

去年11月，青岛市只有200多家剧本杀店，截至目前，这个数字已超过1400家——

走近剧本杀

文化调查

□ 本报记者 李梦馨
实习生 张涵霖

最近，剧本杀综艺热了起来。前有老牌综艺《明星大侦探》，连播六季，依然不见颓势。如今，各家平台纷纷出手，携自己的“剧本杀”综艺入局。爱奇艺先后推出《萌探探案案》和《奇异剧本鲨》，后续还有《最后的赢家》和《命运规划局》等。

综艺扎堆剧本杀，与火爆的剧本杀市场遥相呼应。美团《2021实体剧本杀消费洞察报告》显示，根据2020年-2021年平台数据及市场调研推算预估，2021年中国实体剧本杀市场规模将达154.2亿元，消费者规模有望达941万。

眼下，从编剧到发行，从展会到线上APP、线下店，剧本杀已经形成了比较清晰的产业链。记者走近这一产业链，对其运行形态做基本了解。

剧本杀根本上还是社交游戏

不久前，在青岛丽晶大酒店的某个房间，一场剧本杀悄然上演。

昏暗的房间里，仅余六盏微弱的蜡烛，映在各人脸上。体验者李林芳心里有些忐忑，直到坐在位置上，她还没搞懂剧本杀究竟是什么。在DM（剧本杀的主持人）的带领下，读剧本、发言、一轮搜证、二轮搜证……她渐渐摸清了剧本杀的套路。

这是剧本杀编剧老王“人世三则”三部曲的番外《叫魂》的首发现场。“这个主打恐怖的本子，着实让我体验了一把非常具有沉浸感的剧本杀”，李林芳说。略带诡异的BGM不时响起，在叫魂仪式上，她和其余五位玩家蒙着眼罩围成一圈，眼罩摘下来的瞬间，却见“尸体”哐地一下从白布下面蹦起来，恐怖氛围被拉满，终于有人抑制不住地叫了出来。

尽管是第一次接触剧本杀，李林芳也能体会到这一游戏为何会在年轻人当中流行。“剧本杀既悬疑刺激，能满足内心某种欲望，又有推理烧脑的一面，让所有人都参与到解谜的过程中，我想这可能是大家喜欢的点”。

与李林芳不同，这场剧本杀的另外一个玩家莫非，算得上经验丰富。作为刚毕业的大学生，跟同学好友玩剧本杀已是日常聚会不可或缺的一项娱乐。

剧本杀，起源于欧美聚会游戏“谋杀之谜”，作为一种“舶来品”，真正走出小圈子是在综艺《明星大侦探》播出后。莫非也是那个时候从综艺“粉”转变成游戏“粉”。她说，剧本杀一般由一桩凶案开场，玩家搜集、互换线索，集中推理，最终找出隐藏其中的真相。

“这个游戏的独特之处在于设定了一个小小的宇宙，相当于帮助玩家‘重启’人生，了解、感受和进入不同的身份。”莫非说，剧本杀是只能玩一次的游戏，每一次剧本杀都有不同的故事体验。

剧本杀引入国内的时间不长，但线下剧本杀已经历了几次迭代，从单纯的剧本围读式破案，到实景场馆角色变装的沉浸式玩法，再到如今，已经演变出文旅+剧本杀的新形式。

B站某up主曾拍摄vlog分享她在成都安仁古镇一家民国公馆的两天一夜剧本杀经历，在长达21小时的游戏时长内，玩家一次性体验剧本杀、密室、沉浸剧场、主题写真、妆造换装、酒吧、KTV和棋牌休闲，如果单纯用剧本杀来形容恐怕已经远远不够。

当然，脱胎于聚会游戏的剧本杀，不管花样怎么变化，根本上还是一种社交游戏。“剧本杀需要每一位玩家参与其中，每

个人都拥有同样的话语权，而且有了角色的设定，在虚构的世界里大家都能敞开心扉交流，能更快地相熟。”莫非说。

具体来讲，不同的人从剧本杀中获得的东西也不尽相同。对于推理爱好者来讲，他们更享受推理解谜的过程，享受灵感乍现那一瞬间的内心满足；而有的人则单纯希望从游戏中释放压力，玩一玩情感本，动情地哭一哭，宣泄现实的烦恼和不满。

一部剧本杀的诞生

顾名思义，剧本杀的核心正在于剧本。玩好一局剧本杀的关键是什么？好的玩家（包括DM的引导）和好的剧本基本上是公认的答案。但两者相比，“最重要的还是剧本本身的故事框架和逻辑脉络，毕竟玩家的发挥、DM对环节的把控，都是基于对剧本故事的理解。”莫非说。

文学编辑出身的李林芳对此也颇有感触，具有一定文学功底的编剧在营造氛围、带动玩家“入戏”方面很擅长，但对于剧本杀来讲，怎样把控节奏和脉络可能更为重要。“这个道理就跟拆毛衣一样，只要找对一根线头，整件毛衣就能拆解开。剧本最重要的也就是设计好这根线头。”李林芳说。

如何找准这根线头，就成了许多编剧要攻克的核心难题，内行话叫做梳理，即核心诡计。“如果把剧本推理比作一连串多米诺牌的话，这条信息就是最开始的那一张牌。它是解开一连串谜题的关键，也是源头。”某玩家说。具体来说，则有叙述性诡计、时间诡计、空间诡计、隐藏诡计等等。

作为一种游戏文本，剧本杀终究与硬核的推理小说不同。一局剧本杀动辄要花上三四个小时，如何让玩家一直投入、不走神？这还得回到游戏的本初逻辑中。“现在剧本杀除了推理找凶这一核心任务外，还会融合许多小游戏，比如在欢乐本中设定争夺宝藏挑战，7位游戏玩家争夺8个藏品，心悅一件藏品的可以互相PK，争取其他玩家的支持，最后公布每件宝藏的价值……”莫非说。

剧本完成之后，一切也才刚刚开始。

入界剧本杀俱乐部负责人张文郡今年曾推出红色剧本杀《座山雕》。起初，作者有意以《林海雪原》故事原型为基本架构创作一部剧本，在灵感的碰撞下，最终融入了东北抗日烈士、铁道游击队等故事元素，写就了一个剧本杀版的“智取威虎山”。

剧本成形之后，经历了严格的测试过程。逻辑漏洞、剧本节奏甚至错别字，所有影响游戏体验的地方，都得在一次次测试中修正。“像情感本大概要发10年-20年，如果是机制本，会做到30年以上。按照一车七个人算，需要200多个人玩过之后，不出什么问题，才会考虑发行。”

测试中发现的细节问题，在经由监制修改完之后，市场部做宣发，发行才提上日程。剧本杀与电影行业的中上下游类似，分为内容制作-发行宣发-影院放映（剧本杀店）。目前交易方式分两种，一种是通过线上交易平台小黑探购买，另一种是直接跟发行商交易。其中，后者占据大头。

今年5月之前，剧本杀行业还是每月3、4场展会——提供店家和发行商线下试玩内测新作以及交易的机会。到了6月，剧本杀展会数量突然翻到7场，规模也空前。以上述青岛丽晶大酒店的剧本杀展会为例，近百个房间里，一出出精彩的悬疑故事同时上演。共有3000多个店家参与，200多个剧本参与发行。据小黑探（小程序），2021年下半年将有十余场展会在各大城市举办。

张文郡介绍，一个剧本杀普通盒装本的定价最初在300元左右，现在一路飙升到均价500元左右，甚至还有往上涨的趋势；而高级的城市限定本，每个城市只有3家-4家门店可以购买，定价在2000元-2500元不等；

最高级的独家本，每个城市限定一本，定价在5000元左右，贵的在10000元以上。

剧本是体验下限，DM是上限

不少剧本杀的资深从业者都提到这样一个说法：剧本决定玩家游戏体验的下限，DM决定了玩家游戏体验的上限。把握好这两者，成为剧本杀店从竞争中活下来、并活得好的不二法宝。

入界剧本杀俱乐部是青岛首家做演绎剧本杀的店，每个房间都配备小舞台、灯光和道具，通过NPC的交互式演绎或观赏性演绎，方便玩家沉浸其中。在选本上，曾经留学美国的店主张文郡更注重与店铺主打风格的统一，以方便演绎为主，类型上则更加侧重欢乐本、情感本等。

在如何筛选顾客满意的本子上，张文郡坦言，自己也交了不少“学费”，“前期没什么经验，有些本子买回来之后，就没怎么开过，这上头可能浪费了10万-20万元”。为了保证自家店的剧本优势，她得定期参加展会，购买够量的城限本和独家本。张文郡说，一个本子，至少要做到90%的顾客满意度，如果前期评价度不高，就会立马下线、及时止损。“为了一时赚回成本牺牲潜在的回回头客，是非常不值的。”

此外，DM也是一家店的核心竞争力。“一个好的DM，能在冷场的时候适当地活跃气氛，也能在讨论跑偏的时候及时扶车，让游戏能够顺利继续。”莫非说，有一回碰到DM临时来救场，连剧本都读不顺，全靠玩家自己cue流程，体验极差。

拥有优秀的DM，也是一家店的“吸粉”利器。但由于薪酬低、工作强度大等因素，DM流动性较高，留不住优秀的DM，是目前很多剧本杀店面临的困境。为了突破这个缺口，剧本杀综合推理服务平台小黑探推出了专业培训，试图将DM职业化。一些较大规模的剧本杀门店，也推出了各自的培训团队。“为了培养素质到位的DM，上岗前至少经过一个月的专业培训。”张文郡说。

疯狂扩张与混乱无序

从玩家转变为店家是很多剧本杀创业人的轨迹。张文郡从前是妥妥的剧本杀迷，去年因为疫情回国，她萌生了开店的想法。

最难悟的，恰在“巧”处

东省柳子剧团复排柳子现代戏《江姐》。

各家院团愿意复排经典，并拿出最高或者最优配置方案，既是为了最大限度彰扬经典的光彩，也是为了积极回应观众的热切期待。经典之所以成为经典，因为作品质量高、演出水平高、舞台效果好。那些优美的身段，让人看过一次还想看，那些精彩的唱段，让人听了一遍还想听。尤其对于那些票友歌迷而言，这种经典剧目的演出，无论如何都要争取到现场欣赏的。按他们的说法，看一遍有一遍的新鲜，听一遍有一遍的味道，每遍都有不一样的记忆。这种“高期待值”，是动力，也是无可回避的压力，所以，对于复排经典，各艺术院团无不使出浑身解数。中国歌剧舞剧院介绍，复排交响乐团版歌剧《江姐》，由中国歌剧舞剧院院长陶诚担任艺术总监，著名导演王晓鹰倾力执导，青年女高音歌唱家王莉、中国歌剧舞剧院青年女高音歌唱家伊泓远等担纲主演。复排经典，不容有失，在阵容上如此优中选优、确保最优不致理解。

经典作品的复排，绝对不是简单重复，不是机械的原样重现，其实是一次不亚于原作的创新。一个时代有一个时代的精神气质，一代

人有一代人的审美追求，复排经典的时候，就需要把这种精神气质融入进去，把这种审美追求展示出来。所谓“旧瓶装新酒”，既要保持敬畏严谨，在原汁原味中保留“旧瓶”的醇香，又要敢于放开手脚，把新时代的价值观念、美学精神“装进去”，给人以扑面而来的新意。如中国歌剧舞剧院就表示，歌剧《江姐》的复排，将在继承原作精髓的基础上，更加注重戏剧的流畅性、审美的时代性，通过精益求精努力创作，实现创造性转化和创新性发展。事实上，创新是复排过程中天然的组成要素，也是一个重要支点，若失掉了这个支点，呈现出来的作品必然是失衡的。

经典复排的过程，对演员来说，是致敬经典的过程，也是一次提升表演水平的过程，是一个学“巧”和悟“巧”的过程。孟子曾经说过，“梓匠轮舆，能与人规矩，不能使人巧。”意思是说，能工巧匠可以把规矩尺度说出来，但设计制作的精妙之处，可意会但难以言传，只能由个人去琢磨心悟了。悟到了“巧”处，方能四两拨千斤，跳出平平之境，轻松胜出一筹。表演更是如此，那些杰出的表演艺术家，都善于观察琢磨，感悟“巧”处，

来店里消费的，多为年轻人。“很多第一次被朋友拉着来的，结果自己种草了，玩了第一次就想玩第二次，这样朋友圈越扩越大，逐渐形成一批游戏的核心群体。”张文郡说，现在店里的回头客非常多，老客基本上每个月都能来消费一两次。在刚过去的周末，店里场场爆满，就连办公室也不得不空出来，充当临时的剧本杀房间。

生意如此红火，那剧本杀到底赚钱吗？对于一家剧本杀店来说，房租水电、人力成本和购买剧本、道具等是主要支出。张文郡的剧本杀门店开在繁华的商业街，房租成本相较一般店铺高得多。开业半年多，“现在每月的收入基本上能盖过成本，盈利点目前还没有到来”。

但剧本杀店疯狂扩张的势头，丝毫没有要减弱的意思。张文郡介绍，去年11月份，青岛市只有200多家剧本杀店，截至目前，这个数字已经超过了1400家。毕竟，一部定价四五百元的盒装本，只要卖上两三车，就能轻松回本，这听上去似乎是个门槛低的好生意。想分一杯羹的人瞄准了这点纷纷入场，然而背后是，大量剧本杀店的销声匿迹。

混乱与无序，可能是这个行业目前的真实写照。张文郡说，沉浸式的剧本杀，正常的定价在每人98元-178元，有些新开的店为了吸引新客，甚至会打出9.9元的超低价，但这样的店往往撑不过3个月就倒闭了。此外，盗版现象也比较泛滥，在不少电商平台上，商家只需花费8.5元，就可购买1000本盗版的电子剧本，这给原创作者和剧本杀店家也带来了实质性的利益损害。

面对现下野蛮生长的剧本杀，据业内透露，下一步可能会建立青岛市的剧本杀行业协会，一旦成立之后，目前的种种问题或许就能得以规范。采访中，几位受访者普遍表示，虽然现在剧本杀市场水分很大，“需要经历一个从数量向质量进阶的过程”，但总体看来，剧本杀行业仍然前景可观。

作为一种新兴行业，剧本杀自我革新的劲头依然十足，无论是剧本杀的IP化，还是诸如“VR+剧本杀”“文旅+剧本杀”的新思路，都显示出剧本杀内在逻辑的弹性和可变性。或许在规范介入，行业环境风清气朗后，剧本杀就能迎来自己真正的春天。

当艺术遇见生活： 故宫文创你pick哪个

自2013年故宫文化创意中心突破固有风格，推出一系列“萌”品，故宫文创人气一路飙升，成为国内文创领域的代表品牌。据悉，故宫文创年销售额已突破10亿元大关。故宫文化产品种类丰富，既有实体类物品，又有系列虚拟产品。

据消费数据统计，创意人气产品中“宫猫纳福”高居人气之首。“宫猫纳福”是陶瓷制品的小夜灯，产品设计灵感来源于故宫中备受瞩目的猫侍卫们，这些软萌猫早已构成了故宫美妙的风景。憨态可掬的小猫咪光是放在床头就足够充满一天的好心情。

“万福云集纸雕灯”居人气排名第二，设计中借鉴了故宫博物院藏品中诸多福瑞吉祥的图案元素，利用多层图案的重叠制造出立体的光影效果。网友纷纷表示，打开这盏纸雕灯即打开了一幅梦幻般的画卷。

人气三号“选手”是“宫猫记·紫金月满纸雕灯”。该产品融合了故宫博物院藏·清代金漆点翠玻璃屏风与故宫猫两种元素，利用画框的巧思将产品空间分隔为具有立体感的景致分布。画面中故宫猫独坐于太湖石之上，俯瞰夕阳下的紫禁城，座底是锦簇绽放的富贵牡丹，营造出温馨甜美的暖色调画面。

热歌榜人气PK： 《骁》登榜单冠军

近日，由井迪儿、井胧合作演唱的国风新曲《骁》问世之初即获得超高人气，本周更是攀升到多个音乐APP热歌榜榜首，热度居高不下。《骁》是井迪儿、井胧这对龙凤胎姐弟的第一次合作，两人音色配合完美，通过电子元素的巧妙利用极大开拓了国风曲味的表达空间。该曲大气磅礴，豪迈洒脱，极具画面感，被网友称为“飒歌”。

位于榜单第二位的是由秦海清演唱的《不如》，作词作曲均为周林，具有丰富的创作经验。《不如》是伤感情歌，讲述的是恋人分手之际的犹豫和挣扎，略带怀旧的曲风让网友们直呼上头，甚至有网友在这首《不如》的旋律中找到了中学时代听许嵩、汪苏泷等歌手作品的感觉。当然，这首歌营造的氛围自有其独特之处，网友留言中金句频出，自古评论区出人才的“定律”再次得到印证。

IN-K、王忻辰、苏星婕联合演唱的《落日与晚风》占据榜单第三位。“落日与晚风”，寥寥数字就勾勒出孤独落寞的意境，主唱苏星婕为歌曲造声势，留言“已经无法说给你听的话，我只好说给落日与晚风了”，瞬间令网友破防，代入感翻倍。

《怒火·重案》票房保持领先

根据灯塔数据，自7月30日上映以来，电影《怒火·重案》已经蝉联半月的票房日冠军。《怒火·重案》是由陈木胜执导，甄子丹、谢霆锋、秦岚领衔主演的动作片。影片讲述了重案组布网围剿国际毒枭，重案组督察张崇邦亲睹战友被杀，深入追查发现，悍匪首领竟是昔日战友邱刚敖，宿命让二人再次纠缠的故事。这是一部原汁原味的港式警匪片，动作戏分量十足，影片采用的是插叙方式来叙述整个过程，节奏紧凑，够猛够有劲，超高的动作技巧令观众大呼看得过瘾。作为影片的武术指导，甄子丹曾说，《怒火·重案》非常厉害，“基本是时装动作片生涯最佳的那种”。

上映后15天，《盛夏未来》排在第二位。影片是由张子枫和吴磊搭档出演的青春剧情电影，讲述了一个“成长和蜕变”的故事：即将高考的陈辰与校园红人郑宇星，因为一个谎言意外相识，两人在未解的青春里，携手面对校园、家庭生活中的种种困难，勇敢共赴未来。

该片是张子枫、吴磊继电影《宠爱》之后的再度合作，郝蕾也加盟该片饰演张子枫的母亲。导演陈正道表示，在设计陈辰和郑宇星这两组家庭戏时“主要想表达的主题是沟通”，正是截然不同的家庭环境和代际关系，让陈辰和郑宇星发现了对方的特别之处，成为了彼此生活里的“另一种可能”。（□记者 田可新 实习生 黄慧敏 整理）

