

文学经典的文旅演艺转化之路——《只有红楼梦·戏剧幻城》创作思考

杨 晨¹ 林秀华²

1. 中国中元国际工程有限公司 北京 100089

2. 中国航空规划设计研究总院有限公司 北京 100120

摘要：《只有红楼梦·戏剧幻城》是由新奥建设运营、王潮歌团队创意策划的大型戏剧聚落群。项目以《红楼梦》为精神内核，以东方美学特有的“亦真亦假、虚实留白”为创作手法，倾情上演一幕幕关于《红楼梦》读者的故事。在规划与设计上，项目延续“里坊制”空间布局理念，通过更大规模的网格实现“编织幻梦”的形制扩张。以“留白”诠释中式美学，以“解构”重组传统古建。在戏剧体验上，大型室内剧场实现了“全面沉浸”的突破，而室内微剧场则展开了“多元实验”的探索。《只有红楼梦·戏剧幻城》凭借其创新性与高品质，已成为河北省文旅、文创融合创新实践中的卓越典范，成为“行走京津冀·读懂中华文化”的优质IP。

关键词：红楼梦；沉浸式演艺；戏剧幻城；中式美学；全面沉浸；多元实验

1 导言

《只有红楼梦·戏剧幻城》位于中国河北省廊坊市，2018年6月22日开建，2023年7月22日晚正式开城迎客。全区占地面积32.24万平方米，总建筑面积34.48万平方米。《只有红楼梦·戏剧幻城》由新奥建设运营，总投资200亿元，由著名导演王潮歌及团队全新创意策划，中国中元设计总承包。项目由创新设计的剧场群落及情景园林构成，是继《只有河南·戏剧幻城》之后，目前全世界规模最大、演出时长最长的戏剧聚落群。

作为一部寻梦中国传统文化的经典之作，《只有红楼梦·戏剧幻城》不拘泥于《红楼梦》故事本身，以东方美学特有的“亦真亦假、虚实留白”为创作手法，采用移步异景、迷宫幻境的景观设计理念，融合新情景装置艺术与舞台沉浸技术，倾情上演一幕幕关于《红楼梦》读者的故事。

2 背景

2021年，王潮歌导演打造原创主题戏剧聚落群《只有河南·戏剧幻城》。这部作品开业首年便接待近75万人次观众，观剧人次超350万，成为中原地区文旅融合的标杆，其大获成功后，导演将目光投向了中国古典文学的巅峰之作《红楼梦》。

彼时全国文化消费进一步升级，大众对深度文化体验的需求愈发强烈：从“打卡式观光”到“沉浸式共情”，人们不再满足于走马观花的文旅形式，更渴望得到在丰富情境中可感、可参与的多重深度体验。而《红楼梦》作为蕴含着深厚文化底蕴与复杂人性探讨的一座

文化宝库。其多元维度的内容，为戏剧创作提供了可挖掘、可演绎的丰沃土壤。

于是，《只有红楼梦·戏剧幻城》应运而生。它延续了打造独立主题戏剧聚落群的思路构建起包含5座大型剧场、数十个微剧场与108个情景空间的完整“幻城”体系，以《红楼梦》为精神内核，通过多空间、多线索的沉浸式演绎，让观众在一场场戏剧体验中与经典对话。这既是对前作《只有河南》商业模式的深化——从“地域文化IP”拓展至“文学经典IP”，拓宽了主题戏剧的受众边界与内容维度。更是在人文艺术表达上的又一次突破——从“展现地域记忆，唤起情感共振”转向“借由经典叩击人性本质与引发精神共鸣”，让传统文化的文旅演艺转化不再停留在形式复刻，而是深入人文内核的创新表达。

3 扩张——规划理念的传承与规模的扩张

《只有河南·戏剧幻城》以里坊制的棋盘格空间布局为骨架，将中原文明的千年碎片嵌入方正空间，每个格子都是历史切片与文化的容器。这种规划理念在《只有红楼梦·戏剧幻城》中得到传承。更大规模的棋盘格依然是空间叙事的基本单元。如同《只有河南》里3大主剧场与18个小剧场在网格中各安其位，《只有红楼梦》的5座大剧场与数十个情景空间亦以棋盘格为骨架，让《红楼梦》的文学意境在规整布局中获得可触摸的实体形态。

在延续规划理念的同时，《只有红楼梦》的棋盘格规模远超前者，核心剧场区近14万m²的占地让网格的经纬得以更舒展的铺陈开来：16扇古建门对应16种进入

方式；3个大型室内剧场（另有2个大型剧场作为远期预留）；8个小型室内剧场；108个情景空间及室外剧场。众多的演艺空间如同棋盘上的棋子，在更大的网格中勾连起1754年的曹雪芹、1987年的校园、2018年的都市……让里坊从静态的文化陈列，变为流动的叙事空间，完成了形制从承载历史到编织幻梦的扩张。

4 留白——中式美学的意蕴诠释

“幻城剧场”与观众接触的第一个表情便是围合院落与建筑的墙体。在这一方面《只有河南》以“黄土墙”的意向形成厚重的视觉主题。千年土墙之下，是一个个时代的遗存，“黄土墙”不仅代表了河南的地域文化，还被赋予了孕育和承载生命的象征意义。

《只有红楼梦》在这个层面相比前者则更着眼于中式美学的意蕴表达，那就是——“留白”。进入“幻城剧场”无处不在的白色会深深烙印在观众的视网膜中。园区院落内的建筑、艺术景观以及建筑立面上的古建装置，均在白色的背景中徐徐展开，并在这空白画卷上呈现出独具中式韵味的构图。“留白”是对空间留有余韵和想象的艺术语言，他巧妙的将《红楼梦》文字中的绚丽、鲜活与苍凉、通透的永恒魅力，通过中式美学“此时无声胜有声”的意境化为实体。

黄土墙以厚重承载历史，而《只有红楼梦》的留白则以空灵邀约观众与经典对话，完成一场跨越时空的审美共鸣。

5 解构——传统古建的切片重组

如果说《只有红楼梦》戏剧聚落群的第一元素是“白墙”，那“中式古建”即为第二元素。9座中式古建园林错落排布于方格阵内，辅以星罗棋布的古建亭榭与回廊，共同勾勒出一幅疏密有致的中式古建群像。提及《红楼梦》世人心中总会浮现大观园的朦胧盛景——雕梁画栋间藏着潇湘竹影，曲径通幽处映着沁芳溪光。这份书中的经典意象，自然要在戏剧聚落群的设计中予以诠释，可“一千人心中有一千座大观园”，若执着于复刻书中场景，非但难以契合众人心境，更易陷入“还原是否精准”的争议漩涡。如何让古建既有红楼韵味，又挣脱“复刻”的桎梏？

答案藏在对传统古建的抽象解构与创新重组里。园区内每一处古建制式皆非凭空臆造，而是从江南园林的婉约、北方庭院的雄浑中选取经典案例。在此基础上，设计团队对古建进行了三重艺术化重塑：将古建比例整体缩小30%，使其在不大的方格院落内完成经典中式格局的浓缩呈现；剥离现实古建制式的色彩体系，以纯粹的单色渲染檐角廊柱，赋予现实的建筑以抽象感；更让所

有古建院落与围合的白墙呈微妙角度相交，交错间自然形成清晰的建筑断面，如打开的建筑图纸一般，将建筑内部梁架榫卯的精妙结构坦荡呈现。

当观众步入这片解构重组的古建天地，指尖可触温润的梁柱、精致的瓦当与滴水，熟悉的古建质感唤起心底对中式韵味的亲近；可目光所及之处，缩小的比例、素雅的色彩与裸露的断面，又悄然拉开与现实的距离，营造出一种“似曾相识”的审美体验。这份“熟”与“生”的交替更迭，正是“幻城”之“幻”的精妙所在。

在视觉语言与建筑构成营造完毕的同时，戏剧形式也完成了从沉浸尺度与表演次元的双重突破。

6 全面沉浸——戏剧表演空间的又一次突破（大型室内剧场）

6.1 A1第三十五中学剧场——《红楼梦》在1987年的北京市第三十五中学：

观众将穿越回学生时代，见证一场中学的毕业季。第三十五中学剧场让80年代的教室黑板与《红楼梦》的课堂讨论重叠，粉笔灰落在课桌上的瞬间，仿佛1987年的阳光与书中的潇湘竹影在此刻交织^[1]。

这座剧场将整座中学“搬”入室内。其沉浸感的营造方式早已超越“观演空间串联”的常规思路，而是以一座完整校园的尺度构建场景。规模的扩容，带来的是观众不同行动路线可能性的指数级增长。从特定情境的空间营造到密集的戏剧事件，从大量演员的默契配合到海量剧本的精细储备，每一处细节都体现着导演的充沛创造力。

6.2 A3-2、3、4真亦假剧场——《红楼梦》在此刻：

这里打破了“观众只看前台”的固有认知：观众不再是被动等待演出的人，而是能循着演员的足迹，走进后台的化妆间、服装间、道具间，甚至在舞监办公室窥见演出筹备的细碎日常；还能与演员并肩站在剧场副台备场，在“准备”的氛围里，悄然从“观看者”变成被镜头、被剧情包裹的“参与者”，还能沉浸式观看全本《红楼梦》的摘要。

这一设计的核心，是让观众的行动流线与演员的后台动线深度交织——演员与观众的边界在此消解。当观众站在演员身边整理戏服，或在侧台看着灯光渐亮，“看”与“被看”的关系被重新定义，戏剧的虚构与现实的真实也随之交融。

6.3 A5读者剧场——《红楼梦》在此刻也在彼刻：

270多年的“红楼读者史”，被装进了这座拥有7个空间的剧场^[1]：观众先被分成三组，沿着不同路线走进故事——可能遇见一颗“灵石”在大观园儿女情长的一世；

可能撞见一场抄检大观园的风波，其中藏着贾府倾颓的转折；也可能见证王熙凤潮起潮落、轰轰烈烈的一生。最终，三组人在同一个空间重逢，在集体的共鸣里，拼凑出一本由“读者与红楼梦故事”组成的“大书”。

规模的扩大，带来的是观众体验的丰富度与自由度的增加，其所拥有的综合沉浸感受，在自由组合下，拥有海量的可能性。

7 多元实验——观演体验的又一次创新（室内微剧场）

不同于大型剧场对沉浸规模的拓展，王潮歌导演在室内微剧场中，展开了更富巧思和大胆的观演实验。

7.1 C2床剧场

“躺卧观演”是这座剧场的独特之处。步入其中，映入眼帘的是无数不同样式的床。观众择一躺下，抬眼目力所及是一片巨大的镜子，镜中映出满室卧坐的观众。待镜面后的灯光亮起，显现出镜后同样卧于床榻的演员，通过特殊镜面的透射与反射，演员仿佛与观众同枕共眠。一场因身体姿势改变而开启的梦幻沉浸，就此铺展。

7.2 C4我就不喜欢红楼梦剧场

这里以当下为底色，聚焦不爱《红楼梦》、钟情音乐与律动的群体，从网络论坛对经典的争议切入叙事。一场关于“红楼好恶”的热烈辩论在此上演。灯光与LED交织渲染，让持不同观点的阵营，在视觉碰撞中展开张力十足的对抗。

7.3 C6书不尽剧场

穿越两百三十多年的高鹗、程伟元，在此与观众直面对话，诉说续写《红楼梦》背后的委屈与不甘。

剧场设计的巧思在于：小空间内观演模式的切换，是通过伸缩观众席而实现。初始观众置身于一座博物馆，随着剧情推进，观众席从暗处徐徐展开。观演模式进而从站立变为坐定，情境模式也从环绕沉浸变为传统景框式舞台观演，这一变化与剧情高度关联。让观众自然从置身博物馆的第一视角，过渡到窥探《红楼梦》续编者心路历程的第三视角。

结束语

《只有红楼梦·戏剧幻城》自2023年7月23日正式开城运营后，成绩斐然，已成为京津冀地区文旅融合的耀眼明珠。截至2025年7月，戏剧幻城已累计接待游客超200万人次，上演剧目达2.1万场，总观演人次突破1000万^[2]。其独特的沉浸式戏剧体验与深厚的红楼文化底蕴，吸引了来自全国各地的游客纷至沓来。在游客构成上，呈现出年轻化与地域广泛化的特点，18岁至40岁的年轻群体占比超70%，他们热衷于在社交媒体分享自己的观剧体验与打卡瞬间，成为传播戏剧幻城魅力的重要力量。省外游客占比亦超过40%，最近有来自新疆、云南等地的游客慕名前来，只为亲身感受这场红楼文化盛宴。

《只有红楼梦·戏剧幻城》凭借其创新性与高品质，已成为河北省文旅、文创融合创新实践中的卓越典范，成功塑造了廊坊的城市文化新名片，更是京津冀协同发展战略下文旅产业协同创新的生动样本，成为“行走京津冀·读懂中华文化”的优质IP。它不仅为游客带来了独一无二的文化体验，还为区域经济发展注入强劲动力^[3]，有力推动了当地文旅产业迈向新高度。

参考文献

[1]人民周刊网. “新质文旅”引人入城入戏入梦 [EB/OL]. (2024-03-25)

https://www.peopleweekly.cn/html/2024/yishu_0325/201433.html

[2]廊坊市发展和改革委员会。廊坊这两地为何能入选全国消费新场景典型案例 [EB/OL]. (2025-08-06) <https://fgw.lf.gov.cn/Item/7364.aspx>

[3]河北新闻网. 【坚定信心勇挑大梁】文旅新场景只有红楼梦·戏剧幻城：从看景到入景，让流量变留量 [EB/OL]. (2024-11-18)

http://m.toutiao.com/group/7438473246054138394/?ups_tream_biz=doubao