

从共创到共情

——《只有河南·戏剧幻城》规划建筑设计思考

杨 晨

中国中元国际工程有限公司 北京 100089

摘要：本文梳理了《只有河南·戏剧幻城》项目的创作背景，包括文旅行业商业模式演进及主创团队的创作理念迭代，详细分析其在戏剧形式上的突破性创新。同时，结合具体合作案例，探讨建筑师在项目中角色的根本性转变：从被动满足功能需求的设计者，转变为主动与艺术家、舞美团队、技术团队协同的共创实践者。通过情境空间微剧场的精细化设计，实现建筑空间与戏剧艺术的深度耦合，最终以文化共鸣为纽带，达成创作者与艺术家、艺术家与观众的双重共情，使项目成为河南文旅融合的标杆。

关键词：沉浸式演艺；戏剧幻城；主题变异；年代复现

前言：《只有河南·戏剧幻城》位于郑州市东部中牟县，郑州国际文化创意产业园内。自2018年开始设计，历时4年，2021年5月完成竣工验收，6月开园。

该项目是建业集团与王潮歌导演深度联袂的重磅之作，其核心定位是“以中原文化、河南文化为灵魂的创新型文化戏剧聚落群”。项目总投资达60亿人民币，截至2021年开园时，它已成为全球范围内规模最大、演出时长最长的戏剧聚落群，彻底打破了传统戏剧项目“单一剧场+单剧目”的局限^[1]。

在这个开创性项目中，王潮歌导演的突破体现在两个维度：艺术感受上，她摒弃了传统戏剧“舞台与观众席分离”的模式，将整个“城”变为戏剧发生的载体，让观众从“旁观者”变为“参与者”；戏剧规模上，她以21个剧场同步运转、30多个剧目覆盖不同历史时期，构建了一部“可行走、可体验的河南文化史诗”。

建筑师团队在项目中并非孤立工作，而是深度嵌入艺术家与众多技术团队的共创网络：从前期与导演团队共同解读戏剧核心（“黄土承载生命”的文化隐喻），到中期与舞美包装团队协同设计室外立面、室内制景，再到后期与结构工程师、灯光工程师等沟通技术落地，最终完成了涵盖建筑主体、景观包装、情境营造的全链条综合设计。值得注意的是，最终呈现的设计成果完全脱离了传统建筑的语汇思路，整体呈现出融合戏剧解构思维后的特殊艺术表情。

1 背景——旅游开发背景下商业模式与戏剧形式的演进

作为《只有河南·戏剧幻城》的总导演，王潮歌凭借对戏剧形式的持续探索与对文化表达的深刻理解，早

已成为中国现代戏剧领域的先锋者与开拓者。若以“演艺形式与商业模式的迭代”为脉络梳理其创作历程，可清晰划分出三个关键阶段，而每个阶段都深刻反映了中国文旅行业的发展趋势，也为《只有河南》的诞生奠定了基础。

1.1 第一阶段（2004-2012年）：“印象”系列——山水实景演艺的启蒙，戏剧与景区的“双向赋能”。

这一阶段以王潮歌与张艺谋、樊跃联合打造的“印象”系列为核心，包括2004年的《印象刘三姐》、2006年的《印象丽江》、2007年的《印象西湖》、2012年的《印象武隆》等作品。彼时中国文旅行业尚处于“观光游为主”的阶段，游客对“文化体验”的需求初现，但缺乏成熟的产品供给。“印象”系列的创新之处在于，首次将戏剧表演从封闭的剧场“解放”出来，以自然山水为天然舞台。

从商业模式来看，这一阶段的演艺项目完全“依托景区而生”：景区为戏剧提供独一无二的自然场景与客流基础，戏剧则为景区注入文化内涵，提升游客停留时间与二次消费意愿，形成“景区带火戏剧，戏剧反哺景区”的双向赋能状态。但这种模式也存在局限——戏剧的独立性较弱，一旦脱离景区场景，其艺术感染力与商业价值会大幅下降，且剧目内容多围绕单一地域文化展开，规模较小。

1.2 第二阶段（2013-2019年）：“又见”系列——沉浸式戏剧的探索，从“室外”到“室内”的场景迁移。

随着文旅行业进入“体验游”阶段，游客不再满足于“远观”戏剧，而是希望“融入”剧情。王潮歌敏锐捕捉到这一需求，于2013年推出《又见平遥》，正式开

启创作的第二阶段——“又见”系列，后续又推出《又见五台山》（2014年）、《又见敦煌》（2016年）等作品。这一阶段的核心突破是“沉浸式戏剧表达方式的成熟”：彻底打破传统舞台的“第四堵墙”，让观众不再固定在座位上，而是跟随剧情线索在空间中行走，甚至成为戏剧的“隐性参与者”。

从商业模式来看，“又见”系列虽仍与地域文化紧密结合，但戏剧的独立性已显著提升——剧场本身成为“微型景区”，游客为观看戏剧专程前往的比例大幅增加。同时，戏剧主场从室外进入室内，也解决了“印象”系列受天气影响大的问题，提升了运营稳定性；但此时的项目仍未完全脱离“依托成熟文化IP”的局限，且规模仍以“单个剧场加1到2个核心剧目”为主，尚未形成“多剧场、多剧目”的集群效应。

1.3 第三阶段（2020年至今）：《只有河南》——主题戏剧聚落群的诞生，文化先行的“独立IP模式”

2020年之后，中国旅游开发进入“细分化、定制化、特色化”的深度发展阶段：一方面，游客对“同质化文旅产品”的审美疲劳加剧，渴望具有“唯一性、深度文化感”的体验；另一方面，地方政府愈发重视“文化IP打造”，希望通过文旅项目传承本土文化、带动区域经济。在这一背景下，王潮歌的创作实现了商业模式与人文艺术层面的“双重突破”——彻底脱离对成熟景区的依赖，以“中原文化”为核心，独立打造一个“自带流量、自成体系”的主题戏剧聚落群，这便是《只有河南·戏剧幻城》。

这一阶段的商业模式已从“戏剧依托景区、戏剧补充IP”转变为“文化先行，引领经济”：项目本身就是一个“文化IP”，通过21个剧场、30多个剧目构建的“河南文化全景图”，吸引游客专程前来；同时，项目带动周边配套产业发展，形成“以戏剧幻城为核心的文旅生态圈”^[1]。

从人文艺术层面来看，《只有河南》的突破更为显著：它不是“单一文化片段的演绎”，而是以“黄河文明、中原历史、河南精神”为脉络，构建了一部“从商周到现代”的文化史诗。这种“多时段、多维度”的文化表达，让项目成为“行走河南·读懂中国”的具象载体，也标志着中国沉浸式演艺进入“集群化、系统化、深度文化绑定”的新阶段。

2 戏剧形式的突破

《只有河南》在只有名字后附加了“戏剧幻城”的名称。“戏剧”是表达的核心载体，“幻”是对艺术感受的追求，“城”则是对规模与尺度的突破。

15米高的夯土墙，围拢一座328米见方的城。城内56个格子，21个剧场，千名演职人员，上演30多个剧目。所有剧场可以同时容纳1万名观众。所有剧目单次演出总时长近700分钟。如果你想完整看完全部演出，需要3天时间^[2]。

“城”字前面的“幻”字，是在物理层面之外，精神层面的艺术追求。城之内56个36米见方的格子阵列排布，每个格子都内容迥异。观众穿过麦田，跨过那道15米夯土墙后，便要开始选择前进的方向，不同的选择，带来不同的路径。每穿越一个格子，都像在你眼前打开一个梦境的闸口，如梦如幻。

这种融合多重戏剧形式的新物种，无疑在艺术上是一次世界级的突破。

3 建筑师角色的突破

面对如此创新的戏剧作品，建筑师不再只是需求的满足者，更成为围绕内容，与艺术家一起共同创作的实践者。建筑师需要在导演剧本要素的基础上，创造情境，并结合工程经验将其落于纸面表达。与导演思维碰撞，反复磨合，相互激发，最终将方案稳定。

在这样的模式下，建筑师与艺术创意，舞美团队密切合作，完成了情境空间微剧场方案创作。在室外立面、室内制景形象创作设计方面已深入到TCP和GRC的包装设计层面。最终实现了建筑与艺术的紧密结合。

4 情境空间微剧场——永恒主题下的万千变化

千年土墙之下，是一个个时代的遗存，寻着裂隙你将管窥这片土地的万千变化。

“黄土”不仅是河南的地域性文化要素，还被导演赋予了承载和孕育生命的意义。更是黄河文化建筑符号的映现。在这永恒主题之下，我们采用土墙开裂，其裂缝内藏万千变化的艺术处理，将“幻城”之感营造出来。通过与导演的共创，最终形成了观众在幻城中印象深刻的多处情景作品。

“俺要回家”剧场，一座尘封多年的宋式古建，正在被扒掉黄土，吹去黄沙，露出真容。观众需跨过黄土，穿过这座古代大殿的门，进入另一个世界。

“天子驾六”剧场，采用国画留白式的构图手法，入口空间由细到宽，从黄土墙中裂开一条大缝，游客由此进入洛阳“天子驾六车马坑博物馆”观众围绕在考古挖掘现场的四周，观看时隔千年的对话。全场只有两名演员，但它却是戏剧幻城中评价最高的演出之一。

“前生来世”剧场，用干脆的手法削切屋顶，将木构屋面与土墙用解构的方式并置。在土墙上一扇半开的旧宅门将人引入其中。内部舞台隐藏在铁纱幕后，演绎着

对人生来路的思考。

“老库房”剧场里讲述了一座百年老库房的故事。立面斑驳的它不仅仅是一个房子，更是一个灵魂，他看到了在这里发生的故事……戏剧的结尾，库房变成了迪厅，观众和演员一起，不分彼此…

在延续“土墙裂开”这条创作思路的同时，我们还采用了“年代复现”的创作方式。复原一个固定时代的场景，他不是具体历史的复原，而是一个时代的风貌浓缩：

“第七机车车辆厂礼堂”剧场，从内到外模拟了郑州这个工业城市老礼堂的形象，具有年代感的长条木凳、各式张贴画、树影摩挲的小广场与冰棍摊，预示着一个穿越历史的演出在此上演。

“候车大厅”剧场，还原了一座民国时代的候车厅，剧场内部用横亘在中央的舞台模拟一条狭长的车台，象征着人去人来。它划分出候车厅的内与外，观众分坐在舞台两侧，故事的主角是一本小小的物品寄存册，时空交错……百年来，这座候车厅见证了无数的离别。每一件物品都是一段历史，每一段历史的背后都有一个鲜活的个体。

如果说“土墙裂开”是主题变异，给观众产生魔幻、间离之感。那么“年代复现”则是通过沉浸的氛围，创造了穿越的错觉。随着观众的选择，两种感受交替出现，“幻城”之“幻”，便由此产生。

5 从共创到共情

在众多方案的选择与权衡中，导演的抱负与建筑师的抱负，如何达到平衡？具象的感性与抽象的理性，如何达成共识？在磨合中，我们找到了那个契合点，它就是共情。是创作者与艺术家的共情，是艺术家与观众的共情。每当方案陷入建筑与戏剧的审美之争时，共情的权重会把我们引向最终的结果。它不再是建筑语汇思路下的形态，而是融合了戏剧解构后的一种特殊表情。

建筑师通过一砖一瓦，将你拉入特定的年代与情境，控制你的身体。接着导演用戏剧触碰你的情感，抓住你的心。就这样，在《只有河南》的宏大背景下，导演用穿越历史，关照人间的方式，用一个个人的个体，演艺悲怆、喜乐、苦难与重生。

结束语

从2018年到2021年，四年间，《只有河南·戏剧幻城》项目，由我们脑中的创意，到落地成真。这一切始于抱负、践于共创、合于创造、终于共情。建筑师不再是设计一个等待表演的空壳，而是围绕戏剧内容与艺术家共创，进而调动多专业、多工种共建一座高度定制化的艺术品。建筑师从满足需求，到创造需求；从设计空间，到创造情境；从独立设计，到集体共创；从建筑师的角色，最终蜕变成为一名创意实践者。

《只有河南·戏剧幻城》于2021年6月5日开城首演、6月6日正式开城纳客后，截至2025年6月开城4周年之际，已实现累计观剧人次超5000万的突破，成为国内文旅融合领域的现象级项目。凭借对中原文化的深度挖掘与沉浸式戏剧创新表达，该项目持续吸引全国游客，其中85后年轻观众占比高达85%，省外游客占比近80%，超50%的外省观众因该项目首次踏入河南，客源覆盖山东、河北、山西、广东等全国各省，最远延伸至西藏地区^[1]。

作为国内规模最大的戏剧聚落群，《只有河南》在运营期间不断迭代升级，通过《曹操的麦田》《苏轼的河南》等新剧目持续注入时代活力，21个剧场形成动态文化叙事体系^[3]。项目先后获评国家4A级旅游景区、全国首批SIT超级沉浸旅游项目，并于2025年入选中国旅游研究院“现代旅游业体系建设创新案例”，成为全国五大入选项目中河南省唯一代表^[2]。如今，该项目已超越区域文旅地标的范畴，成为“行走河南·读懂中国”品牌战略中最具影响力的金牌IP。

参考文献

- [1]中原网.麦香深处是故乡只有河南·戏剧幻城开城四周年[EB/OL].(2025-06-06).<https://www.zynews.cn/zwspecial/2025/06/06/167212.html>
- [2]搜狐网.“只有河南”模式入选全国文旅创新案例[EB/OL].(2025-04-26).https://m.sohu.com/a/889222087_120360263
- [3]中共河南省委宣传部党建网.一眼千年只有河南·戏剧幻城四部新剧正式公演[EB/OL].(2025-04-28).<http://www.hnswxcb.com/2025/04-28/413057.html>