

艺术创作手法建构数字化虚拟展演——电影与VR的跨界赋能及叙事新生

■文/谷一盈

现状审视——VR的沉浸潜力与叙事困境

纵观全球，VR产业在硬件与概念层面已取得长足进展。国际科技巨头持续投入，从Meta的生态构建到苹果Vision Pro所定义的空间计算新范式标志着行业正朝着更轻薄、更强大、更交互自然的方向演进。在国内，以PICO等为代表的硬件厂商已具备国际竞争力，应用场景也从游戏娱乐迅速拓展至文旅、教育、工业、演艺等多领域。国家级大型活动的成功应用，早已验证了数字仿真与虚拟预演技术的巨大价值。元宇宙概念的兴起，更使得线上虚拟会展、数字剧场等成为“双循环”发展格局下的新动能。

然而，VR产业若想取得长足进展、广泛发展，其关键路径必然是从服务特定行业拓展至直面广大消费者，完成从B端到C端的转化。这意味着，VR必须能够提供吸引大众的优质叙事内容，而不仅仅是技术方案。以现象级VR沉浸展《消失的法老》为例，该作通过精准复刻古埃及文明，在上海首展期间就吸引超10万人次购票。其借鉴意义远不止于成功的商业数字，更深层的启示在于：它凭借考古探险的强叙事框架与电影化的悬念引导，有效促进了观众的沉浸体验，证明了叙事驱动是吸引大众的核心。这恰恰揭示了VR产业在步入“内容创作深水区”后所面临的真正挑战：如何系统性地解决“有空间，无叙事；有互动，无戏剧”的普遍困境。当前许多VR体验虽能通过360度全景、空间音频与交互提供强烈的“置身其中”感，但其根本弱点在于叙事薄弱。作品易陷入“技术炫技”或简单“游戏化”，提供了探索自由，却丢失了情感聚焦与意义深度，导致体验流于表面，难以形成持久的情感共鸣与文化影响力。因此，补足叙事短板，已成为VR产业走向大众、实现其社会文化价值的关键。

而电影，恰恰是解决这一困境的解药。电影艺术的精髓，正在于在有限的时空内，通过精心设计的叙事策略，完成主题的传递与心灵的触动。电影的艺术创作手法可以跨界赋能VR叙事，探索新的叙事路径。

实践探路——电影编剧的VR创作启示

作为电影编剧，我在承担国内首部UE5大空间VR沉浸展项目《看我天地中轴》总编剧之初，亦面临全新挑战。该项目作为北京中轴线申遗“数字中轴”工程的重要实践，需在500平方米的物理空间内，通过1:1高精度三维建模与实时渲染，构建南起正阳门、北至钟鼓楼的完整数字中轴线，并同时支持百名观众佩戴VR设备进行40分钟的自由漫游。传统线性剧本的写作经验，在强调空间沉浸与交互开放的VR面前，似乎失效。然而，在深度调研大量VR作品后，我的核心感悟逐渐清晰：VR所欠缺的，并非技术或创意，而是一套将散点式体验凝聚成情感流线的叙事方法论。而电影，正拥有这套历经锤炼的方法论，电影创作的艺术手法可以有效应用于VR沉浸的新生叙事。

在《看我天地中轴》的创作中，我们有效应用电影思维，对其进行了适应VR语境的叙事转化与方式拓展。我们的目标不是让观众被动观看一个关于北京中轴线的纪录片，而是引导其主动“走入”历史，在沉浸中完成一次文化认知与情感认同的建构。实践证明，将电影的核心创作手法进行跨界应用，能有效提升VR内容的叙事完成度与艺术感染力。

跨界赋能——电影核心创作手法在VR中的转化与应用

首先，从“世界观构建”到“环境叙事”，电影叙事让空间本身开口说话。在电影创作中，构建一个令人信服的世界往往是第一步。这类似于“软科幻”电影的宏观设定——它并非专注于解释物理原理，而是致力于建立一套自洽的文化、社会与视觉规则，旨在让观众迅速理解并认同故事的底层逻辑。而在VR叙事中，这种逻辑则直接体现为整个虚拟环境的搭建——空间本身，就是世界观最直接的陈述。观众无需通过台词或字幕“被告知”世界观，而是通过在其中行走、观看与交互来“亲身感知”它。还是以《看我天地中轴》为例，我们以“象天法地，以中为尊”为主题，设定“紫薇天官看中轴”“夜游太和殿”“钟鼓楼观看二十四节气鼓表演”“迎着朝霞飞中轴”“天安门城楼望广场建筑群”五个主要场景。其中“紫薇天官看中轴”将抽象的“象天”理念，转化为观众仰首可见的星宿与脚下中轴线严丝合缝的视觉对齐。观众无需听解说，便在此“宏大对齐”的震撼中，瞬间理解了中轴线呼应天象的崇高世界观。VR的环境叙事，正是将电影用于“解释”的笔墨，化为了可亲身丈量的“空间”。

其次，从“人物塑造”到“身份代入”，深化沉浸交互的情感联结。在电影创作中，人物塑造对应的人物逻辑往往优先级最高，甚至有时候高于故事逻辑。因此VR想做好内容深水区的尝试，身份代入也是重中之重。VR的特点是要求编剧从编写“他者的故事”转向设计“观众的旅程”。针对这一点，正好可以借用电影中常用的人物塑造技巧来帮助VR观众快速进行身份代入。这一过程始于为观众选择合适的“旅伴”。例如，在VR作品《消失的法老》中，编剧借“导游的通讯中断”情节唤醒了观众作为“考古探险队核心成员”的身份自觉，激发了观众强烈的在场感与探索欲。而引路猫幻化为神明的奇观，更搭建了连接信仰的情感纽带。这种设计成功将观众从旁观者转化为亲历者，真正实现了与古文明的深度共情。在《看我天地中轴》中，我们选择了北京中轴线早期规划的核心人物刘秉忠作为引导者，因其历史身份与叙事空间(中轴线)有着天然的、深刻的渊源。我们为他设计了“沉稳、博学但有点幽默”的性格。这很有效地消除了历史人物的疏离感，让观众产生与智者对话的亲切共鸣。同时，我们设计了平常游客很难看见的、在故宫屋脊上的神兽“行什”，利用“行什”打破物理束缚，牵引观众视线飞越紫禁城。这种人文智者与神话向导的双重设计，成功将枯燥科普升维为兼具情感温度与视觉奇观的穿越之旅。

紧接着，从“剧情发展”到“情节设计”，互动感始终为核心驱动力。在传统电影中，剧情发展通常依托于线性叙事与蒙太奇剪辑，观众跟随导演的镜头逐步走入情节。而在VR叙事中，“情节”不再只是被观看的客体，而是需要被观众在空间中主动发现、参与甚至推动的“过程”。因此，电影中经典的三幕剧结构：建制、对抗、结局，也需转化为符合VR互动感特性的“沉浸式情节设计”——建置，在于引导观众进入虚拟情境并理解目标；对抗，在于观众通过探索、解谜去克服空间中的挑战；结局，则在于让观众的互动努力获得有意义的情感回报与叙事收束。好的VR叙事应该避免“为了互动而互动”的刻板生硬，有效采用电影叙事结构，既能服务内容，又能调动情绪，碰撞出新的火花。

最后，从“蒙太奇”到“心理节奏”，构建沉浸叙事的情感曲线。电影中的“蒙太

奇”本质上是镜头剪辑的艺术，通过控制画面与画面的连接、节奏的快与慢，来引导观众的情绪起伏，在VR中可以转化为对整个体验流程的心理节奏设计。创作者需要规划体验过程中的信息释放节奏、情绪张弛与交互节点的分布。例如，一段密集的探索后，安排一段舒缓的、视觉奇观性的“过场”，让情绪得以沉淀；在交互解谜获得关键物品后，紧接着触发一段揭示背景故事的情感性演出，使互动具有叙事回报。这种内在的节奏设计，能防止体验陷入平铺直叙或杂乱无章，让观众在自由探索中仍能感受到经典叙事带来的情感满足。

未来展望——电影与VR的深度融合与叙事新章

展望未来，电影与VR的深度融合已非愿景，而是正在发生的产业现实。国际上，威尼斯电影节、戛纳电影节均已设立VRXR竞赛单元，一系列探索叙事边界的作品不断涌现。国内，产业实践同样如火如荼。在2025年中国金鸡百花电影节期间，首次打造的“金鸡虚拟现实电影季”集中展映了《三体游戏·文明》《火星使命》等十余部海内外VR佳作，通过大空间技术让观众得以“触摸”电影世界，吸引了大量市民游客“尝鲜”，验证了优质沉浸内容对大众的吸引力，表明基于沉浸叙事的“电影+VR”内容正成为文化数字化战略的重要抓手。

这一新兴艺术的健康有序发展，也离不开国家层面的前瞻布局与标准护航。2025年3月，国家电影局发布《关于促进虚拟现实电影有序发展的通知》，首次从国家层面将其定义为新形态电影并纳入管理扶持范围，旨在“做大电影经济总量”并“推动虚拟现实电影有序发展”。与此同时，针对行业初期面临的设备兼容性、制作规范不一等核心挑战，中宣部电影局已指导中国电影科学技术研究所等单位，积极推动虚拟现实电影系列技术标准的研制工作。《虚拟现实电影第1部分：通用技术规范》已进入送审阶段，另有多个相关技术标准也在同步研制中，旨在从制作、播控到放映建立全产业链的“品质标尺”。正如中宣部电影局主持日常工作的副局长毛羽所指出的：“拥抱科技创新，已成为中国电影继往开来、实现高质量发展的必然选择。”2025年10月22日在西安XR电影产业基地举办的“虚实无界·智影共生——AI&XR电影技术创新大会”上，毛羽还将虚拟现实电影体验的精髓概括为“引导式自由”，即导演在空间中重获叙事权的同时，观众也被赋予探索的权力，这精准定义了新范式的内核。标准体系的建立，正是为了保障这种艺术探索能在稳定、可预期的产业轨道上行稳致远。

回归本质，VR的崛起并不意味着传统电影的消亡，恰如摄影术的诞生并未终结绘画。传统电影那块方寸银幕，依然有着“在此地，看彼处”的独特仪式感与导演绝对的叙事权威，这是VR无法替代的艺术魅力。VR的到来，实则是将电影的定义从“观看”拓展到了“在场”。无论是银幕前的凝视，还是头显里的漫游，艺术永恒的核心始终在于触动人心、建构认同。通过将电影百年积淀的创作手法，创造性地转化为VR叙事的养分，我们不仅能补足当前沉浸式内容的短板，更能在虚拟时空中讲好中国故事。电影与VR的这次跨界握手，终将让电影艺术跳出画框，在更广阔的维度上开创一个叙事艺术的全新篇章。

(作者为北京电影学院文学系讲师，电影编剧、VR编剧)

这六年来的两岸电影交流

■ 文/王清华

台湾电影是中国电影的重要组成部分，台湾电影的发生和成长曾经受到祖国大陆电影特别是上海电影的重要影响。但是在1949年以后，由于政权分裂，社会制度和意识形态的不同甚至对立，中国大陆和台湾的电影界经历了三十余年的完全隔绝，直至上世纪八十年代初，由于大陆改革开放，台湾结束戒严，才开始了海峡两岸电影界人员的往来。特别是1990年李行导演带领台湾电影导演代表团访问大陆实现“破冰之旅”，1992年谢晋导演率领大陆电影代表团“首访宝岛”之后，海峡两岸电影交流合作逐步全面展开。一时间，电影展映、学术研讨络绎于途，人才交流、合作拍片也渐趋热潮。可是正在热闹之际，2018年间仿佛突然有人按下“停止键”，两岸电影交流猛然跌入低谷，变为一片空白。

何以致此？大环境当然与台湾自2016年以来，民进党蔡英文上台后的“独台”执政方针，导致两岸关系不睦所致。但导火索则是2018年11月17日，第55届金马奖颁奖典礼上的“傅榆事件”。那届金马奖主席是李安、评审团主席为巩俐。大陆名导张艺谋、上届金马“影帝”、大陆演员涂们、当届金马“影帝”徐峥等都在场。

以《我们的青春，在台湾》获“最佳纪录片奖”的台湾年轻女导演傅榆，在上台领奖时说：“希望我们的国家可能被当成一个独立的个体来看待，这是我最大的愿望。”立刻引发现场大陆影人们的强烈不满，之后几位大陆颁奖或颁奖人上台时，都对这项说法有所反应。

当晚典礼高潮，是最后颁发的最佳剧情片奖。原定由金马奖主席李安、评审团主席巩俐合颁，但巩俐拒绝上台。李安无可奈何、只得独自上台颁奖，自然是面色凝重、心事重重。典礼结束后的惜别酒会，大陆影人全体退席；同时，大陆参赛影片的庆功宴，也几乎全数取消。次日，大陆影人纷纷更改机票，提前离台返陆。

原本第二天计划出席影集《如懿传》记者会的周迅、霍建华，当天也不见踪影，花了上百万精心布置的现场，最终打了水漂，草草收摊。整件事像极了近期日本首相高市早苗，因不当言论所引发的严重政治风暴。

当时有许多人认为：“傅榆事件”仅属个人的突发事件，船过水无痕，过几天新闻热度一降，就雨过天青、风平浪静了。但事实不然，此事所引发的后遗症大大超出想象，且影响至今。

八个多月后，2019年8月7日，大陆有关主管部门宣布：暂停中国大陆电影和人员参加当年的第56届金马奖。

此项宣布，不仅关系到两岸电影交流，且波及香港电影及影人，原本已经完成报名金马奖的港片《扫毒2》《追龙2》，都宣布弃赛；香港英皇公司公开表示：旗下艺人将不出席金马奖。其他诸多香港艺人虽未表态，但在大环境气氛不佳的影响下，当然也不会去甘冒大不讳。该届评审团主席原定香港导演杜琪峰，他在9月间宣布辞去该职。

2019年说暂停参加金马奖，谁知一停六年，在可见的未来几年，显然也恢复无望。六年来，金马奖虽行礼如仪，如常举办，满足了少数“台独”人士“关起门来搞、自己过大瘾”的心愿，但少了香港及大陆影片的竞逐，毕竟在关注度、话题性、影响力上，都大不如前。

尤其是没了众多大明星光环的加持，连“外行人看热闹”的热闹，都谈不上了，只落得个门前冷落车马稀。以前颁奖典礼前，还有入围酒会、行前酒会等活动，现在一概付之阙如，能省就省。

笔者将2013年(第50届)–2025年(第62届)，共13届金马奖颁奖典礼的台湾电视转播收视率，做了统计如下表，数字足以说明一切：

► 年度(届数) 平均收视率(电视收视数)

2025 (第62届)	1.55 (约165.4万人次)(史上最低)
2024 (第61届)	1.71 (约180.6万人次)(史上次低)
2023 (第60届)	3.52 (约255.9万人次)
2022 (第59届)	3.09 (约262.3万人次)
2021 (第58届)	3.78 (约295.9万人次)
2020 (第57届)	3.97 (约307.8万人次)
2019 (第56届)	2.21 (约252万人次)
2018 (第55届)	3.86 (约350.8万人次)(傅榆事件)
2017 (第54届)	5.32 (约384.6万人次)
2016 (第53届)	4.17 (约364.3万人次)
2015 (第52届)	4.95 (约494.4万人次)
2014 (第51届)	5.12 (约431.8万人次)
2013 (第50届)	9.12 (约635万人次)(史上最高)

(数据来源：网络)

金马奖曾是华语电影界公认最受欢迎，也是最重要、极具影响力的电影奖项之一。早期许多香港电影工作者认为，在香港电影金像奖获奖，固然值得称赏，但只有得到金马奖，才算真正受到肯定。

回顾自1997年起，台湾开放大陆电影来台上映及参赛，两岸华语影片及影人，得以欢聚一堂，相互观摩联系，是一件极有价值的大事。该年香港回归祖国，尤具历史意义。

事实证明，海峡两岸电影交流合作，双方受益；海峡两岸电影相互隔绝，大家受损。

那几年间，陆续有人提议：把大陆的金鸡百花奖、香港的金像奖、台湾的金马奖“三金汇流”，甚至纳入澳门、新加坡的华人电影，扩大声势，凝聚成一个华语电影共同奖项，在各大城市轮流举办，必能引领时潮，蔚为风向。果而如此，以人口优势及传播力度言，将可与世界其他重要电影奖项并驾齐驱，甚或有以过之。

此议虽已是明日黄花，全球电影市场也因三年疫情而有所改观。但只要方向是正确的，趋势是众所期待的，就值得全力以赴、继续努力。

(作者为台湾资深影评人，台湾电影评论协会秘书长)

“青云计划”湖北影视编剧人才培养工程征集启事

“青云计划”湖北影视编剧人才培养工程启动征集，诚邀怀揣梦想的写作者，完成从文字到影像的双向奔赴。

一、培养目标

认真学习贯彻党的二十届四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述、特别是给田华等8位电影艺术家重要回信精神，通过系统性培养、精准化赋能、项目式孵化，推出一批优秀影视编剧人才，创作一批反映时代新气象，具有长江气派、荆楚风蕴的精品佳作。

二、组织单位

主办单位：
中共湖北省委宣传部
中国文联电影艺术中心
湖北省电影局
湖北省广播电视局
湖北省文学艺术界联合会
承办单位：
湖北省电影家协会
湖北长江电影集团
武汉设计工程学院成龙影视传媒学院

三、创作主题

聚焦“场景里的新时代”，生动反映中国式现代化进程中的国家发展成就、人民奋斗足迹，鼓励视角创新与风格探索，鼓励传承弘扬荆楚文化、长江文化、红色文化。

四、报名方式

报名人员须具备下列条件：
1.创作主题、内容与湖北相关的编剧、作家或湖北籍编剧、作家。
2.作为主要创作者独立完成过电影、网

络电影、电视剧(网络剧)剧本创作，或合作完成过2部以上的剧本；或创作的文学作品在省级及以上文学刊物发表。

3.原则上年龄不超过45岁。
4.能够脱产参加集中辅导创作和采风。

五、征集时间

2025年12月22日—2026年2月10日

六、报名方式及要求

1.报名表。
2.相关佐证材料(署名影视剧剧本、故事梗概、原创承诺书或文学作品及原刊复印件)。
3.提交一篇3000字左右与创作主题相关的现实题材故事创意。
4.电子版资料投递至邮箱hubeidianying@163.com，纸质材料寄至湖北省武汉市武昌区翠柳街1号湖北省电影家协会(叶彪，16602716518)

七、联系方式

湖北省电影家协会，027-68880690、16602716518

