

浅谈以地方文化为基础的青少年剧本杀的发展 ——以张垣文化为例

刘颖 李世昌 牛梓馨 顾晗晴 张泽铭

张家口学院美术学院

摘要: 在中国文化中,推理故事和破案故事早已流传了几百年,如《包公案》《施公案》等经典作品,这些故事具有明确的价值观和道德观念,可以启迪人们对于生活的思考。“剧本杀”游戏则是在这种传统文化基础上的延伸,将故事情节和角色设置融入游戏中,通过游戏体验的方式,让人们更加深入地体验到推理和破案的过程。青少年剧本杀可以通过角色扮演和剧情体验来强化德育教育,与地方文化可以有机地结合在一起,不仅可以丰富游戏的内容和形式,还可以促进青少年对地方文化的了解和认同,进一步推动地方文化的传承和发展。

关键词: 中国文化;剧本杀;青少年

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2023.10.189

一、引言

剧本杀作为当下一角色扮演与互动为一体的新兴娱乐形式,不仅能够提供给青少年刺激的推理和沉浸的悬疑体验,还能让参与者通过不同角色和情境,锻炼沟通表达等社交类综合素质能力。

随着剧本杀在青少年群体中的流行,研究者们开始探讨剧本杀对青少年及地方文化各方面的影响。当前市场上大多数剧本杀为青少年提供了一种新的娱乐方式,但它的内容和形式在不同地区却很少能够体现出创新特色。

与此同时,随着全球化和现代化的加速,许多青少年对地方文化的认同感逐渐减弱。而地方文化作为连接过去与未来的桥梁,对于青少年的文化素养和价值观的形成具有重要影响。那么如何将地方文化与青少年剧本杀相结成为一个值得深入研究的问题。因此,本文旨在探讨以地方文化为基础的青少年剧本杀的发展现状、融合创新的研究意义、面临的挑战以及未来的趋势。以期青少年剧本杀的健康发展提供有益的参考。

二、发展现状

1. 现在政策支持

青年剧本杀在发展过程中受到了多方面政策的影响,其中文化、教育和娱乐方面的政策举措在塑造其现状起到了重要作用。在文化政策层面,文化产业扶持政策、文化创意产业园区建设等措施为这一娱乐形式的推广和创新提供了资金和场地支持。这种文化政策的推动使得青年剧本杀能够更好地融入文化产业体系。而且,一些教育部门积极引导剧本杀活动与学校教育相结合,以培养学生的创造力、团队协作和解决问题的能力。在政府支持鼓励发展中,对于青年剧本杀的推广和运营也涌现了相关政策支持。有关部门通过放宽文娱活动审批流程、提供场地资源或者推动相关产业协会的组建,为

青年剧本杀的运营提供更便利的条件。

这些政策现状共同推动了青年剧本杀的多层面发展,使其在文化、教育和娱乐领域都得以蓬勃发展,为青少年提供了丰富多彩的文化娱乐体验,同时也促进了文化创意产业的繁荣。

2. 前人学者研究

在《新形势下的剧本杀的研究策略》中表明,基于新形势下剧本杀服务的弊端,从功能定位、应用环境、交互模式与回馈途径等方面入手,提出场景叠加、还原、参与、共创等表达策略。因此,我们要提升了剧本杀场景服务的规范程度、赋能精度与价值深度,为其良性发展提供可能性。^[2]在《剧本杀体验的三重的维度》中写到,体验经济时代,以“沉浸式体验”为核心的剧本杀游戏受到市场追捧。剧本杀游戏通过场景、剧本以及“在场的人”三重维度,为玩家建构出可以沉浸其中的“故事世界”。因此,这为剧本杀的发展提供方向,以及可持续发展的重要性。^[3]在《红色文化融入剧本杀》中写到,谈及严格把关剧本内容、精准定位玩家市场、规范行业监管标准、实现产业跨界融合等对策。为我们提供了本地文化融入剧本杀的借鉴和对策研究。^[4]

3. 当下市场背景

在当下的市场背景,多元化和数字化趋势为青年剧本杀提供了有利条件。数字化娱乐的兴起为青年剧本杀提供了广阔的发展空间,随着互联网技术的普及,人们对于数字化娱乐的需求不断增加,而剧本杀作为一种结合线上线下的娱乐形式,能够满足年轻人追求刺激和互动的心理需求。

而且,文化创意产业的兴盛为青年剧本杀提供了市场支撑。剧本杀作为一种结合了故事叙述、团队合作和角色扮演的文娱方式,得以在文化创意产业中找到自己的一席之地。剧本杀作为一种集体活动,不仅满足了年

轻人在虚拟社交中的需求，更在实体空间中促进了面对面的沟通与合作，迎合了社交娱乐的潮流。

当下的市场背景为青年剧本杀提供了丰富的发展机遇，数字化趋势、文化创意产业的兴盛以及社交娱乐的需求都为其在市场中的进一步壮大提供了有力支持。

三、研究意义

本项目依托于张垣特色地域文化，通过对剧本推理研学促进，促进青少年益智发展。本章从对地方文化、传承青少年发展剧本杀本行业的发展，进行研究分析。

1. 对地方文化尽善传承的意义

提到对文化的传承，通过对热销的几类剧本类型做调研发现，消费者对剧本演绎的要求大概可以分为三个系列。如图3.1:

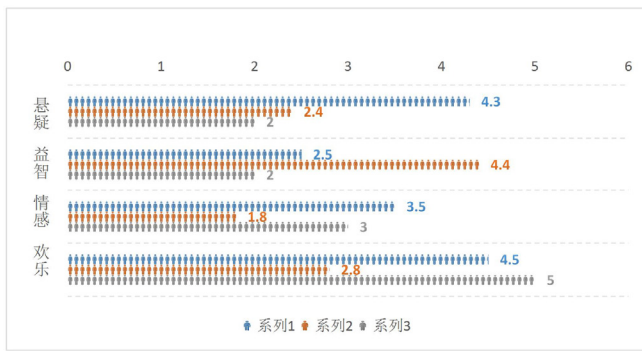

图3.1 消费者青睐的剧本类型

系列一是“真实的社会背景”；系列二是“根据实际案例改编的拟真情境”；系列三是“独特的文化体验”。根据调查可以发现，消费者对不同类型的剧本的要求有所偏重，但图表中不同系列的要求都反映了消费者们希望通过对剧本的推理和演绎，从中了解到社会的、历史的、文化的知识，渴望从虚拟的剧本推理中得到真实的社会历史、文化背景渊源。我们通过观察发现，在市面上能够得到广大消费者青睐的剧本一般都是依托于现实，且有深厚意义的社会背景在创作剧本的时候应该将依据真实改编的文化融入剧本之中，这样才能使剧本有真正深刻的内涵和吸引力。

并且在剧本杀研创行业借鉴和依托地方文化，可以有效的传承优秀地方文化和地域特色文化。比如：本项目立足于张垣特色文化，在项目研究过程中，依托张家口特色非遗文化创作剧本，获得了体验者的一致好评。传承当地的独特文化体系，包括当地的语言、习俗、传统艺术、历史等元素，剧本创作时所需要参考的文化中重点要借鉴引用地域文化，不仅在于构建地域认同感和归属感。

2. 对青少年益智发展的意义

本项目其中一个非常重要的特色是沉浸式剧本杀推理体验项目，他们可以在剧本的指引下，当众“秀”出

自己，提升自己的思辨能力。青少年们可以利用课余时间来体验依托于张家口特色文化和积极向上的文化观价值观的剧本杀推理研究等一系列益智活动。

在文化教育和德育教育方面青少年通过参与结合地方文化特色来设计的剧本，能更加深入地了解 and 体验当地的文化，有助于培养青少年对地方文化的热爱和保护意识和青少年良好的道德品质。

剧本杀作为一种创新的文化教育形式，在激发青少年的创新思维和想象力的同时，也进一步提高青少年解决问题的能力。传统的教育方式可能过于枯燥或抽象，难以引起青少年的兴趣，可以进行跨学科文化融合，提高青少年的综合素质和全面发展，使教育更加生动、有趣和实际。

3. 对剧本杀行业改良优化的意义

本项目针对青少年剧本杀进行改良、丰富。形式的创新为教育提供了一种更具吸引力的途径，能够吸引青少年的注意力，激发他们的好奇心和探索欲望，从而更好地实现教育目标。面对未来发展前景做好内容升级，保障消费安全，升级产品服务、规范制度、清晰商业模式，开拓“青少年剧本杀+”模式服务，对产业链条进行不断延伸升级，打造独属于青少年的剧本杀品牌，推动剧本杀与更多产业的融合，进而促进青少年剧本杀产业的优化和发展。

综上所述，地方文化结合青少年剧本杀的形式创新为文化传承和教育带来了新的机遇和挑战。通过跨学科合作、持续创新、政策支持和社区参与等方式，我们可以进一步推动这种形式的普及和发展，为青少年的成长和教育提供更多有益的资源。

四、剧本杀项目应用（成果展示）

（一）未来规划发展

2022年以来，剧本杀行业发展势头有所回调。剧本杀行业内部竞争加剧，剧本杀产业呈现头尾伸缩、积极外扩的分流效应。一二线城市门店也逐步拓展到三四线城市，整体产业向好。2022年4月，国家文旅部五部门相继出台了《关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》。管理轨道纳入诸多剧本杀线下门店，发展更加有规可循。同时，线下门店也在积极探索与相关文旅产业结合，实现行业裂变，如“剧本杀+红色主题”“地方文化剧本杀+景点”等多种趋势，通过与文娱类内容积极探索、竞相联动，以期实现共同发展的效应。自此，剧本杀产业大踏步地迈入3.0时代。^[7]

1. “剧本杀与地方文旅”的新探索

多种文旅类项目赋予了剧本杀文化气息的土壤，使其在发展中倍添活力。艾媒数聚发布的《2022-2023年中国剧本杀行业分析》显示，“剧本杀+文旅”“剧本

杀+剧场”等文旅新业态正在快速增长。国家文旅部的通知对剧本杀行业的管理轨道产生了深远的影响。

地方性文化剧本杀成为剧本杀行业的关注焦点。与地方文旅的紧密结合推动了新业态的增长，体现在实地互动体验剧和创作者合作推出的作品上。这种合作模式使地方性文化得以在剧本杀行业中得到更好的展现，同时也为剧本杀行业注入了更多独特的地方元素，增强了其吸引力和市场竞争力。

（二）地方文化剧本杀助力青少年研学需求

思政教育需要遵循“以人为本”的教育理念，紧跟时代发展的步伐，以青少年喜闻乐见的方式进行本地文化的传播。在传统的教育中地方文化的魅力较少能让青少年很好接受与感知。如，红色剧本杀为青少年接触红色文化提供了全新的渠道与方式。通过红色剧本杀游戏，青少年不再阅读“他人”的故事，而是经由文本中第二人称的方式，演绎独属于“自己”的形象，让青少年群体身临其境揣摩人物心理，为红色理论的宣传提供助力。^[8]

在本项目中，张家口红色资源景区连绵交错，各红色资源景点之间相互独立且距离不远，这为剧情角色的场景转换和剧情的设计提供了便利，能强化青少年在红色研学过程中的体验感。结合剧本杀的特点，基于张家口红色资源特色，建立相应的沉浸式剧本杀体验环境。

1. 在第二课堂中的应用

第二课堂的目标在于强调培养学生的自主性和创造性。在这个教学模式中，注重将教学主体从教师转向学生，以激发学生的学习兴趣和提高教学质量为核心。剧本杀作为第二课堂活动逐步引入国内中小学课堂。

教师的角色转变为引导者，更加注重激发学生的主动性和创造性。通过将课本内容与剧本杀相结合，教师能够提供丰富、合适的素材内容，为地方文化剧本杀创作提供坚实基础。通过将经典文学作品如《祝福》《孔乙己》融入剧本杀的形式，不仅可以使学科知识更具趣味性，还能够游戏化的氛围中培养学生的合作精神和创造能力，让学生在娱乐中体验到红色知识的魅力，从而激发他们对学科的浓厚兴趣。

2. 在文化馆的教育应用

在文旅融合的现实背景下，公共文化场所将场馆内的文化资源活化利用，通过创新展览的内容和形式、举办多样化的文化活动、提供新颖独特的文创产品，更好发挥公共文化场馆的文化属性和教育功能。

3. 宣传及运营

通过“线下+线上”共同宣传及运营的模式推广，线上，利用社交媒体进行网络宣传，通过分享、转发照

片、视频等宣传材料吸引青少年的关注。玩家在平台上选择自己喜爱的剧本杀，运营者则可以通过平台用户数据，了解玩家的需求和偏好，优化剧本杀的内容和运营策略；线下运营组织剧本杀活动时提供场地、道具、服装等必要的设施和服务并且安排专业的主持人引导游戏进程，同时，加强对参与者的安全教育和监管，确保活动的顺利进行，为玩家提供良好的游戏体验。

结论

虽然从目前来看，剧本杀作为新兴文娱产业还处于不断探索的阶段，但是随着消费者的不断需求，青少年也成为其中重要的消费人群，创新剧本题材，其中融入地方文化元素，提供更加真实地体验与强烈的参与感，既满足娱乐、研学需求，又传承和弘扬中华优秀传统文化，从而增强对本地文化的认同，形成更为积极的身份认知，进而吸引更多的消费者积极参与和推广。并且，本项目也通过青少年在游戏过程中的角色扮演和剧情体验，起到一个德育的教育功能，提升青少年各方面的素质这种结合将为剧本杀行业注入新的活力和动力。

营造创新、自由、开放、健康的游戏环节，提升剧本质量水平，使剧本的文化性、思想性、娱乐性相统一，为青少年群体的素质教育提供新思路。

参考文献

- [1]蔡悦,任明潇.剧本杀游戏“沉浸式体验”建构的三重维度[J].北京文化创意,2023,(06):74-78.
- [2]侯硕,崔亿久.红色“剧本杀”融入高校党史学习教育的原则与路径[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2023,(11):162-164.
- [3]孔帅,李钰,姜子江.服务赋能·沉浸体验:新形势下剧本杀场景服务的表达策略研究[J].创意设计源,2023,(06):72-76.
- [4]睦圆,张芷瑕,彭子易.红色文化融入沉浸式剧本体验的模式、现状与对策[J].今传媒,2023,31(11):114-117.
- [5]张嘉亦,陈俊杰,郑凤林.《视听中国》2023.第五期.P68-72
- [6]薛云涵,欧阳星,冯敏莹.《中国传媒科技》2023.第九期.P37-41
- [7]36氪研究.2021年中国“剧本杀”行业研究报告[EB/OL].2021-3-4
- [8]青少年接触密室逃脱、剧本杀的现状与对策 孙宏艳 40-54

本文系2023年度大学生创新创业训练项目结项(项目编号:S202314458013)的结题成果。