

视点追踪

日前,天津市文化和旅游局发布了《天津文旅品质年实施方案》,确定2023年为天津“文旅品质年”,并提出大力推动全市文旅产业高质量发展,着力打造宜居宜业宜游城市,满足群众高品质生活需求,进一步激发经济社会发展的动力、活力的布局要求。

会上,相关单位和部门介绍了推动文化旅游高质量发展的具体举措,其中沉浸式互动戏剧作为文旅融合的新型产物,深受人们的喜爱,也成为2023“文旅品质年”的重点推动项目之一。据悉,今年又将有一大批优秀的沉浸式互动戏剧剧目落地天津。日前,记者探访了其中三个备受好评的沉浸式互动剧目,看看沉浸式戏剧又有了哪些新玩法?

感受“沉浸式”戏剧新玩法

本报记者 徐雪霏

“津沽旧事”《傅莱医生2》: 文旅融合,讲述百年天津故事

继《傅莱医生1940》《北洋歌洛克》《津城皇会》后,北方沉浸式创作设计中心联合天津市楚云天文化传媒发展有限公司再度推出大型原创沉浸式互动剧《傅莱医生2》。10位演员倾情演绎,3个半小时虐我诈,24个身份盲盒,10条任务主线,6种开放结局。使命、抉择、阴谋、算计,一场没有硝烟的战争正在范竹斋旧居进行。

1941年,汪精卫叛变投敌,建立傀儡政权“中华民国临时政府”已经一年,其中腐败官员形形色色,变本加厉地协助日军镇压抗日力量。同时,日军在遭到百团大战重创后,在华北地区实行“三光政策”,疯狂地对抗日人士进行围剿。重压之下,抗日力量仍在逐步凝聚,一批爱国志士(玩家)伪造身份,各怀使命,进入了这个由日本人控制的阴森恐怖的天津汪伪政府军部,刺探日军情报,准备粉碎日军的额度计划……

“在这部剧中观众所扮演的角色是有自己的身份和代号的,过程中不仅要完成日本人交给的任务,顺利潜伏下来,还要想办法和自己的同志接头,交接情报。这次不仅观众和演员要互动,观众与观众之间也有互动,沉浸式体验再次升级。”《傅莱医生2》导演兼演员陈思博向记者介绍道。

据了解,《傅莱医生2》于去年8月份开始筹备,并于今年1月初正式上演。虽然受疫情影响,“津沽旧事”线下演出停摆了一段时间,但丝毫没有影响观众们对新剧的期待。“2020年底,北方演艺集团成立了北方沉浸式创作设计中心,我们的创作团队自主创作的沉浸式实景演绎互动作品《傅莱医生1940》《北洋歌洛克》《少年歌洛克·乱世小英雄》等,深受观众喜爱,打响了名声,即便是在疫情期间,我们也收获了众多忠实“粉丝”。”天津北方对外演艺交流公司副总经理徐筱涵认为,消费者观念和意识的转变,为文旅市场带来了新的发展方向,以“沉浸式”为主题的文旅项目成为新的增长点。在天津,沉浸式演出已不乏原创作品。

自2020年年底《傅莱医生1940》首次尝试以来,北方沉浸式创作设计中心已推出多个沉浸式演绎剧目。2021年8月首演的《北洋歌洛

克》更是凭借精彩的故事内容和创新的演绎玩法,吸引了众多对沉浸式戏剧感兴趣的观众参与其中,并荣获多项大奖。北方沉浸式创作设计中心总编导朱振达表示,“我们想打造的不是某个单体的剧目,而是希望将文旅进行整体融合,以沉浸式的方式让来到这里的无论是观众还是游客,都能得到更为新鲜的、升级式的体验。”

今年,“津沽旧事”剧游街区增添了白天的沉浸式演艺,游客们推开这扇有着百年历史的大门,仿佛回到上世纪二三十年,换上民国时期的服装,在鼎章照相馆拍张照,逛逛津沽市集,和商贩们聊聊天,累了就去春和茶馆喝茶,听听相声,看看古彩戏法,惬意地享受一回民国时期人们的生活。华灯初上,夜幕降临,这里就变成了沉浸式戏剧的演绎现场,一出好戏即将上演。

据朱振达介绍,《北洋歌洛克》已进入复排阶段,计划将在今年四月底、五月初重新上线。同时,一部新剧《津沽旧事》也在紧锣密鼓地筹划当中,预计今年年中有望与观众见面。该剧以天津城市文化为背景,将和平区周边几大景区以线索进行串联,讲述发生在这里的传奇故事,“近代百年看天津,我们有几百座小洋楼,上百座名人故居,可外地游客来到天津,却不知从何看起。我们创作这部剧就是为了解决这个问题,以故事的形式将这里的事、这里的人串联起来,一边游览一边探索,用沉浸的方式,讲好天津故事。”

开心麻花《疯狂理发店》: 演艺空间和公共空间相融合,让更多的人爱上喜剧

1月19日,华北首家“喜剪吹”沉浸剧场《疯狂理发店》在天津正式开业。这是开心麻花推出的一场集理发与喜剧于一身的沉浸式戏剧作品,改编自美国经典剧目《Shear Madness Salon》。和传统需要观众保持安静的剧目不同,《疯狂理发店》兼具开放性和互动性,融合了互动喜剧、悬疑探案、沉浸式演出等多种元素,对演员们的即兴表演能力有着极大考验。

全剧围绕一家伴随着钢琴声营业的疯狂理发店展开,某一天钢琴声戛然而止,隐藏在舞台上的“剪刀手”在全场两百人众目睽睽下作案。凶手锁定在出入理发店的嫌疑人之中,其中有

金牌理发师、性感造型师,也有神秘顾客……在场的观众则为提供线索的重要目击证人。在演出过程中,“侦探”会向观众一一求证破案线索,观众也可以直接向演员提出疑问,在演绎与互动中共同推动剧情发展。

开心麻花签约演员徐可在《疯狂理发店》中扮演侦探这一角色,并担任该剧的执行导演,有着多年舞台表演经验的他,在第一次接触沉浸式戏剧时,依然觉得这是个很大的挑战:“和以往在舞台上表演不同,沉浸式戏剧打破了演员与观众之间的空间距离,我们离观众非常近,可以说是触手可及,在这样的环境下,就要求演员的表演要有极强的真实性。我们要依靠自己的表演,让观众融入这个环境,我们希望观众走进大门的那一刻,就把自己当做是一名真正的顾客,而不是一位观众。”

在传统剧场,“你看我演”的模式使得观众很难掌握主动权和享受互动的乐趣;同时,肃穆的环境和艺术氛围也让大众产生一定的心理压力,而《疯狂理发店》则在不断摆脱这些桎梏,努力消弭演员和观众之间的隔阂。

在天津万象城三楼,一家色彩跳跃、装修时尚的疯狂理发店内热闹非凡。复古的座椅,靓丽的霓虹灯、巨大的吹风机,每一处陈设都仿佛在告诉人们这真是一家美发沙龙。在这里,你可以拍照打卡,或是在吧台喝杯咖啡,等着理发师Tony和造型师思思为你提供洗头、造型、美甲等一对一VIP服务。“我们想要营造一个热闹的理发店的氛围,让你相信这两个半小时发生的事情是真实的。”开心麻花天津营销部总监、《疯狂理发店》项目负责人岳甜说道。

2019年,开心麻花上海公司将美国经典剧目《Shear Madness Salon》引进中国,并进行了本土化改编,将原本的小剧场镜框版剧目,融入开心麻花特色,变为沉浸式互动喜剧,上演后反响十分热烈,场场爆满,一票难求。去上海观看了《疯狂理发店》首场演出的岳甜,立刻被现场的氛围所吸引,并希望可以将这样一部能够带给观众新奇体验的戏剧带来天津。

直到2022年,岳甜终于等来了这个机会。坐落于文化中心,集商业、文化、时尚于一体的综合性购物中心——天津万象城无疑是最好的选择,在双方的积极推动下,《疯狂理发店》终于在2023年1月27日迎来了它在天津的首演。

为了能够带给观众极致的观演体验,包括徐可在内的六位演员自2022年7月便开始了正式排练,熟悉剧本,反复演练,临近首演更是连

续两周每天排练12—14个小时,高强度排练的同时还要兼顾其他演出,对演员的体能和精力都是极大的考验,“这部戏对演员的要求是非常高的,首先它的台词量很大,剧本有100多页,就像一本书那么厚;其次,它要求演员的精力要高度集中,整部剧两个半小时,演员要不间断地进行表演,中间虽说有中场休息,但演员并没有脱离观众的视野,依然要在角色中与观众进行交流。但好在我们都坚持下来了,首演也非常顺利。”

将演艺空间和公共空间相融合,突破了传统戏剧的场地限制,从而使硬件设施、装修成本和运营成本大大降低,实现对城市文化的新引领和再塑造,作为一家戏剧领域内全产业链内容生产公司,开心麻花一直在不断地突破与创新,沉浸式喜剧便是开心麻花开辟的新赛道,“开心麻花一直在喜剧这条道路上不断尝试新的可能,但我们的宗旨永远不会变,那就是为观众带去快乐。我想这也是我们区别于其他沉浸式戏剧的一个特点,开心麻花无论身处哪条赛道,喜剧一定是我们深耕的点。我们希望通过精彩的剧情和演员的演绎让观众达到沉浸式的体验,在这两个小时的时间里可以收获快乐。我们更希望,通过《疯狂理发店》这一次大胆的尝试,能够让更多的人开始了解喜剧,走进剧院,从而爱上喜剧。”

舞台剧+剧本杀《切西娅》 环境式悬疑戏剧杀,开启沉浸新模式

夜晚,一部即将上演的音乐剧《切西娅》发生了恶性案件,被誉为“华人之光”的音乐剧女王——安雅,演出前惨死在自己的休息室内。警方第一时间勘测现场,初步判定为谋杀,嫌疑人的锁定在剧组成员当中。老戏骨、制作人、顶流爱豆、新晋小花,几人各执一词,上演剧场版“罗生门”,为了尽快破案,现场观众将协助侦探共同勘察现场,搜集证据,还原真相,指认真凶。

与传统舞台剧不同,《切西娅》融合了当下年轻人喜爱的剧本杀和密室逃脱的元素,在剧场内暗布了众多线索和多重故事结局。观众在剧中可以选择扮演高能搜证官,发掘案发现场的蛛丝马迹;也可以加入专业侦探团,与嫌疑人面对面交锋。观众的每一次参与都将决定剧情的走向,这次观众不再是坐在台下,静静地欣赏演员的表演,而是走上舞台,参与其中,与演员一起完成这场表演。“我们想带给观众的是一次颠覆性的戏剧体验,更是一场玩转‘智商+情商’的烧脑游戏。”《切

西娅》导演吴骏杰说道。

由吴骏杰带领的橙镜剧社自2016年起便开始尝试创作沉浸式戏剧,当时“沉浸式戏剧”这一概念刚刚传入中国,所有人都是在“摸着石头过河”,吴骏杰的创作也只停留在学习和摸索阶段,不满足于此的他希望可以发掘沉浸式戏剧更多的可能性,“剧本杀”这一新兴游戏模式的兴起让吴骏杰找到了方向,“剧本杀的迅速兴起让我意识到,其实剧本杀玩家和沉浸式戏剧观众非常契合,有表演欲并且有一定推理能力的人才愿意去玩剧本杀,一次剧本杀可能最多只有12个角色,可是戏剧每场可以容纳200—300人,那么我们为什么不将这二者结合起来,吸引这些人走进剧院,站上舞台,和我们的演员一起感受戏剧的魅力。”

一年时间,吴骏杰将沉浸式戏剧和剧本杀进行结合,创作出了《切西娅》,并在国内率先提出“环境式悬疑戏剧杀”的概念,可这次大胆的尝试也让吴骏杰心里产生很多顾虑,“‘戏剧杀’在创作上有一个很大的难点,就是如何平衡戏剧的演绎和剧本杀的期待值,让观众可能更看重戏剧本身,剧情是否足够精彩,演员表演是否到位,是他们关注的重点。而对剧本杀迷来说,则更在乎案件是否烧脑,能不能玩得尽兴。因此在剧本创作和观众身份设定上,我们都进行了充分的研究。”

据悉,《切西娅》自2021年初开始筹备,并于2022年6月正式开启第一轮全国巡演,“我们去年大概演了120场,演出效果很好,这也打消了我们会当初的一些顾虑。这个过程带给我最深的体会就是,观众对这部剧来说,不仅是演员,同时也是编剧和导演。每次演出后,我们都能得到很多观众的反馈,他们提出的建议和意见,就成了我们不断成长的动力。我们会根据观众的感受,对剧目进行不断地升级,希望大家总能看到不一样的《切西娅》。”吴骏杰感慨道。

在天津北方对外演艺交流公司的推动下,今年6月,环境式悬疑戏剧杀《切西娅》也将来到天津。在智慧山琉璃剧场,将搭建400平方米的影视级实景现场,观众可以走进这个神秘的空间,与颜值、演技双在线的专业音乐剧演出团队,一起揭秘破案,“我们很期待来到天津,天津是著名的曲艺之乡,都说天津人张嘴就是段子,《切西娅》这部剧中也融入了一些喜剧元素,相信在天津的演出一定会十分精彩。我们也希望可以把这样一部好看又好玩的剧目带给大家,让大家在紧张忙碌的工作之余,也能放松下来。”

线上教学让我思考并改变了很多

记者:您是如何开始做短视频和线上课程的?

王少桓:我是2018年开始做短视频的。因为多媒体的发展,导致了我们的生活习惯发生了翻天覆地的改变。通过新媒体的传播,我觉得能够更好地满足全国各地书画爱好者的学习需求。线上课程的研发和录制,也是想利用多媒体和自媒体的这种现代科技的优越性,将自己所掌握的这些知识层面的东西,更好地更快地传达到有需要的人群中去。另外,这也是我对自己这几年来教学经验的总结。因为视频录制的过程,其实是很考验一个人的综合素质的。

记者:在直播间授课,在教室给专业的学生讲课,您觉得最大的区别是什么?

王少桓:录制视频,更要求老师的教学严谨性和学术高度。因为线上学员可以反复地去观看视频,反复揣摩每一个知识点和我的每一句话。如果我录的内容不严谨或者是学术上不过硬,那么视频和线上课程的关注度、受欢迎程度会大大折扣。而且,在直播间授课和在线下教学,我的主观感受也是有很大区别的。在直播间教学,我面对的是一个屏幕,没有任何现场的有声互动。我面对的是屏幕上学生以文字形式的提问,这个时候是特别考验个人知识储备的。这种感觉就有点类似于,我一个人在舞台上表演,与台下的观众只能目光交流。在课堂上教学,我跟学生交流的过程,其实是一个很好的教学相长的过程,在这个过程中,学生可能会提出一些我平时触及不到的问题,那么我就可以沿着学生的提问去解决这个事情,同时就会把这一堂课上得特别生动。直播间或是视频课程,就是缺少这个环节。我尝试过自己一讲就是两个小时,在这两个小时里面是没有人跟我互动的,我就是对着

王少桓 以更潮的方式,严谨地传播国画艺术

本报记者 胡春萌

对话UP主

天津美术学院王少桓老师,作为优秀的青年中国画画师,他很早就开始尝试通过新媒体进行中国画艺术的传播和教学。在抖音“勤勉书屋王少桓”账号中,他的直播课程和短视频课程,受到了很多中国画爱好者的喜爱。

一张白纸,一边讲一边画。

记者:接触短视频后,您生活或思想最大的

变化是什么?

王少桓:做短视频之后,在思想上,我会时

刻让自己保持跟现代潮流的接轨。因为短视频想要有好的流量和传播效果,一定是要内容贴近生活,贴近当下。同时,我的短视频也要做到真实地回放个人艺术创作过程。所以,我就总是在想怎么让我的视频既有学术高度,也要符合当下审美需要。在接触短视频之后,我觉得我的生活节奏都变快了,因为我在做这个视频的时候,一定是要考虑时效性。我会为了拍一个视频,强迫自己在最短的时间内去完成一件事。在生活上,我就经常觉得,应该把我遇到的一些美好的瞬间,通过短视频记录下来,然后传达给大家,和大家去分享。这也是我创作短视频的一个动力,我觉得这样挺好玩儿的,我可以把我的喜好,还有一些我认为正确的观念,传达出去。

美育是对完美人格的追求

记者:传统书画艺术通过新媒体进行传播,您认为对其发展产生了哪些影响?

王少桓:通过新媒体的传播,让更多人真正了解到传统书画艺术的魅力。有了新媒体之后,传统书画艺术的传播速度就更快了,大家足不出户就能了解到全球艺术家的创作状态。这对我们传统书画的发展是有帮助的。

此外,新媒体在传播传统艺术的时候,它更注重于大众化,所以,大家能看到现在新媒体上面有好多解读传统艺术的内容。这些内容更为深入浅出,形成了一种比较简化的教学程式。这在一定范围内是起到正面影响的,但是

有一些也起到反向作用。比如有一些内容,完全是外行看热闹的状态,如果内行的人一看,就知道内容不正规甚至是错漏百出。所以在新媒体的阵地上,在传播传统艺术的时候,我觉得还是需要有人站在学术的高度,在高标准下去做内容。观众需求的多样化,促使我们在新媒体上传播传统艺术,有时候也要迎合大众需求,以市场需要为导向。但是在这个过程中,我们既要满足大众的心理,也要尽力将传统的美学思想融入所编排的内容中,在一定的传统艺术高度上,加入现代人对审美的需要。这样的话,我们在传播传统艺术上就会更加的高效,受众的人群才会更多。

记者:面向公众的美育教育,您觉得最重要的目标是什么?

王少桓:我觉得最重要的目标就是让大家懂得美,欣赏美,然后让大家通过美育教育,成为一个更为接近完美的人。我觉得美育教育不能简单地从字面意义上理解,不能只是把它视为一种美的教育。它应该是全方位、多方面的,美包含了很多方面,比如说我们的行为美、举止美、言谈美等,都在美育教育里面。我们从艺术的角度,去传播美育理念,那么我们会让大家分析美,比如画面中的美,它不是纯粹的物象的一种美,而是要通过物象的美向大家传达事物的内在精神之美。这种美一定是艺术家通过艺术加工,把好的精华留下来,把不好的东西剔除出去。我们在分析画作的时候,更多的是体会一种很完美的人格表现。所以,美育教育,我个人认为,它是让大家修身养性,去思考怎么样成为一个完美的人。在美育教育中,一定不要把人培养成为一个艺术家,但是一定会让人知道什么是美的,什么是丑的,什么是善的,什么是恶的。我觉得美育教育的最终目标,也是让大家通过美育教育,在处理问题上习惯于从一个比较完整的角度出发。美育的目标与德育是一致的,因为美育教育的传播能提高大家的道德情操,同时也能提高自己的人格魅力。