

上海大剧院率先试水线上沉浸式互动戏剧，迈出云端演艺探索性一步——

当疫情改变了人们的生活方式，我们又将如何拥抱舞台

■本报记者 黄启哲

你试过在“云”上进入一场沉浸式戏剧“现场”吗？

近日，上海大剧院联合多方推出的《福尔摩斯探案：血色生日》就在国内率先试水线上沉浸式互动戏剧。作为其云演艺品牌《巡演零号站》第二季的重磅策划，观众无须走进剧场，而是通过腾讯会议客户端连通戏剧“上演”的专属会议间，参与到一场“烧脑”探案故事中。尽管没有过多宣传，但不妨碍观众对于这一新生事物的浓厚兴趣。据透露，目前首轮演出部分场次甚至售罄。不过，观众“期待值拉满”体验过后，也出现一些不同声音——通过专业演员引导与其他观众合作破案的过程，不就是一场线上版的“剧本杀”吗？

无论反馈如何，这次试水都在倒逼演艺界思考——当疫情改变了人们的生活方式，我们又将如何拥抱舞台？

组团破案解谜，这场沉浸式戏剧较之以往更具参与感

《福尔摩斯探案：血色生日》改编自曾在毗邻贝克街的伦敦杜莎夫人蜡像馆上演的全新沉浸式戏剧作品《游戏进行中》，由柯南·道尔创作的《福尔摩斯探案集》这一经典IP衍生而成。该剧此次移植线上，获得了LET魔童

戏剧授权，由上海大剧院、泓洋戏剧和咪咕视听科技有限公司联合制作、运营，并由中英双方联合主创，为中国大陆地区打造专属升级版。

为了能让观众提前“入戏”，演出方特别提供了一份“指南”，从故事背景、演出特点、如何参与等列出多个事项回答观众关心的问题。尤其值得一提的是，“指南”中还有“Dress Code（着装建议）”，希望通过推荐观众穿戴侦探风格的服装、小道具和线上虚拟背景的选择建议，让线上演出更有氛围。而进入线上会议室，由专业演员扮演的“华生”将引导作为侦探学员的观众，一步步探寻案件真相。

如果说此前的线下沉浸式戏剧常被戏称为体力的考验，那么作为线上沉浸式戏剧，则更像是一场脑力的体操。全程90分钟里，观众必须全程参与情景式搜证、组团解谜，对案件嫌疑人的“审问”各个环节。该剧还搭载了XR技术，观众如佩戴VR设备，将在360°全景式搜证空间获得更深入的沉浸式体验。

“华生”的扮演者，既是剧情的推动者，更是鼓励观众思考参与的引导者。这一点打破了对“观众”这一概念的既有认知，“观众不只是屏幕外的观赏者，也可以创造性地参与到演出中，增加线上观演的在场感，共同完成这场线上冒险之旅”。

特殊的演出形态也催生了特殊的观众群体。据介绍，《福尔摩斯探案：血色生日》有相当一部分的观众选择包场购票，成为“团购福尔摩斯”的“团长”，与亲

友一同线上团建。而这，无疑也是线上演艺项目较之传统线下演出更突出的特点——更强的社交属性。

是线上戏剧还是云端“剧本杀”？

在海外也有类似尝试。比如英国的Swamp Motel公司，就在疫情后推出了多部线上的沉浸式互动解谜剧。该公司致力于将沉浸式戏剧的艺术性和密室逃脱的惊悚体验相结合，从而打破剧场、游戏和电影的边界。其出品的《Isklander》获得《卫报》《舞台》等媒体的推荐，《舞台》如是评价：“这是一次对于数字化可能性充满创新与趣味的拥抱”。而该公司同样使用了通讯软件来引导观众互动解谜。

这样一种形式首次国内上线，引发的讨论也是多样的。由于打破了地域限制，身在南昌的剧院观众“清dublin”得以走入熟悉的剧院远程体验，发文强烈推荐给身边的“侦探迷”。得益于这批观众的支持，上海大剧院宣布加场二轮演出，开售7月2日至15日的线上票务销售。

不过，对于这类线上探索是否属于戏剧，观众也有不同声音。观众不约而同地提出，相比于传统演出，该剧更像是一场线上“剧本杀”。相比于数百甚至上千人共同“被动观剧”的剧场体验，10人一组探案的过程极其考验同组观众的参与意愿和临场表现。与此同时，目前国内线上互动戏剧，几乎都集中于侦探、密室逃脱等悬疑类内容。这意味着，这

《福尔摩斯探案：血色生日》线上体验中的实景搜证场景，观众可通过VR设备获得更沉浸的体验。

种模式很难在其他题材的舞台作品中参考复制。

既然如此，我们是否还需要继续“纯线上”这条路？

日前话剧《茶馆》、周杰伦演唱会等演出录像在云端“重演”获得超高流量和

讨论度。但越来越多业内人士意识到，简单“搬运”或是过渡性“舞台转移阵地”，将难以满足线上观演需求。而《福尔摩斯探案：血色生日》主创正是看到了其中的机遇和挑战。该剧副导演汤宇泽认为，“线上演出囊括了剧场演出的共时

性，又打破了空间的桎梏”。

所以，与其否定纯线上戏剧的可能性或是定义，不如真正以“线上体验”为出发点进行创新探索，从而为国内数字文旅产业贡献具有突破性和认可度的云端演艺产品。

近年来宋代文化艺术普及类图书热销，电视剧《梦华录》展现宋人生活图景再度引发热烈讨论

传统文化成“流量密码”，宋代美学缘何历久不衰

▲一批解读宋文化的图书再度升温。▲电视剧《梦华录》剧照。制图：李洁

■本报记者 许畅

从宋瓷到宋词，内敛极简美学映照丰富精神世界

原以为咖啡才能拉花，其实早在千年前的中国，茶上已能绘丹青；低饱和、素雅的衣服配色，一洗人们对绚丽宫廷风古装的审美疲劳；“九市官街新筑成，青裙贩妇步盈盈”的女性经商图景更是体现了宋代商业文明……由刘亦菲、陈晓主演的电视剧《梦华录》热度一路攀升；而多部聚焦宋史文化艺术的图书近年来持续上涨热销，宋朝美学几乎成为出版领域的“流量密码”。

宋，如今已不再只是朝代名称，而是演变成了艺术文化中独特的美学符号。“随着宋代文化复兴，宋朝的器物、文化、审美等成就愈发受认可，风雅的宋文化契合了时代精神需求，人们需要把小日子过得更优雅一点。”正在追溯的历史学家吴钩，曾写下《风雅宋：现代的拂晓时辰》《风雅宋：看得见的大宋文明》《知宋》《宋仁宗》等系列著作，他在接受记者采访时表示，无论是点茶、插花、宋瓷、名物、茶事、雅集等十个侧面，以文化和审美为经纬，立体呈现宋人丰富的精神世界。宋朝是中国陶瓷史上黄金时期，全国各地都有窑场。宋瓷，即是因极简而极美的化身。原台北故宫博物院研究员廖宝秀从大道至简的内敛美学，解语更深层次的宋人精神文化映照。“雨过天青云破出，这般颜色做将来”——宋朝工匠逾越了传统五色观念，在浩瀚云烟的沧海山河中，找寻到更为本源的色彩。由此，宋人掌握了朴与拙、素与雅的融合，用特有的简洁造型和淡雅清新，诠释着对自然生灵的敏锐感悟。

宋代士人则展现出“文以载道”“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的气魄与人格，他们看重在自我的实现，兼具书法、绘画、诗词等修养，呈现出文雅、洒脱、有趣的人生。从“无可奈何花落去”的惆怅、

“明月夜，短松冈”的哀伤，到“一蓑烟雨任平生”的旷达、“金戈铁马，气吞万里如虎”的澎湃，很多流传千古的宋词，无不体现出个人心境与胸怀。

北京师范大学教授康震以《都市燕乐中的宋词》为题谈到，宋词的来源是音乐，宋词的传播依靠演唱，是以表演性、音乐性与文学性于一体的，悦耳、悦心、悦目的一种新的诗歌艺术形式。“与唐诗相比，宋诗的境界别有洞天。它的语言更通俗，情感更细腻，写的生活更加贴近普通人，尤其是写爱情、写离别，几句话一下子就写到我们心里了。”

烹茶点汤里的烟火气息，是对市井生活的深情致敬

宋代文人士大夫追求安逸生活，由此兴起雅致的生活美学，并在民间迅速流行。南宋吴自牧在《梦粱录》中有载：“烧香点茶，挂画插花，四般闲事，不宜累家”，点出宋人多感官品味闲适日常的慢节奏，体现了对平凡市井生活的热爱与致敬。

比如，每当盛夏时节，北宋东京、南宋杭州的街头，摆满了叫卖解暑冷饮的小摊，供走过路过的顾客喝上一碗解渴。多部书中谈到，宋朝冷饮品种很多，杨梅汤、荔枝浆水、冰雪甘草汤、生淹水木瓜、紫苏饮、梅花酒、姜蜜水等，都被称为“凉水”。“宋朝还有流行的饮料，是用甘草、陈皮等药材煮出来的，类似于广东凉茶。”吴钩介绍，张择端《清明上河图》画了许多路边摊，有些打出广告牌写着“饮子”“香

饮子”字样，卖的就是这种饮料。宋朝人喝汤品，习惯用茉莉花、桂花、香橙、乌梅、莲子等花果制作，先将花果盐腌、晒干，烘焙，碾成细粉，后装入器皿储存，招待客人时，再取出若干，冲泡成饮料，叫做“点汤”。

茶，则是宋朝雅士的灵魂伴侣，他们以茶会友，以茶入画，孕育出清幽典雅的文人气质。光是“点茶”，就对茶末质量、水质、火候、茶具极为讲究——烹茶的水以“山泉之清洁者”为上佳，“井水之常汲者”为“可用”；茶叶以白茶为顶级茶品；茶末研磨得越细越好，点茶时茶末才能“人汤轻泛”，发泡充分；火候也极重要，“候汤最难，未熟则浮，过熟则茶沉”，以水刚过二沸为恰到好处；盛茶的茶盏以建盏为宜；点出来的茶汤色泽要纯净，茶沫亦以洁白为佳。这些细节无不体现出“中国式的宝藏生活”，通过抚琴、调香、赏花、烹茶等化人民俗，为后人贡献了一系列雅致范式。

在学界看来，宋代的文人底色，不仅在于雅致文化融入生活的态度，也体现了对女性群体的尊重。比如，《梦华录》女主赵盼儿是茶坊女掌柜，朋友孙三娘做果子蜜饯生意，女性经商在宋朝可谓相当常见。吴钩举例谈到，庄绰《鸡肋编》记录开封的少妇：“尝泊舟平州城下，有茶肆坊人少女，鲜衣靓妆，银钗霞帽，其门户油漆雅洁，……旁与笑语，不羞。”临安名小吃“宋五嫂鱼羹”创始人也是女性，原本是“汴京酒家妇，善作鱼羹”，宋室南渡后，南下“侨寓苏堤”，因手艺好，“人竞市之，遂致富媪”。宋朝政府还设有专管征收商税的税务官，叫做“栏头”，由于男性“栏头”对女性收税多有不便，还出现了“女栏头”，令人一窥当时商业文明之发达。

■本报记者 汪荔诚

从《明星大侦探》《密室大逃脱》到今年上半年的《开始推理吧》，侦探类、推理类综艺节目层出不穷，难免给观众带来审美疲劳，但是最近在爱奇艺平台上热播的《萌探探案集》持续引发关注，首播站内热度就突破8000，并超过第一季峰值，该节目在猫眼、灯塔等平台上热度一度荣膺榜首。除却“萌探”家族中的“时代少年团”成员刘耀文等嘉宾自带流量之外，经典影视剧IP的二度开发，出人意料的温情和感人元素也给观众带来了诸多惊喜。

这批热播的侦探类综艺节目今年不断自我更新，通过影视IP二度开发、情景扮演、逻辑推理等方式追“新”成功，且更加注重和观众之间的感情连接，用人情温暖人心。业内人士指出，这一类综艺+剧本杀节目在实现产业融合与功能叠加的节目效益之后，正在逐步走向更加具有现实意义的议题，从“入脑”到“走心”，启迪着观众对于生活、对社会的更多思考。

经典影视IP的二度开发，影视和综艺有机融合

“谁谋杀了夏东海？”“谁是藏在这群地下党中的叛徒？”从《家有儿女》到《伪装者》再到《三国演义》、《萌探探案集》第二季延续了第一季中影视和综艺有机结合，每一期都有一个影视作品IP的加持。

相比第一季，《萌探探案集》第二季所选择的IP似乎更加具有国民度，辐射的范围也涵盖了各个年龄层，以首期的《家有儿女》为例，不论是网友目睹宋丹丹、张一山、尤浩然相拥时在弹幕上惊呼“快乐的童年回来了”，还是上了微博热搜的“《萌探探案集2》把家有儿女集齐了”都足以见证这一IP的强大影响力。早在节目官宣海报中，萌探家族成员分别化身《流星花园》的道明寺、《武林外传》的佟掌柜、《大话西游》的至尊宝等不同经典IP中的角色形象，从屏幕里呼之欲出。此外，《萌探探案集》第二季中IP种类的选择也兼具了多样性，从仙侠剧、情景喜剧再到谍战剧，满足各年龄群体的受众，让观众可以“快穿”于各种IP中，节目在打造沉浸式的推理探案体验，向经典作品致敬。

如何利用好影视IP？节目组邀请了影视原作中的演员作为飞行嘉宾加盟。例如，以《伪装者》为IP的一期中，请来了电视剧中两位女主角——王鸥和宋轶，当穿着旗袍的宋轶化身“于曼丽”袅袅婷婷地走来，观众在弹幕上惊呼“一秒穿越回《伪装者》”。如何更好地对影视IP进行二度开发？《萌探探案集》节目组也在影视剧的基础上新增了悬疑元素，不论是华晨宇化身“明台”在节目中用细节分析每个人的行为逻辑，并在“子弹眼不服”环节跟王鸥之间展开暗中较量，还是宋丹丹扮演的“明镜大姐”时刻释放信号“太累了”以便于“扮猪吃老虎”，并成功地隐藏到最后，抑或是设置了“双面间谍”人设，都是影视IP的二度开发。

对此，有评论认为，《萌探探案集》对于影视IP进行实景还原、改编、“穿越”，并通过演绎原剧片段、寻找剧情疑点、趣味游戏互动，从而获取案件线索，欢乐中寻找案件的真相，是引发观众共鸣的亮点。但也有业内人士指出，对IP的二度开发，仅仅让观众沉浸在一些影视作品的回忆中是不够的，单纯依靠“记忆引擎”无法为节目续航。

优质综艺节目应连接与探访更广阔世界和更丰富人生

“不是传统的‘剧本杀’，不仅单纯地要靠逻辑推断和时间线来找出‘凶手’，而是包裹了更多、更复杂的情感”——一位网友对于《明星大侦探》《萌探探案集》等推理类综艺节目的评价道出了它们的独到之处——并非一味以明星噱头和趣味性作为卖点，通过谜底的揭晓来关注社会弱势群体和诸多社会现象，具有现实意义。

《萌探探案集》第二季中，以《家有儿女》为IP的首期围绕“谁谋杀了夏东海”展现一系列推理，最终揭开了谜底——原来，夏东海并非死于谋杀，只是因心脏病去世。《家有儿女》中的儿女们长大成家之后因为工作繁忙甚少回家，导致患有阿尔兹海默症的刘梅逐渐忘记儿女，也忘记了夏东海去世的事情。“妈，这三十年来，刘星当上了警察，小雪当上了公司的高管，当长大后的‘小雨’尤浩然拿着厚厚的日记本帮助宋丹丹一点一滴回忆往昔，网友对于阿尔兹海默症患者有了更加清晰的认知。当长大后的‘刘星’‘小雨’‘小雪’全家捧着蛋糕来到病房里给刘梅过生日，更是唤起了观众对于亲情的珍视，以及对于空巢老人这一群体的人文关怀。”《萌探探案集》最近更新的以《流星花园》为IP的一期中，则聚焦了校园霸凌这一现象，独有偶，《明星大侦探》第七季也聚焦了这一话题。这类节目都延续了优质侦探类节目对于现实社会的聚焦，唤起了观众对于社会特殊群体的同情和关注。

此外，业内人士表示，优质综艺节目应连接与探访更广阔的世界和更丰富的人生，节目嘉宾就是这样的“中介者”。让节目与观众之间形成内与外的情感连接，用人情温暖人心，探讨现实生活中的问题，这是优质综艺发展的方向。侦探类节目在未来如何进一步发展？有专家建议，在对“剧本杀”这类形式进行创新的同时，还应该着眼于社会现实生活的探讨，聚焦人们更加关注、更具有现实意义的话题，探寻社会中的更多“隐秘的角落”，为综艺的人文精神构建思考路径。

链接影视IP二度开发，侦探类综艺节目追「新」更走心