超长时长内容压缩到其原本的1%的大小,在MR头显中实现空间计算和实时渲染。”世臣集团

CEO、《太虚幻境》导演钟卓说,“我们最大的难度也在于此。”

“4D 高斯,就是指在3D模型的基础上,加上时间的维度,这就使得我们在后期处理时,可以让虚拟的人或物实时地出现在场景中,并且让观众可以从任何角度观看到其立体影像。”钟卓将该技术比喻成“打造数字分身”,通过该技术将“虚空字符”“虚拟演员”等虚拟物无缝嵌入真实剧场空间后,观众可以伸手触碰与之互动,它们也会相应地作出反馈。

这同样给演员带来了挑战,在剧中,每一位演员需要记下他完全看不见的4D 高斯内容的位置,在合适的时间精准地展现人物情绪和混合舞蹈动作。“我们只能通过反复地排练让演员们记下走位的顺序和节奏,先戴上头显配合一次,再去掉头显试一次,一遍遍地贴合虚拟影像的位置。”

《太虚幻境》出品人、投资人杨洋告诉记者,项目从构思到运营花了整整14个月,其中大半年时间都在解决技术落地的问题,“因为我们在做项目的时候在世界上都没有可参考的案例,只能向国内做虚拟现实技术的团队和专家请教,然后自己钻研,突破设备未开源的技术壁垒。”

■差异化竞争或是破局关键

2016年,《不眠之夜》上海版在静安区麦金依酒店开启驻演,开创国内沉浸式产业先河,“大型实景沉浸式演

▲演出现场虚拟物无缝嵌入真实剧场空间后,观众可以伸手触碰与之互动。

艺”“场域式互动演艺”等沉浸式演艺项目也随之如雨后春笋般出现,其中不乏投资上亿元,占地上万平方米的大型沉浸式街区项目。

在中国演出行业协会演艺新业态发展专业委员会常务副主任委员刘洋看来,新的沉浸式项目想要在激烈的市场竞争中占有一席之地,必须要“跨界”。2026年3月启幕的沉浸式音乐秀《双城之战》,是全球首个基于英雄联盟 IP 落地的大型沉浸式驻场音乐演出,也是动画剧集《双城之战》从屏幕走向线下舞台的一次转译。演出场地复刻了动画中祖安与皮尔特沃夫的双城场景,并对《孤勇者》《觉醒》等30余首动画原声与英雄联盟赛事金曲完成

本土化的改编。

“最重要的其实是制作的水准,《不眠之夜》为什么复刷率能超过30%,有观众甚至能去上百次,还是因为它的创作团队和执行团队水平都是顶尖的,整体内容很扛打。”刘洋认为,无论沉浸式演艺项目的形式如何创新,最终还是得靠剧本创作、演员的专业能力等内核去赢得观众的认可,这才是项目的核心生命力。

今年8月30日,《不眠之夜》上海版将完成沪上最后一场演出,而《剧院魅影》沉浸式体验则有望接棒该项目落地上海。这是对过往十年的告别,同时也意味着上海沉浸式演艺市场的一次全新开始。

“蜘蛛侠”,崭新之日或回到过去

本报综合消息 中国观众不像从前那么爱看好莱坞电影了,但漫威电影在这里的观众基础仍然稳固。《蜘蛛侠:崭新之日》在中国公映的第六天,票房超过8.7亿元,影片目前在北美地区之外的票房累计5.72亿美元,中国市场贡献20%。

■这电影的票房像一列脱轨火车

《蜘蛛侠:崭新之日》的制作费用是2.25亿美元,不包括后期的全球发行和宣传预算,影片公映前一周,好莱坞业内谨慎地预测北美地区的首周末票房有望接近2亿美元。在8月1日,也就是影片在北美全面上映的第二天,制作方索尼公司乐观地期待首周末票房突破3亿美元。实际上,在刚过去的这个周末,美国商业院线一半的银幕给了这部电影,粗略统计,超过2400万北美观众在3天里涌进影院,创造了3.55亿美元的首周末票房,这个数字逼近《复仇者联盟4:终局之战》在美国疫情前创纪录的3.57亿美元首周末票房。影片的全球首周末票房9.27亿美元,两天超越公映两周的《奥德赛》。

“蜘蛛侠”轻盈飞身掠过曼哈顿岛的摩天大楼,一扫过去三四年来的好莱坞超级英雄电影的颓气,在《惊奇队长》《蚁人》《闪电侠》《海王》的最新续集陆续市场表现低迷以后,《蜘蛛侠:崭新之日》明显地提振了漫威系列电影对今年底将上映的《复仇者联盟5》的信心——超级英雄还能在全世界的大银幕上飞一会儿。

电影《奥德赛》剧组在法国巴黎做了一场文学浓度极高、堪称文化事件

的首映礼,但是,《奥德赛》在法国累计两周的票房远不如《蜘蛛侠:崭新之日》首周末两天的票房。欧美主流媒体对《奥德赛》的讨论持续两周,甚至,美国在世最重要的小说家之一、人称“女版福克纳”的88岁乔伊斯·卡罗尔·欧茨为了这部西方正典的改编电影接连在社交网络上发布短评。然而,《蜘蛛侠:崭新之日》几乎在上映的当天就取代《奥德赛》成为新的全球文化事件,比起“《奥德赛》超过75%的观众年龄在25岁以上”,媒体和电影产业还是对“14—25岁的Z世代愿意进影院看超级英雄电影”更激动。

■旧故事和新观众发生联系

《蜘蛛侠:崭新之日》的导演德斯汀·丹尼尔·克雷顿在拍摄期间反复强调:“旧的故事总要想办法和新观众产生联系。”尽管片名“崭新之日”,其实导演创作的重点和整部影片的关键词是“旧的故事”。

1999年,索尼公司从当时尚未发达的漫威漫画购得“蜘蛛侠”形象的改编版权。现在的年轻观众很难想象,好莱坞工业进入21世纪时,“超级英雄片”被认为走上了不可救的下坡路,行业悲观评估20世纪80年代的“超人”和20世纪90年代的“蝙蝠侠”已经耗尽奇观大制作的红利,这个类型拉不动新观众了。那个时代语境是不是和今天漫威电影宇宙的困境高度相似?制片人艾米·帕斯卡很有魄力地确定了“蜘蛛侠”系列的创作方向,把“超能力”和“成长的困扰”相结合,2002年上映的第一部《蜘蛛侠》重心在青春期男生彼得·帕克如何面

对——身体的异常变化,荷尔蒙的波动,他的感情生活和私人的社会关系网络。托比·马奎尔以好莱坞系统内罕见的细腻表演,在超级英雄电影的框架里,演出了一个青春期男生丰富的内心世界。在当时的电影工业里,一个偏于中性的、温柔敏感的“超级男英雄”是稀缺的,让超现实的奇观和现实中被忽略的情感表达并存于同一部电影里,也是稀缺的。

制片人艾米·帕斯卡、导演山姆·雷米和男主角托比·马奎尔这个组合用《蜘蛛侠》三部曲留给好莱坞一个至今没有超越的商业电影范式。时间来到2026年,这一代的蜘蛛侠回到24年前的起点:彼得·帕克为了保护身边的普通人,他主动选择被遗忘,进入匿名的生活,在极端孤独的处境里,他发现身体产生异变,在情感和责任的双重负担下,他的超能力趋向黑暗和失控。成长是否意味着面对一具自己都感到陌生甚至恶心的身体?持续地生活在被忽视和被误解中,是能忍受的吗?成长的痛苦只能自己消化,还是主动走出孤岛,和亲友共同分担?《蜘蛛侠:崭新之日》的全部议题是对早年《蜘蛛侠》三部曲的浓缩,纽约市民的好邻居回来了,从蜘蛛侠荡蛛丝的视角看出去,曼哈顿的日与夜仍然生机勃勃,宛如未曾被现实风暴波及的小

人物的美梦。

导演没有开发新的方式让“旧故事和新观众发生联系”,观众需要新的故事或新的讲述吗?只要新生代的演员组合就够,汤姆·荷兰德和赞达亚这对“戏假情真”的夫妻档演员足够让新观众认同大银幕上的彼得·帕克和心爱女孩MJ。

旧的故事意味着熟悉的人设、熟悉的情感模式和熟悉的戏剧弧线,就像电影里轻易不会断裂的蜘蛛丝,制造安全的飞行和落点。尽管汤姆·荷兰德的表现对比几年前有了质变的进步,但电影制造的兴奋点并不是“彼得·帕克是谁”,重点是蜘蛛侠的故事像张开的蜘蛛网,延伸出漫威宇宙里新的角色,以至于这部电影成为——请观众熟悉的蜘蛛侠隆重介绍X战警成员“凤凰女”,一个能操控意志、逆转时间和生死的超级女巫,这是“漫威电影宇宙”上新预告。至此,“旧的故事”成为系列电影里稳妥的黏合剂,“崭新之日”的另一个名字叫作,敬请期待《复仇者联盟5》。