

“只有河南·戏剧幻城”去年一年观剧人次超过1200万，85后观众占比达85%——

用戏剧的方式滋养和传播文化

朱佩娟

来自现场的声音

图①：“只有河南·戏剧幻城”景区，游客络绎不绝。

图②：《非遗里的河南》店内的非遗文创产品。

图③：“李家村剧场”演出剧照。

图④：百亩麦田景观广场，绿麦如茵，人流如织。

以上图片均为“只有河南·戏剧幻城”提供
版式设计：赵德汝

舞剧《东方大港》剧照。宁波演艺集团供图

核心阅读

用戏剧的方式滋养和传播文化，用旅游的理念吸引和服务观众，位于河南省郑州市中牟县的“只有河南·戏剧幻城”2021年对公众开放，文化带动作用日益凸显。

文化是“只有河南·戏剧幻城”最持久的竞争力，高浓度的历史因素是游客流连忘返的关键。如今，“只有河南·戏剧幻城”的人气越来越旺，2023年入选全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点，观剧人次突破1200万，其中85后观众占比达85%。

占地622亩的区域内，建有56个不重样的格子空间，嵌套21个剧场，每天1000多名演员上演1000多分钟的戏剧……今年“五一”假期，超50万人在“只有河南·戏剧幻城”观剧，省外游客占比超过70%，综合收入同比增长40%。

用戏剧的方式滋养和传播文化，用旅游的理念吸引和服务观众，位于河南省郑州市中牟县的“只有河南·戏剧幻城”2021年对公众开放，文化带动作用日益凸显。“去之前，它在我心中是个问号；游览时，它是个感叹号；回家后，意犹未尽，它是长长的省略号。”一名北京的观众感慨。

以景引人

“这场景犹如排山倒海的浪潮，将我推向家的怀抱”

走进幻城前，最先映入眼帘的，是百亩良田。芒种时节，这里是麦田，一片金黄。对河南人来说，麦子的意义非同寻常：全国1/4的麦子产自这片土地，不少河南人的儿时记忆都在麦田。我们努力将麦田打造为一种意象，在麦田里，我们可以畅想未来，它是充盈的、饱满的、绵延不绝的……“只有河南·戏剧幻城”总导演、总编剧王潮歌说。

春生、秋长、夏盛、冬藏，这里的四季颜色各异。冬天，这儿是白色的雪域；春天，这儿是嫩绿的麦田；夏天，这儿一片金黄；秋天，这儿又成了火热的高粱红。“这里总有不同的风景。第一次去，我触摸到了记忆中的麦田；第二次去，我看到了漫天的飘雪；第三次去，我想去感受盛夏的晚风……”本地游客赵怡原说。

进入幻城，要走东墙。这里没有城门，取而代之的是两面夯土墙交错而行，形成一扇“虚掩的城门”。这是目前世界上单面最长的人工夯土墙之一，长328米，高15米，厚2米。夯土墙不只是一面，它还是个巨幕，可以投射光影。夜间，游客们还可以借着投影灯光，拍出剪影照。

“从未想过一场烟花能让人热泪盈眶。”一名游客在“只有河南·戏剧幻城”微信公众号上留言。元宵节、春节、跨年夜……在一些重要的时间节点，“只有河南·戏剧幻城”在百亩麦田上用绚烂的烟花向万千观众致敬。炮仗在328米长的夯土墙前一字排开，烟花在上空散开，点亮整片麦田。

进入“虚掩的城门”，第一个戏剧空间是《河南的土》，它是用200多立方米的河南本地土建成的夯土墙，上面印刻着河南省全部的地市、县

区和村镇的名字。17个地市、157个县（市、区）、近2500个乡镇（街道），它们有一个共同的名字——河南。“这场景犹如排山倒海的浪潮，将我推向家的怀抱。”赵怡原感叹，“我真想亲吻这座夯土墙。”细心的她发现，这里还记录了百家姓中起源于河南的52个姓氏……

以剧留人

“自己的一场表演能引起一个孩子对文化的兴趣，值了”

毋庸置疑，幻城的重头戏是戏剧。在“只有河南·戏剧幻城”，每个人选择的路线不同，得到的体验也是不同的。21个剧场可以同时容纳近万人，包含《李家村》《火车站》《幻城》三大主剧和18个小剧，今年1月底还上新了《苏轼的河南》《曹操的麦田》两个剧目。

“演出的衣服咋又破了？”这是演员李豪最常被问到的。李豪是“只有河南·戏剧幻城”服装道具损耗最大的演员，也是最受欢迎的演员之一。22分钟的表演中，他要全力以赴奔跑8次，而这种演出，他每天少则9场，多则12场。这个动作要在狭窄、坚硬、不太平整的石头地面上完成，我们看着都心疼。”李豪的同事说。但李豪总说：“这没什么，我要对得起观众，把每一场演出都当成自己的第一次登台。”李豪负责的剧目舞台不大，全剧只有两名演员，近距离面对观众，演员必须时刻保持“情绪在线”。让李豪最难忘的，是一次演出谢幕时，他听见前排的一个

小朋友对妈妈说：“看完演出，我想去博物馆看看！”“我当时差点没忍住眼泪，自己的一场表演能引起一个孩子对文化的兴趣，值了！”李豪说。

在这里，关于文化的故事随时都在上演，观众或端坐，或站立，或随着剧情行进入到另一个空间。移步换景，转眼千年。在主剧场“火车站剧场”和“李家村剧场”中，以行进式演艺的方式讲述着艰苦奋斗的故事；在拥有3000多个座位的“幻城剧场”，数个升降台勾勒出独特的建筑形态，古色古香的亭台楼阁缓缓升起。舞台依靠前沿的科技手段，让千年图景生动可感，瑰丽又素雅，沉静又活泼。

剧场里关于麦子的描写也极多了，它是《李家村》里象征生命延续的种子，是《火车站》中舍小我取大义的精神意象，是剧中人们丰收的喜悦之情。18个小剧场，精彩各异。观众可以与古人对话，可以听拟人化的库房讲城市历史，还可以感受中国铁路的飞速发展。

这里用棋盘格局分割出不同的场景和表演空间，游客置身其中，寻觅一处风景，遇见不期而遇的美好。也许，这就是戏剧的魅力，是“只有河南·戏剧幻城”的魅力。很多游客感慨：“走出幻城，戏剧还在我的心里继续上演……”

以文化人

“河南的麦田里，不仅生长麦子，也滋养艺术、涵养文化”

“中原文化厚重绵长，滋养着河南，也滋养

着中国。”“河南人如同小麦一样，向阳而生，蓬勃生长，坚韧不拔。致敬！”“这里包含着人生的喜怒哀乐，能让老一辈人回忆过去，让年轻一代珍惜现在、创造未来。”来自各地的观众在网上纷纷留言。“只有河南·戏剧幻城”激发了更多人对中原文化的热爱，不少游客从这里出发，又前往郑州的少林寺、开封的清明上河园、洛阳的二里头遗址、安阳的殷墟等，更深入地了解河南、了解中原文化。

文化是“只有河南·戏剧幻城”最持久的竞争力，高浓度的历史因素是游客流连忘返的关键。剧场里，历史人物在河南成就事业，思想大家在河南留下文化典籍，英雄豪杰在河南留下佳话。剧场外，也是幻城的中心，有一个地坑院，它还原了豫西“地下四合院”的建筑风貌，其营造技艺是第三批国家非物质文化遗产之一。地坑院内有11个院子，河南非遗体验店、民艺市集、老字号餐饮等文化业态聚集于此。

这其中，最引人注目的，当数《非遗里的河南》。琳琅满目的非遗文创挖掘了丰富多彩的非遗与民间手工艺，让人爱不释手，连店内的座椅都是非遗文创产品——洛阳黄河鼓。“这是我国北派制鼓技艺的代表，有1000多年的历史。”洛阳白马寺镇陈氏制鼓技艺传承人陈义超说，“我国南方地区的鼓多为小鼓，鼓声较高。中原地区多为大鼓，敲击起来气势恢宏。”

店内低悬的高丘鱼灯，色彩明艳，灵动生趣，放到如今，审美也不过时。“它以竹篾为骨，宣纸和丝绸糊，用矿石原料彩绘而成。节日夜晚，点一盏鱼灯出门，很拉风。”商丘鱼灯第四代传承人王改新说。她把从母亲那里传承下来的鱼灯制作工艺，又传给从事美术工作的侄子王站，姑侄二人结合新的审美，创新丰富彩灯形貌。“一盏小小的鱼灯，寄寓着我们对美好生活的向往。制作鱼灯，是传承家族技艺，也是传承中华优秀传统文化。”王站说。

游客宋歌没想到，《纸上河南》把“纸和皮”玩出了这么多花样儿，汇集了开封朱仙镇木版年画、信阳罗山皮影、特色风筝、剪纸、花灯等传统手工艺。“在《纸上河南》，我还能亲手体验制作这些非遗工艺品，与中原文化来一次深度交流。”宋歌说，《布老虎与泥泥狗》中以布艺刺绣和泥塑彩绘为主的河南民间玩具，既保留了我儿时的记忆，又迭代升级，样式更潮，功能更多。

当游客们从充满戏剧性和文化味儿的一个个“方格”中离开，他们又会看见“只有河南·戏剧幻城”那夯土墙的背面写着：“请别忘了，河南的土。”从这里走出的游客们，难忘这里的戏、这里的美。如一篇观后感中写的那样，“河南的麦田里，不仅生长麦子，也滋养艺术、涵养文化。”

以情动人

“只要我们足够真诚，观众一定能感受到”

如今，“只有河南·戏剧幻城”的人气越来越旺，2023年入选全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点，观剧人次突破1200万，其中85后观众占比达85%。

如果想把“只有河南·戏剧幻城”的所有演出、每个细节都看遍，一天是不够的，两天有些紧张，三天大概刚刚好。不少游客来了一次还想再来，“因为这里的作品很有意思，好东西太多了！”的确，这里考验的是创作者的积累和诚意。河南省文化和旅游厅党组书记、厅长黄东升说：“我很自豪，这样的作品出现在这片肥沃的土地上，出现在这样期盼的目光下。”只有河南·戏剧幻城的探索已经取得了一定效果，这个成效来自我们对这片土地发自内心的感情，来自我们敬畏文明的姿态，来自我们将积极向上的价值观展现出来。”

这里的真诚体现在细节上。今年春节8天假期，观剧人次超过100万，全天12万座座无虚席。怎么能让观众排队等候的时间也充盈起来？工作人员们拿出看家本领，亮出才艺。春节期间，他们游走在各个剧场排队区，跳了近5000分钟的舞蹈，表演了超过8000分钟的魔术，趣味从生的近景小魔术，受到了排队区观众尤其是孩子们的喜爱。“看着这么多排队的游客从急躁到安静再到欣赏起我们的表演，特别欣慰。只要我们足够真诚，观众一定能感受到！”园区工作人员李磊说。

宁波舟山港在共建“一带一路”、长江经济带发展、长三角一体化发展具有重要地位。如何用艺术形式表现好这种“硬核”力量？近日，由宁波演艺集团打造的原创舞剧《东方大港》做出了有益探索。

桥吊高耸如林、集装箱层层堆砌、运输车辆川流不息……舞剧在港口繁忙的工作日常中徐徐展开。作为工业题材舞剧，该剧将“港、城、人”三者紧密结合，将时代进程与个人经历相融合，塑造了“海”“鸥”“港”“湾”四个主要人物。通过“海”与“鸥”代表的父辈一代和“港”与“湾”代表的子辈一代的视角，讲述了宁波舟山港两代奋斗者不懈努力、建设智能化港口的故事，从一个侧面生动体现舟山港的建设发展与升级跨越。

如何凸显舞蹈语汇的独特风格？营造丰富的场景、浪漫的意境，十分关键。该剧的叙事场景在两人之间切换，观众随着舞台上年份数字的影像变化，感受着改革开放初期“海”与“鸥”建设码头的激情澎湃，体会着21世纪“港”与“湾”对现代技术的不懈探索。值得一提的是，该剧的舞蹈语汇是创作者从港口建设者的工作状态中潜心开掘的。特别是舞剧对港口室内操作环境和工作形式的模拟，没有现成的舞蹈语汇可以借鉴，需要进行合乎工人动作特征和具有表现力的动作设计。《东方大港》勇武飒爽的港口建设者的群像，也展现出现实主义题材舞剧的真实性、情感性与叙事性。

舞蹈与光影的交织，是舞剧《东方大港》构建艺术形象和舞台意境的独特之处，进一步凸显了该剧的主题：无论是城是港还是家，生产、生活在其间的都是有血有肉的人。比如，舞剧第二幕中，“港”与“湾”的二人舞，巧妙地利用投影效果，让两人在海边月光中共舞，双臂与双手的舞动似鸟儿飞翔，翩跹诉衷情；光影的呈现去繁就简，利用舞台对角线深，放大舞者的舞姿造型，呈现出“白墙落影”的虚实相生、富有生命律动的诗意。此外，剧中利用高低空间区隔与灯光影像，展现出港口建设者的团结一心，诠释了家与港的紧密联结。

传统码头的木桩、沙袋和手推车，现代码头的桥吊、控制塔……装置在舞台上营造出工业题材舞剧的审美空间。“28大杠”自行车、喇叭裤、双卡录音机等具有真实感的道具设置更容易引发观众共鸣。《东方大港》中，多媒体数字技术呈现的集装箱，时而是港口，时而是办公室，时而是一个个温暖的小家。比如，第一幕中“港”与“湾”的初次相逢，第四幕中“海”与“港”梦中的父子相见等场景，都运用集装箱这一海港的关键元素与形象语汇，充分发挥其视觉与空间功能，加强了舞剧叙事的戏剧化和空间的形式感。

《东方大港》的尾声，意境深远，令人回味。两代人坐在岸边，深情眺望一艘艘从舟山港出发的巨轮承载着他们的希冀与奋斗、汗水和荣耀，驶向远方。这一刻，音乐响起，观众沉浸在绵远悠长的思绪之中，抒情的意蕴喷薄而出。

舞剧《东方大港》以独特的创作题材、新颖的艺术呈现，为工业题材的艺术表达拓展了思路。当然，如何更巧妙地将人物的情感逻辑和叙事逻辑统一起来，需要创作者持续精进。期待更多创作者在现实题材领域持续发力，在题材类型、叙事结构、语言风格、舞台技术等方面创新探索。

（作者为华南师范大学音乐学院教授）

柔美舞蹈展现「硬核」力量

仝妍

艺坛