阿那亚戏剧节在这一城一期一会，一丰富的画卷，与南海北的朋友们再次相见，图为巡游现场

突然想跟着

好戏去旅行

在热情与假日的双重叠加下，今年端午假期，人潮继续迅速向各地景区街区、文博场馆等线下文旅场景涌入。

“热搜常客”、为期11天的2023阿那亚戏剧节25日结束，天南海北的人们因为戏剧相见、相识，近6万人共同创造了一个海边的戏剧时空，“站在彼岸，望向此刻”；导演王潮歌“只有系列”的第四个作品《只有红楼梦·戏剧幻城》21日开票，首日超过两万张的售票成绩，为国内外游客开启一扇中华文化的探寻之门，也预示着又一文旅融合发展的新地标、新典范闪亮登场。

无疑，戏剧在文旅产业发展中扮演着重要角色，一台好戏可以成为目的地爆款IP，延展出更多价值和意义。从实景演出《印象·刘三姐》开始，二十多年来，我国逐步探索出了一条具有中国特色的戏剧与文旅的融合之路，“人们的愿望已不仅是做个普通观众那么简单——他们希望被完全带入到另一个世界。”

在青年编剧、南京师范大学文学院教师孔德罡看来，实景演出、戏剧节、沉浸式戏剧等融合新业态的多样化文旅活动，为目的地带来更多有效流量的同时，“也将推动戏剧艺术的自我更新，实现戏剧与文旅的融合共生，释放更多的潜能。”他也相信，伴随着时代与经济的飞速发展，戏剧文化将助推地方文旅产业，在实践中不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，成为一种新的生活方式。

不断进阶的文旅+戏剧玩法

为了展示当地风俗文化，成熟的旅游景点安排演出来吸引游客由来已久。据北京师范大学艺术与传媒学院院长、艺术科技融合创新中心主任肖向荣观察，早期的文旅演艺项目，以声光电等技术手段打造光怪陆离的感官刺激，总体上更接近“秀”的概念。2003年，张艺谋、王潮歌、樊跃联合打造的《印象·刘三姐》横空出世，全新的实景演出形式，将自然山水与舞台融为一体，引燃文旅市场，获得了艺术突破和商业成功。“实景演出这一形式具有独创性。一些成功的景区实景演出至今依然能够保持良好的上座率和运营状态，类似‘印象系列’这样的成功范例不仅成为当地景区重要的文化名片，更是对戏剧形式不可忽略的重要创新。”南京师范大学文学院教师孔德罡说。

用王潮歌的话来说，就是“3分钟抓住你的脚，13分钟后你的眼睛给我，30分钟后你的心给我”。王潮歌参与开启并亲历见证了中国山水、文化、旅游融合的全新时代，她[illegible]的作品分为三个系列：第一个[illegible]景演出。第二个[illegible]系列，情境体验剧。第三个是“只有”系列，戏剧幻城。在中国，几乎每天同时有8个不同的旅游目的地在演出她的这些作品，每天可能有2-3万人在观看。最近的一个数据是，截至6月19日，《又见敦煌》2023年演出季已演出294场，接待国内外游客14万余人。在敦煌旅游最旺季时，《又见敦煌》创下了一天演出12场的惊人数字，从早上8点开始演到凌晨1点多结束，依然有不少观众买不到演出票。

“我一直是文旅融合的实践者。”王潮歌说，“印象系列实景演出的时候，像赞美诗一样，对大山大河、对劳动，对特别美的人间的赞叹。到了又见系列，笔就更深一些，会写人的命运，也有一些史诗的笔法，就像《又见敦煌》，写文物怎么走，现在怎么让它们回。”2019年9月，王潮歌“只有”系列开篇之作《只有峨眉山·戏剧幻城》首演，在全国首创了实景演艺与周边村落相融合的演艺方式。峨眉山下的高河村，成为了剧场主体的一部分。随着《只有峨眉山》项目落地生长，当地音乐节和民宿小镇等事业也随之兴起，依靠文旅实现乡村振兴的成功探索，高河村成了当地“柔性发展”的典型样本。今年7月23日，“只有”系列第四个作品《只有红楼梦·戏剧幻城》将正式开城迎客。6月21日，央视新闻端午特辑直播的开票仪式上，3小时有75.4万人观看。王潮歌希望走进《只有红楼梦·戏剧幻城》的人，能有三个感受：第一是“匪夷所思”，第二是“感同身受”，第三是“余音不去”。

显然，文旅+戏剧也可以有不同玩法，重点是要挖掘并讲述目的地文化故事，展现文化魅力。在不断推翻自己寻找新形式的同时，王潮歌也始终提到，她做的一系列作品本质上都是戏剧，一直在寻求的都是中华传统文化的表达，“我们应该常常扪心自问，我们想要表达什么样的价值观，在我们的血脉里，有没有一个激荡人心的故事，应该传承什么，应该告诉我们的后代子孙些什么，这样我们才知道我们应该要往哪里去。”

景区搭台，让戏剧人唱戏

6月15日至25日，2023阿那亚戏剧节携全新主题“呼喊和细语”在河北秦皇岛阿那亚社区启幕，作为一个经常上微博热搜的戏剧节，在这种热闹的围观下，如果大众奔着“消费戏剧”的心态而来，对从业者来讲会是一种冒犯吗？戏剧节艺术总监、导演孟京辉笑言：“确实，今年来参加戏剧节各个板块活动的人非常多。我们估算了一下，大概有5.5万人次。他们来自全国各地，你可以说他们是为‘消费’而来，也可以说是受‘吸引’而来。大家来到戏剧节，不知道布莱希特是谁，不知道斯特林堡是谁，不知道哈罗德·品特是谁，其实都没关系！我跟人交流，对方提到的好多名字，我也不知道。在交流当中我们也在提高、成长。归根结底，都有一个共通点——大家都是奔着一个新的感受，一个我们自己向往的生活状态和生活方式来的。”

在青年编剧、南京师范大学文学院教师孔德罡看来，乌镇戏剧节、大凉山戏剧节、阿那亚戏剧节等由景区搭台、让戏剧人展现自我的戏剧节模式，逐渐取代景区实景演出成为戏剧与文旅融合的新趋势。至今已举办九届的乌镇戏剧节构建了一个从日常生活出发、持续时间更长、观众体验更深刻的美学氛围与文化环境，吸引了大量戏剧爱好者和游客打飞的，“住”在乌镇打卡看戏，本来一天即可逛完的乌镇之旅演化为多天的“生活体验”。

而景区自带的文化特性也实现对戏剧演出的反哺——乌镇江南水乡闲适的生活氛围，指向了乌镇戏剧节作品独特的文艺气息；与之类似的，还有主打少数民族文化特质的大凉山戏剧节、主打前卫艺术和城市居民度假选择的阿那亚戏剧节，它们入围的戏剧剧目也逐步显现出当地别具一格的文化特征。戏剧与文旅产业互为主体，二者在潜移默化中融合共生。

沉浸式 城市文化的新突破

中国旅游研究院院长戴斌认为，在旅游市场蓬勃发展的背景下，人们的旅游需求也发生着变化。“旅游进入老百姓的日常生活选项，游客进入当地老百姓的日常生活空间，这两个‘日常化’必然导致旅游消费需求从美丽风景转向美好生活。以演艺为代表的文化娱乐是大众旅游进入全面发展新时代时日益增长的新需求。”

各大旅游景区成功的戏剧融合实践，促使城市的文旅开发将目光投向戏剧。但要让戏剧成为一座城市的名片，成为全新的生活方式，进而辐射到旅游产业，戏剧与城市文化之间的融合需要不断上新。

南京师范大学文学院教师孔德罡观察发现，近年来，以城市文化为基础的“沉浸式”戏剧如雨后春笋般涌现。作为上海乃至全国戏剧和旅游产业中的一个经典案例，今年4月，改编自莎士比亚经典作品《麦克白》的沉浸式戏剧《不眠之夜》迎来了在上海驻场的第1600场纪念演出，无数新老观众从全国慕名重回剧场，其中，来自其他省市的观众比例自2022年的30%逐步攀升至58%。“结合城市特征开发的沉浸式演出一方面，能够吸引本地青年人，另一方面也打开了以新形式来推广城市文化特色的创意图景。”

一如王潮歌所说：“我希望打破过去对于剧场的界限，当观众走进戏剧幻城的一瞬间，戏剧已经开始，当观众走出幻城后，戏剧尚未结束，它将在每个人心里继续上演。”

专家访谈

可能真的高，但一定不冷

记者：戏剧在与文旅产业的融合过程中不断自我进化，这一古老传统的艺术形式在文化娱乐选择丰富的新时代，始终保持旺盛的生命力和吸引力的原因何在？

樊明君：古今中外，无论是东西方的任何剧种，都在剧场构建出一种现场感、仪式感和沉浸感。当下，戏剧正以其独特的艺术感染力，为文旅产业增光添彩。在接触戏剧之前，人们往往有一种刻板印象，认为戏剧古典、高冷、小众，不会被普通人接受。戏剧节使这种成见不攻自破。比如过去只有在明星演唱会出现的“抢票攻略”等火爆词语，现在却与戏剧节有了深度关联。来自乌镇戏剧节官方数据统计，10年来，超1万场古镇嘉年华表演拉近了戏剧艺术与大众的距离，上百万名观众共同见证了乌镇戏剧节的成长，这足以表明，戏剧可能真的“高”，但一定不“冷”。尽管新技术媒介为年轻人提供了诸如动漫、游戏、网络文学等多种文化娱乐选择，但戏剧一样为消费者所追捧。

随着科技进步、时代发展与观演需求的变化，戏剧演出形式不断翻新变化，戏剧人在守护戏剧初心的基础上对戏剧进行迭代升级尝试，但戏剧独特审美功用和独有文化品格，源于生活高于生活的戏剧之美却是始终如一，没有被改变。戏剧透过引人入胜的故事、动人心弦的情感、与人共鸣的人物和发人深省的思想来帮助我们认识自己，用浓郁深情的地域特色和独特唯美的歌舞表演，讲好一个个中国故事，传承弘扬天下为公、民为邦本、为政以德、革故鼎新、任人唯贤、天人合一、自强不息、厚德载物、讲信修睦、亲仁善邻等中华优秀传统文化跨越时空的永恒魅力，戏剧艺术在文旅产业发展中以旺盛的生命力和吸引力扮演着越来越重要的角色。

记者：第十届乌镇戏剧节已约定十月，后起之秀阿那亚戏剧节在这个端午假期也以更加开放、多元、丰富的面貌，与天南海北的朋友们再次相见，迎来第五届的大凉山国际戏剧节也将在岁末如期归来。近年来，一系列文旅新业态的诞生，让观众意识到，看戏可以成为旅游的目的和方式。在您看来，如何充分发挥戏剧的力量，赋予文旅体验更多内涵呢？

樊明君：以“戏”提升文化含量，以“旅”带动更多观众。这一以文化为核心的策略，未来更将是国内文旅发展的大势，其中有文旅市场和消费需求的自发变化，也有国家在文化旅游发展上的政策引导。

这些年，人们已对《印象·刘三姐》《宋城千古情》《又见敦煌》《只有峨眉山》等文旅项目非常熟悉，它们不仅拓宽、刷新了传统戏剧的外延、演出场域、观演关系，为艺术创作提供了新的思路和可能性，带给游客更多的文化感受和思考，给旅游消费注入文化内涵。

当以文促旅成为主流，众多旅游目的地都希望充分展示地方文化，但目前却有诸多文化旅游资源并没有得到很好的开发，古镇老街、名人故居甚至博物馆、文化遗址也还是停留在参观的层面。如何讲好文化故事？关键是手段方式。目前而言，戏剧，的确是讲故事的好方式。戏剧，本身就是一种文化的表达方式，将地方文化的精神根植在戏剧之中，通过这些表现火热的现实生活、独具审美价值的舞台艺术产品，将游客带入文化场景之中。游客不再是简单的观赏，而是去发现和探索文旅融合下的城市与乡村风情，这就拓展了旅游的内涵，赋予旅游者独特的文化体验。

同时，戏剧的介入不仅为目的地注入新的人流，也更容易形成聚合效应，吸引大量青年创作群体、社团等入驻，打造艺术馆、美术馆等文化群落，形成一个城市文化的聚合体。充分发挥戏剧的力量，将为文旅目的地提供新的活力与发展方向。

记者：打开“戏剧+”的产业增值能力，正在成为全行业的共识。文旅从业者、戏剧创作者如何生动地讲述中国故事、天府故事，让海内外游客被文旅演艺“种草”？能不能谈谈您的观察和建议。

樊明君：文化赋能，旅游产业升级。文旅融合大趋势下，各级政府推动“戏剧+”“旅游+”更为迫切，相关扶持计划力度也更大。借助大运会之东风，成都文体旅产业融合发展，借力政策环境和发展大势，一方面将中华文化元素、中华美学精神与现代传播手段、节目形态相融合，用心打磨原创精品；另一方面，也可以联手影视产业、数字科技等共同发展，进行例如影视人才培训、旅游影视剧本孵化、文旅数字科技研发等等产业联合发展，构建区域联动，让项目不但是一个文旅消费产品，更是一个业态跨界交流的平台空间。我相信文旅从业者、戏剧创作者将大有作为。

首先，戏剧如何与文旅板块、各类实体空间场景深入融合，需要打破维度的新思路。比如，以戏剧为内核，小到一间餐厅、一栋商厦，大到整个文化园区、文旅小镇，都可以成为演出现场。各类演出新空间、多业态融合的演艺新场景拓宽了市场，将文化演艺对文旅消费的带动效应发挥至最大，赋能城市发展。

其次，新的消费市场已经诞生，高质量的产品供应亟须跟上。对今天的戏剧创作者而言，单纯坐在剧院里、站在舞台上，已经无法与时代同步。当下的文旅戏剧体量虽然逐年增加，但精品项目依旧稀缺，演出质量可以用良莠不齐来评价。文旅戏剧对中华优秀传统文化资源应加大挖掘力度，在呈现形式和文化上有独特性，但核心情感一定是与时代奋进的脚步同频共振。

当然，戏剧艺术本身就具有先锋性，文旅目的地的戏剧就更应如此，融合一切可融合的元素，在可以预见的未来，虚拟现实技术(VR)、增强现实技术(AR)、混合现实技术(MR)等多媒体数字科技被广泛采用，戏剧的参与式互动、行进式体验将更多元。以演艺解密、游戏互动来提升游客的参与感和对在地文化的好奇心，唯有如此，才能让观众常刷常新。

(樊明君：剧评家、四川省川剧院创编室主任)

印象·西湖

又见敦煌

只有峨眉山·戏剧幻城

苏州昆剧院演员在阿维尼翁推介《浮生六记》 图据新华社

当戏剧发生在城市的每一个角落

夏至已过，属于戏剧的狂欢刚刚开始。在东欧，从6月23日到7月2日，罗马尼亚锡比乌国际戏剧节正在上演。

在很多旅行者印象中，锡比乌是“橡树之城”“爵士之都”“欧洲文化之都”，这些独特的标签需要时间去静静地品味，房子上长着的那些“眼睛”令人过“目”不忘。对世界各地的文艺爱好者来说，欧洲三大戏剧节之一的锡比乌国际戏剧节，更是不远万里奔赴的理由。节庆期间，锡比乌被戏剧、舞蹈、音乐、马戏、电影、书籍、会议、展览、表演等各种艺术活动所包围。不大的主城区中，无处不在的户外表演与室内演出，令整个城市充斥着文化与艺术缔造的欢乐气氛。著名剧作家李亭在朋友圈晒出了参加戏剧节的照片，她也兴奋地观看了罗马尼亚锡比乌国家剧院国宝级导演——希尔维乌·普卡雷特执导的作品《血色公主》。

身为锡比乌国家剧院总经理和锡比乌国际戏剧节的主席，康斯坦丁·基里亚克同样也是杰出的演员、导演、制作人，在他的长袖善舞之下，来自世界各地的艺术团体与艺术家们，今年也齐聚锡比乌，为这个欧洲东部小镇献上缤纷多彩的艺术表演。中国的川剧、昆曲也曾经踏上过锡比乌的舞台。

在欧洲的另一边，每年的阿维尼翁戏剧节同样吸引着全球艺术爱好者的目光。身为与英国爱丁堡艺术节、德国柏林艺术节齐名的“世界三大戏剧节”之一，今年的阿维尼翁戏剧节将于7月5日-25日在阿维尼翁市举办。这也是李亭的下一个目的地。

李亭说，戏剧节并不意味着一批戏剧作品在剧院里扎堆演出，它必须是城市的“节日”，需要市民的广泛参与。戏剧节需要建构新型的城市公共空间，除了常规的舞台表演，还会经常走出剧场，走向街头，在城市中表演。在此过程中，让市民随时随地观看精彩的戏剧演出，还有机会参与到戏剧之中，或者聆听戏剧大师创作谈、演后谈，通过亲身参与感受艺术，提升艺术鉴赏力。

三大戏剧节中，法国阿维尼翁戏剧节的街头表演最负盛名，其“让戏剧发生在城市的每一个角落”的理念，影响深远，城市空间整体上充满了艺术品位和美学张力。

福建师范大学马克思主义与当代媒介研究中心研究员、传播学院教授王金礼认为，回溯戏剧起源，戏剧从来就不是与民众隔绝的自我欣赏、自娱自乐。艺术的基本功能在于凝聚集体共识，促进集体协作。举办戏剧节，实际上也在推动戏剧回归现实，同时，戏剧节也从城市生活中获得温度和灵韵，互动剧、青年竞演等新的艺术形式使当代艺术充满活力。

成都日报锦观新闻记者 陈蕙茹
本版稿件未经授权严禁转载

主编：蒲薇 责任编辑：陈蕙茹 联系电话：028-86757864 美术编辑：鄢涛