

沉浸式演出，破「墙」入戏

文化观察

不必安静看戏，观演更自由

《宋美龄的耳环丢了》导演袁家骏称其为“沉浸式行进式话剧”，作品从一开始就拒绝将观众视为“外人”——观众入场后，便被赋予“陪审员”的身份，跟着演员穿梭在不同场景，参与“耳环失窃案”的调查。整部作品的巧思在于让观众在参与过程中，不知不觉走进1944年的历史语境。“我们保持对历史的尊重，希望沉浸式体验也有文化底色，让观众的参与不再是空洞的游戏，而是与历史的对话。”袁家骏说。

在“办案”过程中，一位观众突然站起来，详细讲述当时的社会矛盾，甚至补充了很多剧组未曾掌握的细节，现场瞬间安静，随后响起一阵自发的掌声。散场后，不少观众热烈讨论，有人还主动和主创交流情节。“这或许正是沉浸式戏剧体现出的力量——它能激发观众主动思考与情感投入，让观众从看剧变成读史，从旁观者变成参与者。这种共鸣，是沉浸式戏剧最珍贵的价值所在。”袁家骏说。

沉浸式戏剧形成的“场”总是热烈的。此前，火爆全国的《大真探赵赶鹅》在济南驻演1个月，凭借独特的观演设计掀起热潮。那是济南乃至山东第一次上演的全景沉浸式话剧，不少人看后感觉新奇、时尚、过瘾，甚至引发了二刷三刷热潮。该剧没有固定的观众席，观众被分成“以鹅待客”“吃货群众”“上帝视角”三个群体，分布在西餐厅、歌舞厅、羊汤馆、派出所等多个场景，每个人都能找到适合自己的观剧方式——I人可以选择“上帝视角”，安静观察剧情推进；E人可以在派出所参与案情研判，与演员近距离互动，甚至触发即兴情节。这彻底打破了“观众必须安静观看”的传统规则，让观演变得更加自由、更加个性化。

《大真探赵赶鹅》的团队主创告诉记者，他们在编排时，以电影美术的标准置景，弱化剧场性，每一个细节都散发着20世纪90年代的时代气息；音效上，开场老歌、羊汤馆的喧闹、歌舞厅的音乐，都在努力营造真实的环境氛围；投影呈现的证据、人物背景资料，更让观众能深度参与破案过程。观众一踏入场地，就仿佛穿越时空，真正实现了“沉浸式”的体验。

“沉浸式舞台要求演员不仅要有精湛的演技，还要能自如与观众互动，现挂，让观众更加深入地参与艺术创作，也让戏剧艺术变得更加鲜活、更有温度。”娱评人钟楠认为，这种戏剧实践是坚持“破界”——打破观演的边界，打破艺术与生活的边界，打破历史与当下的边界，让戏剧艺术走出了小众圈层，成为普通人能接触、能喜爱、能共鸣的文化载体。

突破方寸之地，站上更大舞台

《只有红楼梦》带观众入梦太虚幻境，《津门往事》引领人们重温红色记忆，《雾起江州》则在文物建筑里编织谍战迷局……越来越多沉浸式戏剧深挖本土文化富矿，把历史记忆、城市故事搬上可触摸的舞台，游客穿行古城古巷，跟随演员推进剧情，观演的过程就是深度游的体验，静态的文旅资源由此长出动态吸引力，既拉长了游客停留时长，更为地方文旅IP注入了全新文化内核。

落地德州华林大剧团的史诗情景剧项目《大河上下》如今十分火爆。以该剧为引领，景区推出实景演出《盛世朝元》、水幕演出《九曲黄河魂》、空域展演《太湖烟花秀》、无人机矩阵《天幕星光秀》五大演艺产品，配套数十个剧本游场景和数百名NPC互动，形成室内外结合、水陆空覆盖的全域沉浸式体验，让游客成为故事的参与者、演绎的主宰者。谈及创作难点，华林大剧团总经理、《大河上下》导演韩磊直言，如何把五千年黄河历史浓缩进70分钟演出，让观众看得进、有共鸣、受震撼，是最大挑战。就像剧中“盛唐封禅”一幕，剧院依托国内首创的数控矩阵屏系统，140余块LED屏可独立升降、单独成像，搭配元宇宙时空折叠技术，让巍峨泰山瞬间拔地而起，呈现出传统舞台难以企及的视觉奇观；大禹治水场景，传统舞台常播放洪水视频烘托氛围，该剧院凭借国内最大的恒温水陆两栖舞台，打造出高达10米、宽40米的洪水实景，飞溅的水雾直面观众席，让人们沉浸式感受狂风暴雨的磅礴气势。“我们用心呈现这些内容，就是希望大家知道：黄河文化从来不是抽象的概念，而是可触摸、可沉浸、可真切体会的文明传承。”他说。

在济南，沉浸式文旅风生水起。今春重启的《趵突泉夜画》，在趵突泉景区勾勒出诗意画卷。项目以“二安”文化为线索，串联“清照词宗”“趵突泉韵”“溪亭日暮”三大主题区域，推出易安夜话诗词秀、趵突泉韵歌舞秀、溪亭日暮光影秀，将宋代美学、清照词韵与现代光影技术相融合，借助3D全息投影，打造可赏、可游、可听、可感的立体文化空间。

“沉浸式戏剧早已突破传统舞台的方寸之地，稳稳站上了文旅融合的广阔大舞台。它与城市景观、历史建筑、本土文化深度绑定，将每一处文旅场景都变成可体验、可互动的‘活舞台’。”文化学者齐飞表示，未来沉浸式戏剧会与各种艺术形式、文化元素相结合，包括传统戏曲、地方特色文化等，成为推动文旅融合的重要力量，与旅游目的地相结合，打造新地标，带动相关产业的发展。

《趵突泉夜画》剧照(资料片)

不只关注“皮”，更要注重“里”

台上台下，沉浸式戏剧的发展始终面临着创作、呈现、传播等多环节的挑战。如今，这一艺术形式热度持续攀升，创作者纷纷入局，不少城市主动引入相关剧目，观众也乐于走进剧场。但热度之下，同质化严重、艺术深度不足、市场规范缺失等问题，不仅阻碍行业长远发展，也会让不少观众从最初的新鲜好奇，慢慢生出审美疲劳。

“不论是舞台还是所谓的‘文旅场’，内容生产创作都须始终强调精品意识，一定得挖掘独特的故事题材和表现手法，打造具有个性和特色的作品，不应只关注‘沉浸’二字的‘皮’，更要注重‘里’的深度，两者应该相得益彰。”钟楠坦言，过度追求“沉浸感”，把大量精力投入场景搭建、互动设计上，容易导致作品形式大于内容。有的作品甚至沦为单纯的游戏，看重线索寻找、机关破解的趣味性，没有完整的故事脉络，更缺乏深厚的文化内涵。观众走出剧场，除了“玩过”，再无任何思想收获。

当沉浸式这种形式走进景区，这些短板变得更为突出。目前，景区内的沉浸式项目多集中在夜游、非遗体验等领域，相比剧场内的作品，更易陷入“重形式、轻内容”“重体验、轻内涵”的误区。部分项目一味追求灯光的华丽、场景的震撼，却忽视了本土文化的挖掘和故事性的表达，观众看似“沉浸”其中，实则只是走马观花，体验也终究流于表面。此外，一些外来优质剧目，虽然内容精良，但在本土化改编上做得不够，如何将外来剧目与本土文化有机结合，贴合当地观众的审美和情感需求，让作品真正“落地”，也成为行业亟待解决的问题。

其实说到底，沉浸式戏剧最具生长力的，是其藏在形式背后的故事力量。相关项目要走得长远，就离不开沉下心来深耕细作，离不开坚守“内容为王”的理念，在此基础上再强化本土创新，完善市场规范，并着力培养专业的创作、表演和运营人才，不断提升作品品质和服务水平……唯有如此，方能完成从“爆款”到“精品”再到“经典”的质变。

短剧爆火，听书刷屏，网文出海……

读屏时代全面来临

□ 本报记者 张九龙

指尖翻书、耳畔听读……不知不觉间，数字阅读早已渗透日常。4月20日，第五届全国全民阅读大会数字阅读论坛发布的《2025年度中国数字阅读报告》(以下简称“报告”)，解锁2025年中国数字阅读行业的发展全貌。

数字阅读赛道扩容，营收逻辑剧变

报告显示，2025年，我国数字阅读市场总体营收规模达到789.37亿元，同比涨幅19.35%，连续多年保持稳健增长，文化消费赛道潜力持续释放。纵观市场格局，大众阅读、有声阅读、专业阅读三大细分赛道协同发力，产业布局特色鲜明。

以网络文学为代表的大众阅读稳居行业龙头，全年营收594.76亿元，同比增长21.67%。过去五年，大众阅读市场规模从302.5亿元一路攀升，实现近乎翻倍的增长。IP全产业链开发，已成为大众阅读的首要驱动力。

优质网文不再只是屏幕里的文字故事，更是短剧、动漫、影视、游戏的素材库。众多热门都市、悬疑、古言题材的网文，通过微短剧改编实现破圈传播，几分钟一集的轻量化剧情，契合当下大众碎片化娱乐需求，全网播放量动辄数十亿次。IP改编带来的版权收益、流量曝光、粉丝沉淀，又反哺原著作品，从而构建起完整商业闭环。

短剧改编的风口红利下，行业隐忧同步滋生。有的平台盲目倾斜资源，重心全面转向短剧开发，甚至缩减、关停传统阅读业务。部分创作者刻意迎合短剧改编需求，剧情套路化、内容流水线化，深度化、精品化的原创内容逐渐被挤压，有损网文创作的人文底色。

以“耳朵经济”为代表的有声阅读，已成为行业第二增长极。2025年有声阅读市场营收134.35亿元，占据17.02%的市场份额。如今，有声阅读打破边界，覆盖全年龄段受众；年轻人偏爱悬疑有声剧、都市言情广播剧，中老年群体钟情历史故事、人文科普、健康养生内容，亲子场景下的儿童绘本、经典故事有声读物更是刚需。

通勤路上解放双眼，家务时刻沉浸式听书，睡前借助有声内容舒缓身心，多元场景的适配性，让以音频为载体的有声阅读快速走进大众生活。但赛道内部转型步伐同样加快，过去依靠会员订阅的单一变现模式逐渐松动，订阅收入占比持续回落，广告植入、付费点播、衍生周边等多元化变现方式加速落地。

专业阅读成为2025年增速最快的黑马赛道，全年营收60.26亿元，同比涨幅23.35%。随着终身学习理念深入人心，公众对数字教材、学术数据库、行业知识库、在线技能课程等专业内容的需求激增。从营收结构来看，专业阅读已不再单纯依靠内容售卖，技术服务收入占比突破三成。

“耳朵经济”成主流，阅读习惯悄然分化

报告显示，2025年我国数字阅读用户规模突破6.89亿，同比稳步增长2.95%，在网民中的渗透率达61.24%。这意味着，每10个网民中，就有超6人拥有数字阅读习惯。

用户结构的持续变迁，正在重新定义市场消费需求。从性别维度来看，男性用户占比逐年攀升，女性用户占比缓慢回落，这直接影响着题材创作风向。男性用户偏爱玄幻奇幻、历史军事、科幻悬疑内容，女性用户集中于都市情感、古风言情、家庭成长题材，赛道细分趋势愈发明显。

年龄层面的变化同样值得留意。26岁以上成年用户占比持续走高，成为数字阅读的支撑群体。相较于年轻群体，成年用户阅读诉求更加理性，不再单纯追求娱乐消遣，而是更加看重内容质感、思想内涵与现实价值。而26岁以下年轻用户占比持续下滑，预示着新生代阅读习惯正发生新变化，需要引起行业的注意。

阅读行为的两极分化，是2025年数字阅读的鲜明特征。“耳朵经济”全面崛起，有声阅读用户占比首度突破50%，正式超越传统电子阅读，成为覆盖面最广的主流阅读形态。浅阅读、碎片化阅读倾向愈发突出，19至25年轻群体单次电子阅读时长大幅缩水，从往年125.93分钟降至96.31分钟，阅读趋向娱乐化、快餐化、浅表化。

在内容选择上，用户偏好呈现“大盘稳定、圈层分化”的特点。一方面，都市职场、古言现实、玄幻奇幻稳居题材榜单前三；另一方面，随着全民文化素养提升，电子书板块中，传统文化、教育教辅、人文经典类内容占比大幅上涨，反映出知识型、成长型需求持续攀升。

付费习惯的差异，同样勾勒出鲜明的用户画像。年度报告显示，阅读付费金额与阅读形式高度绑定：年均消费30元以下的轻消费群体，首选有声读物；31至300元的中端消费人群，偏爱电子书与纸质书的结合；300元以上深度阅读爱好者，更愿意为纸质精品书籍买单。

不过，绝大多数用户主动选择观看广告、收听弹窗，换取免费阅读权限，付费订阅意愿持续走低。这种消费习惯的转变，在降低阅读门槛的同时，也容易造成劣币驱逐良币，导致优质原创内容创作动力不足。长远来看，或将制约行业精品化发展的步伐。

出海出圈，AI赋能，机遇挑战并存

在文化出海浪潮之下，国产数字阅读正成为中华文化对外传播的全新载体。2025年，我国数字阅读出海作品总量达到94.92万部(种)，同比增长17.42%，涵盖多语种翻译、海外原创、电子出版物等多种形式。

从海外市场布局来看，北美、东南亚是主要阵地，欧洲市场份额大幅提升，全球传播版图不断拓宽。海外读者的题材偏好也发生明显转变，玄幻奇幻凭借独特的东方世界观、脑洞叙事，成为出海第一大热门题材，都市职场内容紧随其后。

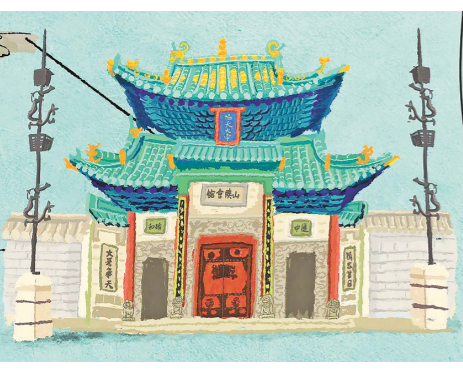
AI赋能、多模态融合，则代表着2025年数字阅读行业的技术新趋势。文字变漫画、小说变短剧、文本转有声，多模态内容形态百花齐放。从内容创作、编辑审核，到精准推送、IP衍生，人工智能贯穿数字阅读全产业链，大幅降低内容生产门槛，提升了行业运转效率。

技术快速迭代也带来一些问题。比如，版权保障机制不完善，AI洗稿、抄袭搬运、非法转载乱象频发，原创作者权益难以保障；算法推荐过度迎合流量，同质化内容反复推送，固化用户阅读视野，破坏内容生态多样性；特殊群体阅读需求难以满足，青少年网络阅读防护机制仍有漏洞。

砖石无声诉古今

文物志

轨上博物馆

山陕会馆(手绘)

□ 本报记者 张依盟

走进“好客山东·齐鲁1号”文物研学主题

旅游列车建筑主题车厢，齐鲁大地古建筑元素扑面而来，每一砖一瓦都藏着精湛的技艺，每一道梁柱都刻着文化的传承。

在曲阜，孔庙与孔府并肩而立，诉说着儒家文化两千多年的绵延。孔庙始建于公元前478年，以孔子故居为庙，岁时奉祀，是历代尊孔崇儒的核心场所，也是中国儒家文化的精神象征。历代帝王不断加封扩建，如今占地327亩，九进院落，四周围以红墙，四角配以角楼，仿北京故宫样式修建，与北京故宫、承德避暑山庄并称中国三大古建筑群。1994年列入世界文化遗产。沿着南北中轴线前行，从金声玉振坊、棂星门、圣时门，到奎文阁、十三碑亭、大成门、杏坛，最后抵达大成殿。奎文阁三重飞檐，是专门收藏御赐书籍的藏书楼；十三碑亭内存唐至清六代御碑50余幢，真草隶篆，各领风骚；杏坛是孔子弦歌讲学之处，“杏坛设教，弟子三千”的佳话便源于此。大成殿是孔庙主体，殿前十根深浮雕蟠龙石柱，整石雕刻，双龙戏珠，作升腾状，工艺绝伦。殿内供奉孔子及“四配”“十二哲”塑像。最后是圣迹殿，以连环画石刻讲述孔子生平。整座孔庙，堪称中国古代官式

建筑的活标本。

与孔庙一墙之隔的孔府，又称衍圣公府，是孔子嫡系子孙世代居住的地方。汉元帝最早赐宅，宋至和二年封“衍圣公”，府邸因此得名。现在的建筑多为明清遗存，占地7.4公顷，有各类建筑480余间，分中、东、西三路，前后九进院落。前为官衙，设大堂、二堂、三堂及六厅，衍圣公位列正一品文臣之首，在此处理公务；中为内宅，是眷属生活之处；后为铁山园，假山鱼池、花坞竹林俱全，最奇的是“五柏抱槐”——一棵古柏分出五枝，怀中生出一株槐树，世所罕见。

孔府还珍藏“商周十器”、元明衣冠、历代字画，以及从明嘉靖到1948年的九千余卷私家档案，这是中国现存持续年代最久、保存最完整的私家档案。整座孔府，就是一座活着的博物馆。

离开曲阜，沿古运河向北，来到聊城。清代乾隆年间，山西、陕西的商人顺运河经商至此，集资建造了山陕会馆。会馆坐落在东昌府区东关古运河西岸，始建于1743年，占地3311平方米，是全国现存会馆中第二大会馆。现存建筑

有山门、戏楼、夹楼、钟鼓楼、南北看楼、南北碑亭、关帝殿、财神殿、火神殿、春秋阁等160余间，布局紧凑，错落有致。最令人称绝的是戏楼——飞檐挑角，脊饰龙兽鸱吻，雕梁画栋，其十翼造型如凤凰展翅，堪称建筑一绝。可以想见当年运河上十帆竞发，会馆内锣鼓喧天，商人们在这里听乡音、叙乡情、谈生意。山陕会馆不仅是建筑瑰宝，更是研究古代商业史、运河文化、戏剧史的珍贵实证，见证了运河商业繁荣的黄金时代。

再把目光投向黄海之滨的青岛。花石楼坐落于海滨，以莱州滑石装饰，花岗岩筑体，融合了哥特式、罗马式、巴洛克式等多种欧洲建筑风格。尖顶、廊柱、雕花，中西元素在此相遇。凭栏远眺，海天一色。花石楼是近代中西建筑文化交融的见证，它告诉世人：齐鲁建筑并非固步自封，它有能力吸收、融合外来元素，创造出独特的建筑语言。当我们停下脚步，用心聆听，便能感受到穿越时空的深沉回响。

请扫描二维码观看视频

