

沉浸式话剧从京城火到申城

《大真探赵赶鹅》请观众一起来破案

◆ 朱光

在一幢外立面打扮得很文艺，内里地板还有着水泥灰的商场6楼，零星站着几位身穿黑色服饰的年轻人，与周围大面积的大白墙形成极大的反差。走进黑色“鹅”的“嘴巴”，忽然进入了一个逼仄的北京老胡同——这就是当前新兴的沉浸式、重社交话剧代表《大真探赵赶鹅》的场景。这部在北京火爆到已开启第二部的话剧，第一部日前在上海启动，且竟然一口气付了上海这家还没开门的商厦6年的租金！

第一眼，《鹅》剧的环境就与众不同。主演区就是一条小巷，二三十米长，也是走廊——三四百位观众沿着这条走廊，走向各自的座位区：有的围坐在羊肉汤摊位旁；有的在西餐厅典型的红白格子四方桌旁落座；有的沿着与走廊平行的长条桌坐好翻翻桌上的档案袋；有的坐在高脚椅上，椅子旁有沙球、响板……完全是上世纪90年代的气息。高处，则有三大块大屏幕，展现出“幕后戏”，还会出现港剧《英雄本色》周润发的片段……在这个完全不规则，也搞不清其他演区在哪里的环境里，演

出开始了。

怀旧感

充满北京胡同味道的资深片儿警李建国登场，他的气质颇像1998年播出的电视剧《贫嘴张大民的幸福生活》里的张大民，唠唠叨叨，“是你大爷”。当天有一位警校毕业生来报到，名为“赵赶鹅”。时而强悍时而柔弱、时而怒斥时而发嗲的女所长，力主“老带新”。与此同时，胡同内接连发生女生被杀案件。查案过程不是剧中人的单独行动，而是演员带着观众一起“查”。例如，先前翻看档案袋的观众，这下意识到自己是“联防队员”——不时要与女所长、片儿警展开即兴对话。

严谨的分析，该剧的重点并不在“演”剧情，而是在与观众一起互动中，顺势推进剧情。例如，李建国有个摇滚继女婷婷——是已故战友“托孤”于他。他怕她学坏，反对她摇滚，要去夜店“抓”她回家。李建国会先冲到坐在乐队区第一排的观众前，让

他们“亮出身份证”。“哟，你今年8岁，还是个小学生呐！你能进音乐厅吗？”“崔真实？韩国人？来中国干嘛？”此时，观众表现成为全剧亮点。40岁的大男人立刻起来敬个少先队队礼——生动、形象，赢得全场笑声、掌声。“韩国留学生崔真实”还真的以一句韩语“你好”打招呼……李建国在“找女儿”之前，婷婷还会让身边观众扮成她的乐队成员，一起先唱首次快的歌曲，活跃的观众还颇入戏，立刻站起来绕场一圈“开火车”。旁观的观众一起快活地伴唱，俨然演唱会现场……

氛围感

氛围感，是该剧一大优势。老北京胡同里的生活气息扑面而来，羊肉汤、联防队员、警惕性颇高的扫地大妈。上世纪90年代的怀旧气息也包裹着观众——也要记得与演员对话里的时间线。李建国对于婷婷组乐队不以为然，会问观众：“组乐队有什么用？”观众答：“去参加综艺《乐队的夏天》”——道理是对，但时间线就不对啦！当然，答错了也没啥关系，大家一乐呵，戏继续推进。

轻松感，是该剧真正的、难得的优势。演员与观众在

一个平面，甚至在低于观众的平面上演戏，就显得特别自然生活流。女所长一秒切换“警察”与“相亲嗲女生”的场面，特别显示出演员的放松和演技。她会在西餐厅里“抓”一个男观众，现场“相亲”——展现出婀娜女性的声线和身段不遗余力，但是一旦被路过的李建国或赵赶鹅看见，她立马“弹”回“所长”职业定位，宣告“这是线人，线人！”两极夸张之间毫无过度的表演，是由内而外的松弛感及由此带来的喜感。演员的轻松感会传递给观众。看这出戏的观众都比一般观众松弛很多，也乐得参与互动。

幽默感

幽默感，是该剧招人爱的地方——虽然这貌似是部悬疑剧。北京胡同的“贫嘴”是最为显现的幽

默感。演员与观众的即兴互动带来的幽默也颇不可测。例如，一身穿牛仔服的男演员要求第一排男观众帮忙挪一下自行车，此时就传来“抓小偷”的喊声——原来牛仔服帅哥是“小偷”，把男观众吓得立刻“逃”回座位。这类俏皮的、小小的“恶作剧”颇让人梦回童年。还有处处留痕的小心机，例如身穿橘色背心扫地的大妈，亮灯时背心背后印的是“环卫工人”，暗场时，荧光色突显出的则是“坏人”，“卫”“工”不见了，“环”字少第一笔——当然，最终，这也并非破案线索。

如果要与注重蛛丝马迹、深刻主题、逻辑严密的“硬核推理”相比，沉浸式话剧《大真探赵赶鹅》明显志不在此，解密的过程并不复杂，但是由观众一起参与的揭秘过程十分“带感”，仿佛参加了一场有趣味、有好奇、有迷思，也有感悟的盛装游戏——反正，戏剧自古希腊的Drama发展至今日，也不失为一场可以反复玩耍、互动频繁的Play！

一扇通往传统文化的时空之窗

吸收，尤其是融入了一部分当下流行词，显得尤为接地气，诸如“流量密码”“超级会员”“田园诗大V”“开盲盒”“热搜”等，让那些千年前的古人不再遥不可及，仿佛就坐在面前和我们品茶对饮。

本书总体属于风格浅近的普及性读物，因而作者在行文时，注重选取大家最为耳熟能详的材料，哪怕作对比论证的时候都没有用生僻的例子。比如在讲述王维17岁创作的名篇《九月九日忆山东兄弟》，在提及“遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人”从自己抒情转换为亲人视角的写作方法时，何楚涵引证了杜甫《月夜》，她诙谐地写道：“杜甫也是很‘嘴硬’了，明明是他想念妻子，却从妻子的角度下笔，写妻子思念自己。”

通读下来，真正令读者眼前一亮的，还是何楚涵身作为一名青年女性作者，对诸位先贤情感生活的细腻描绘。这些故事在笔者的阅读视野中，他人较少论及，或者即便也有论及，何楚涵的论述依然很动人。苏轼与王弗、李清照与赵明诚、唐伯虎与沈九娘、纳兰性德与卢氏等，这些名人伉俪故事当然不能说鲜为人知，但何楚涵结合作品娓娓道来其背后的故事，不仅让诸多先贤形象愈加丰满立体，还让读者对作品的理解进一步深化了。

研读本书，是一场轻松惬意的中华文化穿越之旅，恰如作者所说：“这本书不仅是一本知识的汇编，更是一扇通往传统文化的时空之窗。”在我看来，本书可以作为走近这些先贤的入门钥匙，由此开启通往辉煌灿烂的中华文化殿堂。

◆ 袁恒雷

现实是影视最好的素材库

◆ 陆玮鑫

“若干年后，如果韩国要拍《请回答2024》，估计是比较精彩和值得期待的，因为这次的重磅事件。”近期，有关韩国政坛震动，尹锡悦弹劾案，在多个国家和地区引发热议。中韩两国的主流社交平台上，不少人对未来将该事件影视化颇为期待。这一方面展示了文化输出可能带来的良好效果，另一方面也让人不由得感叹，现实，永远是影视最好的素材库。

不少人提到的“请回答”系列，便是韩国方面源于现实的系列电视剧，《请回答1997》《请回答1994》《请回答1988》三部播出后，在韩国乃至亚洲地区引发热议，其中的“韩国男足晋级世界杯”“三丰百货坍塌事件”“汉城(今首尔)奥运”等历史，带出一波复古风和“回忆杀”。在电影领域，如《南山的部长们》《辩护人》《熔炉》《特工》《首尔之春》等基于真实历史事件改编的作品，均称得上叫好又叫座。“现实”与“艺术”结合屡屡带来成功的现象，也给人留下不少值得思考的东西。

现实题材的优势，在于其在观众记忆中始终占据一席之地。去年斩获韩国电影票房冠军的《首尔之春》在第一版预告发布时便引发热议，除了主角自带的光环，题材本身就能带来关注度。电影上映前，不少经历过那个年代的观众通过各种渠道表示：“想看看导演是否能将事件全景呈现，电影效果是否符合预期，我们对此都挺有发言权的。”不

论作品的观赏感觉如何，取材自现实事件的影视作品，在起跑线上就赢了其他题材一筹，这种先天的优势，说到底来自制作团队在选材时的“接地气”。

2012年，一部名为《朝韩梦之队》的体育纪录电影，以黑马姿态冲入年度票房榜前列。这部主要讲述1991年朝鲜与韩国联合组队，拿下世乒赛女团冠军的真实事件改编的电影，借着伦敦奥运会的东风，用观众喜闻乐见的形式，重现了当年令无数人记忆深刻的一幕幕情景。时任韩国国乒女队主帅的玄静和更在观赛中途中忍不住流下热泪。直至2018年，朝韩两国在瑞典世乒赛再度联合组队时，这部电影再次成为

热门，征战赛场的球员教练也会骄傲地表示：“我们将现实搬上银幕，又让银幕里的情节再次照进现实。”这样的情感“闭环”，是现实题材电影给出的良好反馈，其所带来的情感共鸣，或许也比任何才华横溢、天马行空编剧的作品，更加真实而强烈。

诚然，以真实事件作为题材创作影视作品，经常在情节、人物刻画甚至基调等方面遇到挑战，遭到质疑，但勇敢尝试总是需要的。参考邻国那些成功的例子，再看看当年的《红蜘蛛》《重案六组》，如今热度飞升的《我是刑警》，影视人选材时返璞归真，从现实这个实时更新素材库中寻找灵感，或许是个不错的选择。