

厉震林：

升级环境戏剧体验， 打造有特色的差异化艺术空间

上海戏剧学院电影学院院长、上海市文艺评论家协会副主席厉震林，同时也是白玉兰戏剧表演艺术奖的评委，每年大概要看八十多场戏，自然也跑了很多剧场。他认为，在“戏剧IP效应放大”这方面，上海还是走在全国最前面的。特别是业内越来越强调这个概念：附加值有时候比正值更值钱——戏剧开发它的周边、开发它相关的衍生品，相关的产业，就可能比作品本身的价值更大。

“上海在这方面一直在推动。我个人印象比较深的，一个就是‘武安古镇’的安福路，因为上海话剧艺术中心就在这里，这是有直接的推动作用的，基本可算是它的一个诱发点、或者直接驱动力。”厉震林分享说，这些年戏剧演出已经带动了安福路周边的业态调整，餐饮也好、书店也好，甚至包括化妆品、各种各样的小店，价格不菲，因为这里面有附加值，有戏剧的文创、有演员的周边，这些物料可能比平常的

东西价格要高一些。“只是通过一个话剧中心这样一个演出场所，就带动起了安福路整个业态的转型升级，成为一个新的商业子中心、一个街区中心，这个影响力还是很大的。”厉震林认为，上话近年来出了很多优秀作品，下一步如果能进一步打磨出一两个保留剧目、驻场演出，市场号召力、带动周边产品开发的能力会更大。

厉震林印象深刻的第二个案例，是上海歌舞团的驻场演出《永不消逝的电波》。当然还有《朱鹮》，两部剧都开发了大量的周边产品，辐射观众超过300公里的范围，远远不仅限于长三角。观众从北京、青岛等地来上海，不仅要看几场演出，更大量买周边。“上海歌舞团为这两部剧也开发了几十种文创，这样它的IP效应就不断放大了。因为根据国外的经验，尤其好莱坞合家欢电影的经验，周边产品的营收是要占70%—80%的，票房只是很小一部分。基本上是通过周边产品来带动这个行业，这个行业才是可持续的，因为它是上不封顶的。”厉震林认为，好的戏剧IP应当重视周边产品的开发，产品跟着演出，演到哪里就带到哪里。更因为这些衍生产品价格普遍偏高，文化附加值高，值得深推深挖。“深化开发的话，我们的周边产品现在还是戏出名之后事后追溯的，参考好莱坞的做法，可以在前期策划阶段就前端介入，创作阶段就开始授权。这样授权企业也可以助推剧目宣传，剧目还能提前获得营收，形成一个可持续的生态。”

厉震林也谈到，每一个剧院地理位置和定位都不同，不可能都是安福路，但每个区可以依托自己的特色打造一个艺术空间。比如在青浦做一个“生态戏剧节”，以淀山湖为背景，突出生态这个特色。“每个

区都可以形成一些不同的风格，可以是田间地头的，以自然为背景的；也可以是高科技的，飞无人机、搭小火车，跟着走的。国外现在很多都是环境戏剧了，我们也可以打造自己的区域特色，上海就星星点点地有很多差异化的戏剧空间了。”

晨报记者 王 嫣

鲁伊莎：

期待剧目、剧院和商圈有更多联动

青年导演、中国戏剧家协会会员鲁伊莎的《心理游戏》等多部话剧都是以租场形式在上海话剧艺术中心首演，说到“戏剧产品赋能街区活力”这个话题，她首先想到的也是安福路。“周末话剧中心一般下午、晚上都有演出，观众来看剧基本上都会在附近约饭。整个安福路的咖啡馆、餐厅很难找到空座，我们约朋友见面，找不到位置就只能坐台阶上。”

也不仅是吃饭，安福路的咖啡馆、附近淮海路的书店也经常承办围读、分享之类的活动，售卖周边文创，与剧目产生更深层的互动。“买一杯咖啡，就可以参加一次围读，甚至可以免费获得一个剧目的书签，这样的形式文艺青年们都很喜欢。而在伦敦西区，剧院周围的餐厅经常推出‘观剧前套餐’，两道菜，价格相对实惠，希望上海这边也能有类似的联动。”鲁伊莎说，此前她路过安福路上影厂的咖啡馆时，看见展示了很多话剧中心剧目的单页，也希望这些单页能更多地出现在周边的咖啡馆、餐厅，不仅是剧目能有多一些的宣传点位，也让安福路街区戏剧的特色更为鲜明。

鲁伊莎印象中，“票根经济”效果比较突出的，还有亚洲大厦。“那里集中了上海大部分的新空间小剧

场，各种类型的剧都有，而且与餐饮、旅游联系紧密，对游客非常友好，那边观众中游客的比例也比较高。另外一点，现在上海文化消费券折扣力度很大的，对上海整体演出市场的票房助力很可观。有此助力，国庆档亚洲大厦那边票房据说都非常好。”更典型的例子要算上海长三角城市戏剧节，观众可凭票根到南京路、淮海路、豫园等商圈的联动商家享受优惠，形成“观剧+餐饮”的消费闭环。“我们去深圳演出的时候，是在南山文体中心，那是一个很大的文化商业综合体，有剧院、有餐饮、有各种休闲运动场所，全年龄段的人都有，非常热闹，这是让我印象非常深刻的点。我们的剧场，也可以有这样的延伸，看剧就是一家人生活的一部分。”

作为一位独立导演，鲁伊莎受“Citywalk”的启发，期待剧目、剧院和周围的街区能建立更多的联动。“Citywalk的博主走过剧场，也可以进来看看我们的后台，拍拍我们的排练，这些之前只有大IP做过，一般观众很难见到，对于我们的剧目来说也是一种宣传。”

晨报记者 王 嫣

