

超维度戏剧：能否打开演艺新蓝海

□□ 本报记者 李铮

当下的演出早已不再局限于剧场中的舞台，户外、大篷、古老建筑、自然山水……虽然演出的舞台更加多元，却未曾改变演员按剧情演戏、观众看戏的传统模式。近日，正在北京上演的百老汇超维度儿童戏剧《彼得潘的冒险岛》，打破了传统戏剧演员在台上、观众坐台下的观演方式。演员在表演空间中移动，观众也可以在一部戏中，通过不同场景的选择和不同剧情的跟随，获得更加个性化的观剧体验。在某些情节中，观众甚至可以参与演出，与演员一起推进剧情的发展。

这种超维度的戏剧演出模式，是否将成为突破演出市场的一条“鲶鱼”，为舞台艺术发展开拓出一片新的蓝海呢？

自主IP的国际化尝试

超维度戏剧(Immersive Theatre)，又称浸入式或沉浸式话剧，是最早起源于英国、近年来在国际上发展迅速的一种戏剧表现形式。

《彼得潘的冒险岛》是由北京环球百老汇文化发展有限公司(以下简称“北京环球百老汇公司”)斥资数亿元，邀请美国百老汇知名戏剧编导团队耗费两年时间打造的童话主题超维度戏剧，是中国资本、自主知识产权、全球化运作的产物。这是国内现场娱乐演出进行国际产业化运作的一次尝试，作为一部完全原创版权的戏剧，该剧以“自主IP+国际制作+

全球授权”的戏剧创造新模式受到广泛关注。

该剧由国际超维度戏剧领域知名导演Randy Weiner担任艺术总监，其执导的超维度大剧《不眠之夜》(Sleep No More)堪称超维度戏剧的扛鼎之作；担任导演的是多次获得美国戏剧托尼奖的百老汇儿童剧女导演Allegra Libonati；其他诸如布景设计、编舞、空中编舞等也都由百老汇的戏剧专家担纲。

在8000平方米的演出场馆中，由于完全打破了台上台下的物理限制，减少了演员与观众之间的心理隔阂，整个演出过程中，观众始终处于“运动模式”，在许多场景中自由地选择和参与。他们既可以跟着彼得潘和他的小伙伴们一起无忧无虑地玩耍；也可以登上海盗船与虎克船长一起乘风破浪、冒险狂欢。随着剧情错落展开，几条故事主线时而交织，时而分离。观众在与演员的追随、互动中完全颠覆了旁观者的身份，而成为演出的一部分，与演员共同推进故事的发展、改变剧中人物的命运。

该剧与其他儿童戏剧最大的不同还在于，孩子们的观剧体验是在移动中主动融入，而不是被动接受。观剧过程中，孩子们在众多场景中选择、跟随、参与，也是一个在美与丑、爱与恨、勇敢与怯懦、融入与拒绝、开放与自闭、执着与放弃等价值观之间做出自己的判断和选择的过程。

互联网思维：从被动到主动

“这么多年，观众已经厌倦了坐在



《彼得潘的冒险岛》中，观众可以在多个场景中自由选择和参与。

台下被动地接受，为什么电脑屏幕不断侵蚀电视屏幕，那是因为观众已不能满足被动地接受，而更在意自身的参与。这就是为什么我们会选择做起维度戏剧。”《彼得潘的冒险岛》出品人钟丽芳这样解释自己着手超维度戏剧创作的原因。

有一位观众在观演后的留言中写道：“观众从一个旁观者彻底变成了演员，这种颠覆式的深入体验前所未有的，这是我目前看过的参与度最高的戏剧。”

而令钟丽芳灵感初现的，是她在山西平遥看了王潮歌导演的大型情境体验剧《又见平遥》。为了该演出特地修建的平遥剧院没有前厅和主入场口，观众置身演出场景之中的观演体验，给钟丽芳留下了非常深刻的

印象，也让她初次产生了做互动式演出的想法。

不久后，钟丽芳前往美国纽约考察。这一次，她看到了久负盛名的超维度戏剧《Sleep No More》。这部由Randy Weiner制作的戏剧在全球范围掀起了超维度戏剧的风潮，甚至让演出这部戏剧的纽约曼哈顿切尔西区成为了当地的文化地标之一。《Sleep No More》的演出现场设有不同的房间，每间房间中有不同的表演。观众头戴面具，可以自由穿梭在这些房间之中，随意去哪里、看什么。

“他跟王潮歌的又不一样，《又见平遥》是一个特别完整的故事，一条线走下来。《Sleep No More》则是一个多线、复合的戏剧。当时有个观众告诉我，这是他第9次来看这部戏，因为每次看戏的体验都不一样。”钟丽芳又问

了身边不同的观众，得到了几乎相同的答复，这让她对超维度戏剧产生了浓厚的兴趣。

回国后，钟丽芳开始着手打造属于中国自己的超维度戏剧。2015年北京环球百老汇公司联合导演何念推出超维度话剧《消失的新郎》，获得成功。为何第二部就选择儿童剧？这其中不乏目前戏剧市场中儿童剧的市场份额正在逐年上扬的原因。据大麦网今年“六一”期间发布的《大麦儿童剧行业洞察报告》，近3年儿童剧演出场次次数逐年上扬，已成为剧场类演出(含话剧歌剧、曲苑杂坛、音乐会、舞蹈芭蕾等)中的潜力股，其票房占比已达15%。在消费力方面，大麦儿童剧用户年均消费额高达702.3元，用户单笔消费远超票单价。戏剧的亲子消费市场拥有

巨大的潜力。

“《彼得潘的冒险岛》是百分百的中国独立IP。出于打造中国自己的超维度戏剧精品的初衷，北京环球百老汇公司在确定要将彼得潘的故事搬上超维度戏剧舞台的同时，就开始了相关品牌注册和版权保护工作，在中国及许多其他国家和地区对超维版的彼得潘进行了注册。为了全面保护超维版彼得潘的品牌价值，为今后二次市场开发扫清版权障碍，北京环球百老汇公司还花费巨资对《彼得潘的冒险岛》超维度剧中的所有人物形象申请了版权保护。”钟丽芳说。

自2016年12月全球首演以来，《彼得潘的冒险岛》已经吸引了两万余名中外观众观看。无论是家长还是孩子，不仅喜爱在剧场里的体验，也对继续追随彼得潘，继续在戏剧中接受教育、体验人生表达了浓厚的兴趣。因此，为了延伸和强化超维度戏剧的教育功能，也是基于自身在美国百老汇戏剧教育、美英文化方面的独特资源，北京环球百老汇公司正式推出百老汇青少年俱乐部项目，希望通过一系列教育、培训、体验的戏剧课程，让孩子们与戏剧一起全面发展。

除了延伸开发之外，《彼得潘的冒险岛》在根据前期试演期间观众体验进行改进的基础上，也正式开启了全国公演项目，不仅北京的演出场次将有所增加，湖北武汉等其他城市的驻场演出也将陆续开始。超维度戏剧是否能掀起中国文娱演出的新浪潮，还有待继续观察。

专题

风追司马 光耀韩城

2017韩城“一带一路”国际灯光艺术节交出璀璨答卷

□□ 安然

位于陕西省东北部的韩城市，是中国历史文化名城、文化名人司马迁的故乡。为实现“跻身全国百强、建成区域中心”目标，全力打造黄河西岸明珠城市，进一步提升韩城对外知名度和影响力，带动2017年韩城全域旅游，打造国内国际一流旅游目的地，确保韩城旅游精彩亮相、华丽转身——1月21日至5月27日，2017中国·韩城“一带一路”国际灯光艺术节在韩城华彩绽放。

灯光艺术节引爆韩城市场

韩城市曾经是以能源、煤化工为主的城市。近年来，韩城紧紧依托丰富的文物旅游资源和深厚的文化底蕴，致力转型发展旅游产业。

韩城此次举办“一带一路”国际灯光艺术节，旨在通过璀璨灯光将党家村、韩城新城、韩城古城、司马迁祠景区和正在建设中的国家文史公园等一个个镶嵌在韩城大地上的旅游景点“串起来”，精心制作一条美丽的“珍珠项链”，把美丽韩城一并呈现出来。另一方面，通过灯光艺术节的举办，填补韩城旅游夜经济的空白。

更重要的是，当地政府有心借力灯光艺术节的举办，打造一张响当当的韩城城市名片。同时还确立“国际韩城”的旅游新模式，打造灯光节为依托的产业链条，促进经济内外循环，拉动地方整体经济活力，使灯光节真正成为国际第四大灯光节。

据悉，本次韩城国际灯光艺术节主题为“风追司马，光耀韩城”。灯光艺术节期间开展了“一带一路万国展”“有故事的韩城”“灯的故事”“国际微电影”“民俗美食节”等主题节会及系列文化艺术演出活动。

韩城“一带一路”国际灯光艺术节自开幕以来，来此观灯游客和学习考察团队络绎不绝，仅在今年春节期间，就有上百万游客来韩城过大年、赏花灯，元宵节、清明节、五一劳动节，韩城旅游人数实现井喷式增长。据不完全统计，一季度韩城累计接待游客400万人次，带动了餐饮、住宿、购物、娱乐等旅游相关产业的发展，引爆了韩城的旅游市场，达到了举办灯光艺术节的预期。

五大板块布展扮靓韩城

本次灯光艺术节共布设传统彩灯作品221组600余个，灯光作品8处，在五大板块及重要景区悬挂灯笼5万余个，主要街道和公园树木亮化实现全覆盖。灯光艺术节共设新城、古城、濠水河、芝川、西庄五大板块，以及西山沿线、新老城区结合台塬地带等重点区域，板块、区域以灯展、灯光作品、灯光秀等形式全面展开，布展灯组范围共计50余公里。同时，灯光节在不同区域和时段，分别突出古城“古”、新城“新”、濠水河“异”、文史公园“特”、党家村“俗”的特色。

古城板块以中国传统年节、儒家文化为核心元素，将“一路、一街两巷、三

庙”作为重点区域，集中体现春节氛围和特点，“一路”(濠阳路)通过现代声光电技术，打造一条时空隧道；“一街两巷”以春节、元宵节等传统年节灯组为主，让游客感受具有韩城特色的节日文化；“三庙”以儒家文化为核心元素，“孝”“悌”“忠”“信”“礼”“义”“廉”“耻”等灯组依次陈列，倡导修身存养、道德理性的教育思想。

新城板块以“创新发展”为核心设计元素，突出现代感、时尚感，彰显韩城发展成果，展示宏伟蓝图。

濠水河板块以“一带一路”沿线国家风情文化元素为核心，按照不同国家划分若干区域，布设风景名胜、风土人情、花鸟动物、历史古迹等灯饰和大型雕塑，用灯光充分展示“一带一路”沿线国家的深厚历史和人文底蕴。



海天文化在此次韩城国际灯光艺术节上的璀璨灯组

芝川板块以司马迁精神元素为核心，将文史公园、司马迁祠景区作为重点区域，依托“十二本纪园”石雕，以《史记》人物、故事为表现形式，制作系列主题灯展，加入猜灯谜等参与性活动，以灯展形式向国内外游客宣扬司马迁精神。

西庄板块以古村古寨、民俗风情、家训文脉为核心元素，将党家村景区作为重点区域，让外来游客切身感受民居瑰宝的独特魅力，寻找失落的乡愁记忆，探索传统文化的博大精深。

灯光点亮韩城 彩灯产业爆发

自灯光艺术节筹备以来，韩城按照“立足市场、发展产业”的思路，系统谋划，科学决策，统筹推进，用灯光点亮韩

城，引爆旅游，基本达到预期目标，实现了社会效益和经济效益双提升，得到了社会各界的普遍认同。

从2016年11月4日征集方案到1月21日灯光节开幕，筹备布展时间仅仅用了70多天，其中方案征集用了30天，先后到四川自贡、广东广州学习经验，探索传统与现代相结合的灯光节模式，最终，四川自贡海天彩灯等6家传统彩灯龙头企业参与制作，仅仅用了40天就完成布展工作。同时，灯光节与锐丰文化合作成立了韩锐商业运营公司，围绕市场开发灯光节周边产品100多个。

围绕灯光艺术节，在2016年12月至2017年5月期间，韩城共组织50多个系列特色活动，确保了“周周有活动、月月有主题、天天在升温”，白天看景、晚上看灯的热闹氛围，让国内外来韩游客充分感受到有故事的韩城、有味道的旅程。

5月27日，作为灯光艺术节的重点活动，以“创新、创造、融合、发展”为主题的“建设黄河沿岸区域性中心城市暨2017中国韩城‘一带一路’国际灯光艺术节文化产业发展高峰论坛”在韩城举行。论坛举办期间，同期进行了嘉宾座谈会、项目推介会和实地考察活动。本届论坛由韩城市人民政府主办，韩城国际灯光艺术节组委会和韩城市工商联承办，四川自贡海天文化股份有限公司(以下简称“海天文化”)和广东锐丰文化传播公司协办。海天文化董事长裴笑从作为中国彩灯文化行业企业家代表受邀参加，并作为嘉宾进行了峰会对话。

灯光艺术节的举办，也带动了韩城彩灯产业的爆发。此次灯光艺术节展出时间长、覆盖范围广，在彩灯行业引起了不小的轰动，形成了洼地效应，不少彩灯行业的龙头企业纷纷来韩城学习交流，提出了投资参与韩城灯光节的强烈意愿。

同时，在灯光艺术节开展过程中，韩城积极谋划，把灯光节作为支点，大力发展相关产业。一是抢占产业创新高地，经多方努力，目前韩城已加入国际灯光城市协会；二是将瞄准行业龙头，与海天文化合作成立了韩城海天彩灯培训中心，第一期培训已于4月25日培训结业，培训本地彩灯技术人员160名，第二期计划与当地农村工作领导小组办公室联合，针对扶贫攻坚建档立卡贫困户进行培训。经过两期培训，已为韩城灯光艺术节的灯组维护、回收、二次利用，奠定人才基础。三是多个国家一流的灯光作品落地韩城，南湖永久灯光秀和全国首个360度全息投影球幕秀已投入使用，其他相关灯光产业正在跟进，“灯光韩城”城市品牌效应已经显现。

接下来，韩城将尽快理顺机制，组建机构，提前布局，按照“一年打基础、两年上水平、三年见效益”的思路，整合旅游资源，联同中国彩灯运营商——自贡海天文化股份有限公司一起，逐步实现“五个一”(即：每年一度的韩城国际灯光节、古城彩灯艺术街、文史公园彩灯艺术园、韩城彩灯博览会、中国彩灯产业论坛)的产业布局，交一份满意的答卷。