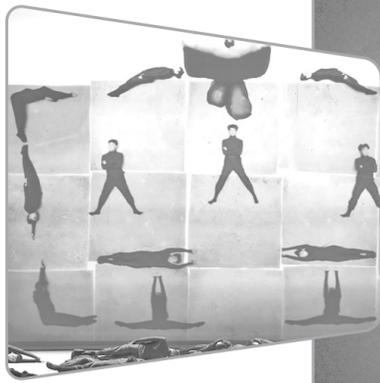

文旅演艺“破界”前行

□ 本报首席记者 王洋

“方寸舞台 时空无界”。今年春节，由张艺谋担任总导演的大型驻场演出《无界·长安》，在西安一带一路文化艺术中心改版启幕，引发业界关注。近年来，各地的文旅演艺“新秀”不断涌现，成为文旅融合的重要载体和文旅发展的重要名片，通过现代科技与传统文化结合，为观众带来了全新的感官体验，然而，这些演出中的形式创新和技术展示也引发了关于文旅演艺与传统舞台艺术边界的讨论：如何在追求市场效益的同时，保持艺术深度？如何在技术创新的同时，传承文化精髓？

《无界·长安》演出现场 受访者供图

破界 方寸舞台聚焦传承

秦腔的激昂旋律将观众带入了一个充满历史厚重感的世界；霓裳羽衣舞以其轻盈的姿态和梦幻般的氛围再现盛唐繁华；皮影戏与华阴老腔结合为观众带来一场别开生面的“戏中戏”；沉睡两千多年的秦俑军团在数字时代“苏醒”……今年春节，《无界·长安》改版启幕。此次重启历经2年打磨、多次改版，主打中国元素与现代舞台技术的融合。网友“妙不可言可甜”在观演后留言：“《无界·长安》不愧为大师作品，演出打破时间与空间的界限，穿透上下五千年，震撼直击灵魂！”

“《无界·长安》以‘破界’为核心，既延续了传统舞台‘以简驭繁’的美学智慧，又以技术重构了艺术表达的维度。”《无界·长安》总制作人沙晓岚接受本报记者采访时介绍，这台演出从三个维度借鉴了传统舞台艺术：“一是艺术形式融合，艺术的魅力在于博采众长，单一的艺术表达往往受局限，融合或能绽放无尽光芒。例如演出中的《和鸣》篇章以声、光、影重构传统戏曲

的‘唱念做打’，不同艺术形式在碰撞中形成对话。二是舞台空间运用，舞台的边界不在于物理尺度，而在于能否在方寸之间展开宇宙的画卷。例如，利用立面幕布投射市井百态，配合现场乐队演奏，在虚实交错中构建‘舞台即世界’的隐喻。三是场景叙事突破，艺术的真谛不在于复刻现实，而在于用想象打破时空的枷锁。例如孙悟空形象穿梭于丝路遗迹与数字宇宙，赋予角色跨越维度的叙事自由。”

对于《无界·长安》“破界”的舞台探索，中国艺术研究院舞蹈研究所副所长刘春认为，“演出在技术层面融合了近十年来国际上具有实验性的技术理念，并且进行了本土化的改进。这延续了张艺谋导演在《对话·寓言2047》中探索的舞台表现形式，同时，结合了古老的非遗民间艺术与尖端科技，融合出了某种生命和文化根源的未来感。虽然呈现方式较为片段化，但整体构思却形成了独特的对话演出模式。视觉奇观背后，隐含着对人类

命运的思考。演出的疏离感和断裂感，正是这种新型表达形式的基础。”

事实上，在西安，从19年长盛不衰的《长恨歌》、备受外国游客青睐的《梦长安—大唐迎宾盛礼》等老牌IP，到几乎场场爆满的《无界·长安》《驼铃传奇》《赵大寨》等演艺“新秀”，文旅演艺“爆款”层出不穷，文旅演艺舞台上的“破界”探索从未止步。

在华夏文旅大剧院，360度环形舞台上，《驼铃传奇》演出的60分钟时间里，观众随着驼队“安哥”一路西行，开启古丝路冒险之旅，观众可以看到骆驼从舞台中央穿过、苍狼从身边跃起、瀑布从台上倾泻而下的场景，炫酷的舞美引来台下阵阵欢呼。每年暑期、国庆假期是《驼铃传奇》的观演高峰期，单日最多演出13场，3000个座位场场爆满。

阿房宫遗址旁，历史剧《赵大寨》结合独特舞台设计与声光舞美效果，讲述了秦人奋斗、秦国崛起、华夏统一的历史故事，观众跟随主人公“黑

夫”一起修筑王都、告别爱人、征战沙场……感受千年前秦王朝一统山河的波澜壮阔。

“千年的中国看西安”。西安厚重的历史文化为培植优秀文旅演艺作品积淀了深厚的土壤。放眼全国，大风泱泱，大潮滂滂，五千年文脉涵养了巍巍中华，文旅演艺在灿烂的文化宝库中有着取之不尽的题材，《印象刘三姐》《又见平遥》《宋城千古情》《拈花一笑》等一系列叫好又叫座的文旅演艺精品，成为地方文旅的重要名片，游客不少游客“为一场演出奔赴一座城”。

在开心麻花联席总裁刘岩看来，文旅演艺的成功与其对地域文化的挖掘与提炼密不可分，“在文旅演艺中融入地域文化是其特色和亮点，可以让游客在欣赏中感知，并加深对所在地域或城市的了解。一部精心制作的文旅演艺不仅能让游客欣赏到精彩的演出，还能满足游客进入新环境后的探索欲和感知欲，实现与游客需求的双向奔赴。”

破壁 相互借鉴碰撞火花

文旅演艺的兴起源于文化和旅游的深度融合。全国人大代表、无锡拈花湾文化发展有限公司董事长吴国平认为，文旅演艺历经二十余年创新发展，已逐步褪去“新兴业态”的标签，演化出独具中国特色的演艺体系。从以自然山水为天然舞台的实景演出，到依托主题公园的场景化驻演，再到融合数字技术的沉浸式剧场体验，乃至突破传统观演关系的行进式剧目，这一产业通过持续的产业化升级与艺术形态创新，形成了多元演艺形态共生的复合型产业格局。

“文旅演艺有今天这样的面貌，是中国式文艺自我更新的过程。”在刘春看来，自20世纪末起，这一过程逐步升级，演进为独特的文化景观。近年来，沉浸式演艺，如《不眠之夜》《知音号》

通过打破传统舞台的“第四堵墙”，让观众成为演出的一部分；数字沉浸式演出，如《2049》《无界·长安》《重启山海经》《寻迹洛神赋》则展示了技术语言的观念形态与游戏叙事策略的调适。“这些成就并非一蹴而就，而是长期文化自省与技术进步的积累，背后是对传统与当代、科技与人文、自然与技术、过去与未来的深刻反思。”

“文旅演艺不是一种独立的演出形式，是在在地文化抓取之后的集中表达。一场好的演出能让观众快速融入当地和理解当地，这样使得旅游更有深度。”在吴国平看来，这些文旅演艺和传统戏剧其实都是一种艺术的表达，有着同样的技法和逻辑，但前者更偏重文化的广度和快速融入当地文化中，会使用很多舞台技术，抓住观众的眼球，后者则更注重剧目的深度、演员的功底。

近年来，一些传统舞台艺术也向旅游演艺进行借鉴，加大对科技的运用，为观众提供更沉浸式、更震撼的观演感受。如，火爆“出圈”的舞蹈诗剧《只此青绿》，依托舞台上方的6块环形屏幕和精心设计的光影效果，令舞者的表演形成绵延不绝的青绿色“山峦”，传达舞“绘”《千里江山图》的意蕴；舞剧《永不消逝的电波》，把“电影大片”式的高级光影效果搬到了舞台上，重现云涌波诡的夜上海，无数英烈无悔牺牲的惊心动魄感。

“打破舞台与观众的距离感也是我们这些设计师不断尝试探索的课题。”中国儿童艺术剧院一级舞美设计师方琨皓告诉记者，他们的做法是将舞美设计从舞台延伸到观众周围空间

进行二度创作，让演员的表演更接近观众，使观众能够更加身临其境。“比如我们将演出的抗战题材儿童剧《送不出去的情报》，舞美设计上把舞台空间不断延伸放大至观众周围，营造出能让观众感官无限接近那个战火纷飞年代，身临其境，产生某种共鸣和契合感。”

在沙晓岚看来，“传统舞台艺术和文旅演艺相互交融是趋势。近年来随着文旅经济的繁荣发展，‘因为一场秀奔赴一座城’成为热点。‘两个舞台’正经历着发展与共生。文旅演艺在各种形式创新与科技赋能下，为传统舞台艺术注入了新鲜‘血液’，让它以新面貌示人；而传统舞台艺术用深厚的文化底蕴、强大的生命力为文旅演艺指引方向，助其葆有文化内涵。”

破题 创新发展空间广阔

在文旅演艺市场火热的同时，一些争议话题不时出现：演员演得专不专业，艺术表达有没有深度，文化内涵挖掘不到位……前不久，就有业内人士评价《无界·长安》，过于追求形式创新和技术展示，主题浮于表面，缺乏艺术深度。

面对争议，沙晓岚认为，在文旅演艺发展路上，形式创新与技术的狂飙，是艺术进阶周期中的一个阶段，也是一种策略。“它就像一把冲破观众审美藩篱的利剑，能为作品迅速赢得关注提供更多机遇。形式与科技的融合运用，与文化深度结合，需要不断探索与迭代。我们团队在做文旅演艺项目时有一个要求，那就是通过营造深入人心的场景氛围和与观众的交互，达成一种情感共鸣。前者是手段，后者才是目的。现在的文旅项目需要给游客提供情绪价值。相信随着时光沉淀，

这个领域肯定会从追求外在的繁华达成内在的丰满与升华，越来越多的作品会以深邃内涵触动灵魂。”

“对于如何欣赏和评价演出，向来是千人千面，但核心是要让观众既能收获美的享受，又能引发心灵共鸣，获得独特体验。随着观众的欣赏水准不断提升，一部作品很难满足所有人的观赏需求，所以，不断加大内容创新，才是最重要的。”刘岩也认为，如今文旅演艺呈现出戏剧化趋势。早期的文旅演艺过多依赖特效特技，以山洪暴发、火焰燃烧、飞沙走石、倾盆大雨等场景吸引游客。而在现在和未来，在重视形式的同时，则更加注重艺术构思与演出质感，这是一个良性发展过程。

记者在采访时，多位采访对象都提到了文旅演艺与传统舞台艺术的职能不同，要区别对待。文旅演艺的主

要目的在于吸引游客，推动当地经济发展，传播地域文化。在表现形式上，为了给游客带来新奇独特的体验，文旅演艺往往形式更加多元大胆，常常突破传统舞台的限制。而传统舞台艺术更注重艺术的纯粹表达，追求艺术的深度和高度，传承经典文化。

“文旅演出面向的观众群体，在数量和范围上远超传统剧场艺术，观众的层次和复杂性也更高。这类作品不应仅从文化精英的角度去审视，而应结合地域市场的特殊性、观众的多样性及运营理念来进行评价，而非从单一维度做出判断。从整体发展来看，文旅演艺对传统舞台艺术的影响在运营、感知体验、观众身份和叙事策略等方面展现了更为开放的姿态。”在刘春看来，文旅演艺要在文化深度与观演影响之间寻求平衡。

与此同时，也有人认为，两者的边

近日，由虞书欣、林一领衔主演的青春热血偶像剧《嘘，国王在冬眠》在优酷独播，也在海外平台奈飞全球同步上线，热度不断上涨。该剧独辟蹊径以冰雪运动为切入点，讲述了遭遇挫折的漫画师卫枝雪场采风时结识了滑雪运动员单崇，在跌跌撞撞的滑雪练习中展开了一段“冰雪奇缘”。剧组拍摄辗转吉林、新疆、福建多地，冰天雪地是故事发生地，温暖美好的当地生活也让剧集的情感表达和叙事层次更为鲜活饱满。“很燃很暖”是不少年轻观众的评价，也点燃了他们对远方和滑雪的向往。

专业呈现滑雪运动有诚意

“林海、雪原、雾凇，悠长宽阔的初级雪道——星光大道，这不就是北大湖吗？”看《嘘，国王在冬眠》时，“00后”滑雪爱好者金瑶想起了自己在吉林北大湖滑雪场的时光。“前刃、后刃、推刃……当年我也是这么学习单板的，没想到这部剧对滑雪动作有这么完整而专业的呈现。”那些在北大湖跟着教练学习控制速度和方向的日子如在眼前。

“艺术反映生活，我也有同款呆萌‘小乌龟’。”刚入门的滑雪新手韦夏看到女主角学习滑雪时身上绑着的“小乌龟”，忍俊不禁。近年来，随着滑雪运动迎来爆发式发展，越来越多的人学习滑雪，以“小乌龟”为代表的各种萌萌的小动物护具，成了各大雪场一道亮丽的风景线。

4个月的拍摄，转场8个城市，多位现任的滑雪国际赛事专业裁判、国家队的滑雪单板选手担任滑雪技术指导，演员提前一个月进组练习……吉林北大湖滑雪度假区市场总监闫帅陪着剧组拍摄了一个多月，从一开始的“怀疑”到“非常放心”。闫帅说：“我相信不少雪友在《嘘，国王在冬眠》中会看到很多熟悉的场景，能感受到这部剧的诚意和专业度。而且，每一集片尾漫画彩蛋均是和滑雪相关的术语解读。”

为了立体呈现冰雪运动的真实和美感，剧中专业滑雪镜头占比超40%，拍摄时演员需在零下20℃完成滑雪动作，很多演员在拍摄周期内完成了从滑雪“小白”到滑雪爱好者的进阶，这种对滑雪热爱和拍摄的专业度也击中了观众的心。

“白天滑雪，晚上追‘国王’”。随着《嘘，国王在冬眠》的热播，近日吉林北大湖滑雪度假区的大屏幕上也在播出该剧，并推出和剧集有关的打卡活动，不少雪友纷纷打卡。一些雪友提到：“在这部剧里也看到了自己的坚持和热爱。”

如诗生活交织烟火气被“种草”

位于新疆阿勒泰的禾木村是我国目前保留最完整、历史最悠久的图瓦人村落之一。每到冬天，一座座山顶的小木屋被厚厚松软的白雪覆盖，远处的雪山、近处的河流，炊烟袅袅，一起构成了宁静浪漫的画卷——这份美好与《嘘，国王在冬眠》剧中美好的爱情、真挚的友情、追逐梦想的路上相互的扶持、鼓励交织在一起。

吉克普林滑雪场就在禾木村，滑雪场最高海拔2848米，最大落差1466米。不只是滑雪，在滑雪场常常副总经理张嘉瑞看来，悠长的缆车、古老的毛皮滑雪、哈萨克族刺绣等和《嘘，国王在冬眠》剧中融合得恰到好处。张嘉瑞介绍，雪场缆车全长4930米，一路风景，山顶最高处被称为“云霄峰”。如今，禾木冬游有“三件套”：在禾木村体验非遗、到吉克普林滑雪场滑雪、乘坐缆车去云霄峰打卡。剧集热播时，刚好禾木村又下了一场大雪，吸引了众多游客前来体验冰雪生活。

“我看了几集《嘘，国王在冬眠》，第一时间去搜索了‘东北有小米椒糖葫芦吗’，没想到东北真的有小米椒糖葫芦，甚至还有猪蹄糖葫芦、辣条糖葫芦，看来大东北就是这么气吞山河包容万象，真的是万物皆可糖葫芦。”观众晓娜在自己计划的东北旅游攻略上记上了一口气。她还提到，剧中二道白河小镇既唯美浪漫又很有烟火气，剧中出现的“铁锅炖大鹅贴饼子”热气腾腾，让人垂涎欲滴。这些生动细腻的生活场景是剧中故事发生的背景，也为剧集增加了情感的温度，对观众而言也颇有“种草”效果。

情感共鸣激发文化感知促消费

无论是单板滑雪的炫酷还是冰天雪地中的温情都让人向往之心，“种草”效果显著，一些观众将《嘘，国

很燃每一朵雪花都温暖

——优酷热播剧《嘘，国王在冬眠》引滑雪打卡热

□ 本报记者 曹燕

王在冬眠》看作是一部文旅剧。对此，中国传媒大学文化产业管理学院副教授熊海峰认为：“重要的是剧情本身吸引观众，内容和场景契合地方文旅特色，进行了地方文化的个性化表达，和观众产生情感连接，为观众带来情绪价值。”

的确，一部好的青春偶像剧，最重要的是为观众带来情绪价值。《嘘，国王在冬眠》总制片人刘宁提到，爱情线是人生重要的主题、是剧集的主线，人生有挫折和彷徨，爱情一路跌跌撞撞，重要的是相互扶持、成就。在刘宁看来，这是一个聚焦个体的梦想，两人彼此激励、双向奔赴，在各自的领域拼搏努力，最终实现梦想的青春热血故事，由此也深刻诠释了青春逐梦的意义和价值，升华了全剧的内涵。

“这部剧甜而不腻，饶有回甘，让我对冰雪世界有了向往。”——一些网友在社交平台上留下了自己的观剧感受。金瑶有感而发：“青春偶像剧或者说甜宠剧，不能一味‘撒糖’，剧情也不能悬浮，观众还是希望在其中看到扎实的生活、情感的流动、冲突和挣扎，对梦想不懈的坚持。故事发生地的美景、美食、民俗风情是加分项。”

正如剧中最大的惊喜——奥运冠军武大靖以自己真实的身份出场，和男主角单崇在公园大跳台上恳谈谈心，《嘘，国王在冬眠》剧情也融合得恰到好处。张嘉瑞介绍，雪场缆车全长4930米，一路风景，山顶最高处被称为“云霄峰”。如今，禾木冬游有“三件套”：在禾木村体验非遗、到吉克普林滑雪场滑雪、乘坐缆车去云霄峰打卡。剧集热播时，刚好禾木村又下了一场大雪，吸引了众多游客前来体验冰雪生活。

“我看了几集《嘘，国王在冬眠》，第一时间去搜索了‘东北有小米椒糖葫芦吗’，没想到东北真的有小米椒糖葫芦，甚至还有猪蹄糖葫芦、辣条糖葫芦，看来大东北就是这么气吞山河包容万象，真的是万物皆可糖葫芦。”观众晓娜在自己计划的东北旅游攻略上记上了一口气。她还提到，剧中二道白河小镇既唯美浪漫又很有烟火气，剧中出现的“铁锅炖大鹅贴饼子”热气腾腾，让人垂涎欲滴。这些生动细腻的生活场景是剧中故事发生的背景，也为剧集增加了情感的温度，对观众而言也颇有“种草”效果。

吴国平也认为，“优秀案例的实践表明，边界的消融与重构正在催生新的文化生产范式，创新才是这个时代的代名词，要让市场来验证，勇于创新，逐步融合。”

上图为《嘘，国王在冬眠》打卡活动“种草”效果显著，一些观众将《嘘，国