

齐鲁晚报·齐鲁壹点
记者 刘雨涵 实习生 张子月

近来,城市中大大小小的推理馆、侦探社、探案堂等越来越多,不管何种名号,它们玩的都是同样的名堂——一种名为“剧本杀”的逻辑推理游戏。

也许很多人对“剧本杀”这种游戏还很陌生,但是大多数人都听闻过“狼人杀”的游戏,其实“剧本杀”就是“狼人杀”的升级玩法,热门综艺《明星大侦探》就是一档关于“剧本杀”的游戏节目。

同样是推理游戏,“剧本杀”要比“狼人杀”更加具有代入感。相比于“狼人杀”之中狼人、村民、猎人、女巫等简单的角色分类,“剧本杀”的角色和剧情更加丰富多变。玩家可以是校园恐怖故事中的主角,可以是被豪门公子追逐的女神,可以是古代飞檐走壁的剑客,也可以是玄幻故事中的仙人……“杀人”动机可能是情杀,可能是仇杀,可能是误杀,作案手法也是千奇百怪。

根据游戏所提供的剧本和线索道具,在错综复杂、天马行空的剧情中进行逻辑推理,“剧本杀”的游戏考验着玩家的智商和演技。在“剧本杀”中,不再有吃瓜群众一样的村民,每个人都能化身成为柯南一样的大侦探,在迷雾般的线索中抽丝剥茧,还原真相,这会让玩家极具掌控欲和征服感。玩家们往往都会跟随着剧情的发展而入戏,感受着角色的爱恨情仇,许多玩过“剧本杀”的人都会有这样的感觉——在不同的剧本中体验不一样的人生。

“剧本杀”最早起源于英国的真人扮演游戏“谋杀之谜”,随着《明星大侦探》这类节目的热播,越来越多的人认识到这种新兴游戏的魅力。许多人也发现了“剧本杀”潜藏的巨大商机,开始招募写手、发行剧本、开设店面、开发App……形成了一条完整的产业链。有很多网络小说作者都开始转行“剧本杀”写作,有的95后剧本杀创作者曾经一套剧本卖出近百万。根据美团研究院的报告,2019年度“剧本杀”行业市场规模就突破了100亿元,到了2020年,“剧本杀”更是迎来了大爆发阶段。至2020年年底,“剧本杀”线下店已超3万家。

随着“剧本杀”行业的发展,这种游戏的分类也越来越细致。最初剧本杀基本分为实景式和非实景式,前者有场景和服装的搭配,如同《明星大侦探》,后者只是在房间里围桌推理。在内容方面,“剧本杀”基本分为三大类型:一是硬核推理本,主要是通过线索卡来推理真凶,比较考验玩家的逻辑推理能力;二是情感沉浸本,在剧情的引导之下让玩家获得感动或是恐怖的体验,有的玩家会被感动到哭得稀里哗啦,也会被吓到尖叫连连;三是欢乐机智本,会涉及经营生意、阵营结盟等策略,如果有擅长活跃气氛的玩家会让游戏体验特别棒。

“剧本杀”的玩家数量一般是5至10人,现在针对不同的群体,“剧本杀”的模式也越来越多。剧本杀的玩家长以90后、00后居多,这种游戏也成为年轻人的社交新宠。吃饭、唱歌、看电影这样的社交老三套,在“剧本杀”巨大的游戏魅力之下都显得有些单薄了。因为一场“剧本杀”玩下来基本要3至5个小时,有的会长达十几个小时,在长时间、强互动、高沉浸的紧密联系之中,好友之间会发现对方身上更加真实的性格侧面,并能增进感情。陌生的玩家之间也很容易突破社交圈的界限,迅速打成一片。有的玩家甚至说,自己除了同事、同学之外,认识的朋友都是通过玩“剧本杀”结交的。

“剧本杀”不仅能增进友情,还能够擦出爱情的火花。在不少的“剧本杀”店里,都流传着因为玩游戏而相识相恋的浪漫故事,有的人甚至直奔结婚,因此“剧本杀”也被称为“交友神器”。对于工作和生活节奏快速的年轻人来说,在“剧本杀”的世界中放飞一把自我,当一回“戏精”,也是脱离现实生活的解压利器。

对于“剧本杀”门店来说,主要的成本在于店铺租金、购买剧本和雇佣

主持人。剧本杀属于周期性生意,一般周末和寒暑假是营业高峰,工作日的顾客则较少。而且一个房间只能开一场剧本杀,全程下来一般要耗费四五个小时,因此一个房间一天基本只能接纳两场剧本杀游戏,翻台率成为很大的制约因素。

购买剧本是一家“剧本杀”店的核心命脉。因为剧本杀属于逻辑推理游戏,玩家玩一次就会知道整个剧本的案件真凶和作案过程,所以每个剧本对于玩家来说都是一次性的,因此大量地购买新剧本才能不停地吸引顾客。

全国各地每个月都会有两三场“剧本杀”的展销会,很多发行商都会在那里推销自己的新剧本。最普通的剧本是盒装本,在一座城市的每家店里都可以玩到,玩家的花费在六七十元不等。更高一级的城限本,只出售给一座城市的三家店,这种剧本玩家需要花费一百多元。而最高级别的独家本,只出售给一座城市的一家店,玩家想玩这种剧本只能去这家店。独家本的购买成本要上万元,而相应地,玩家的花费也要一次接近两百块。一家像样的剧本杀店,几乎每周都要引进新的剧本。规模比较大的店铺一般拥有几百个剧本,每月光是引进剧本花费就达上万元。

因为购买剧本的开销巨大,盗版问题也就随之产生。比起从正规发行商那里购买版权,盗版简直是一本万利。部分不良店家会去网上购买盗版剧本,几块钱就可以购买到上百个本子,买回来只需要花点印刷费就可以营业。因为成本小,这些店家的对外定价也会压低,这种盗版行为严重地干扰了“剧本杀”的市场规范。

随着玩家和“剧本杀”店越来越多,市场上对于剧本的需求量越来越大,许多“剧本杀”写手的创作却良莠不齐。市场上真正好的本子还是少数,许多剧本只是为了推理而推理,为了破案而破案,为了感动而感动,“按头硬盘”“按头哭”的剧本模式极大地降低了玩家的游戏体验。

同时,层出不穷的剧本也让店家应接不暇,很容易陷入追求剧本数量的盲目竞争之中。随着“剧本杀”行业的同质化加剧,做好服务体验成为“剧本杀”店提升口碑的关键。比如对于感情因素要求特别高的情感沉浸本,有的店家会提前对玩家进行心理测试,为玩家挑选适合其经历和性格的角色以提升玩家的代入感。当玩家变成了店里的熟客之后,店长会主动帮忙挑选适合玩家的剧本。

游戏主持人的功力也是至关重要。优秀的主持人擅长带动气氛,他们对于剧本本身有着深入的理解和共情,这会感染在场的玩家。主持人还应该顾及每一个顾客的感受,当主持人发现有的顾客开始开小差,不停地玩手机,对剧本没有感觉或者不再参与剧本时,主持人要适当地提醒和引导,因为一个玩家的掉线可能会让整局游戏崩盘。

虽然“剧本杀”的发展势头迅猛,但是总体来看,这个行业尚处于起步阶段,未来的剧本创作水平和店铺服务水平是提升“剧本杀”行业门槛的关键所在。

□郑学富

2020年12月1日晚,中国嘉德2020秋季拍卖会最重磅的“大观——中国书画珍品之夜”在嘉德艺术中心举行。最受瞩目的傅抱石画作《大涤草堂图》最终以1.38亿元成交,成为当晚首个过亿元的拍品。《大涤草堂图》及其题跋,体现了傅抱石对前贤石涛的尊崇,又表现了他与徐悲鸿深深的师徒情谊。

《大涤草堂图》被誉为傅抱石的“封神”之作。整个画面用墨较重,阔笔雄放,墨色滋润览之若湿。堂前几株樗木挺拔参天,枝繁叶茂,青墨色的阔叶从树干间垂下来。傅抱石以泼墨法绘出前后大树四株,顺势粗笔勾出枝叶,酣畅淋漓,气势撼人。由近及远的林间小道,墨色的花草点缀两旁,营造出生机盎然的气氛。在郁郁葱葱林间左边一隅坐落着一间草堂,周围是竹林篁篁。草堂里站着一人,抬头仰望着堂前高大的树木,神情自若,也许是触发了某种思绪,若有所思,似有所期盼,极富神韵。“独坐幽篁里,弹琴复长啸”的诗意跃然纸上。树木之高大粗犷与草堂之低矮细致,对比鲜明,意蕴凸显,体现了作者思想之旷达,创作意境之悠远。画幅左上角有作者题跋,篆字“大涤草堂图”赫然醒目,以楷书作跋曰:“石涛上人冕岁构草堂于广陵,致画南昌八大山人,求画大涤堂图。有云:平坡之上,樗散数株,阁中一老叟,即大涤子大涤草堂也。又云:请勿画和尚济,有发有冠之人也。闻原札藏临川李氏,后展转流归异域,余生也晚,不获睹矣。今经营此帧,聊记长想尔。民国三十一年春制于重庆西郊。”此跋前一部分交代了当年石涛请八大山人绘《大涤草堂图》的轶事,后半部分则说石涛的信札被江西抚州李家收藏了,后来流落到国外。傅抱石遗憾自己生得太晚,没有机会看到真迹。现在用心画了这张画,以此寄托对前辈雅事的向往。

傅抱石是20世纪中国画坛的一位卓越画家,生于江西南昌,他一生最崇拜的是清代著名画家石涛。傅抱石早年在省立第一师范读书时,就开始读一些古代画史画论,当他读到记述石涛《瞎尊者传》中的一句“我用我法”时,茅塞顿开,并对石涛“搜尽奇峰打草稿”的思想欣赏不已。为了表达自己对石涛的情有独钟,他不仅刻制了“我用我法”的印章,还开始用“抱石斋主人”作为自己的别号。

石涛(1642-1708年)原姓朱,名若极,中国绘画史上一位十分重要的人物,他既是绘画实践的探索者、革新者,又是艺术理论家。早年山水师法宋元诸家,画风疏秀明洁,晚年用笔纵肆,墨法淋漓,格法多变,尤精册页小品;花卉潇洒隽朗,天真烂漫,清气袭人;人物生拙古朴,别具一格。工书法,能诗文。石涛与八大山人虽终生未见,但有很深的感情,这不仅因为二人都是“天潢遗胄”,更主要的原因在于人生态度和艺术观念的接近。石涛晚年在扬州筑大涤草堂隐居,曾给八大山人写信求画《大涤草堂图》,信中说:“济欲求先生三尺高,一尺阔小幅。平坡之上,老屋数椽,古木樗散数株,阁中有一老叟,此既大涤子,大涤子草堂也。若事不多,余纸求法书数行,列于上,真济之宝物也。勿书和尚,济有发有冠之人也。只

恨身不能迅至西江一睹先生颜色!”十年后,八大山人将石涛所求之《大涤草堂图》寄给石涛。石涛收到此画,兴奋异常,题诗于其上。其中曰:“公时问我客邗江,临溪新构大涤堂。寄来巨幅真堪涤,炎蒸六月飞秋霜。老人知意何堪涤,言犹在耳尘沙历。一念万年鸣指间,洗空世界听霹雳。”遗憾的是八大山人的《大涤草堂图》已不存于世。

在傅抱石的《大涤草堂图》上有徐悲鸿的题塘,使该画大为增色。从此足见徐悲鸿和傅抱石的一段师生之谊。

1931年,傅抱石在南昌省立一中任教。这年盛夏,已是南京中央大学艺术系主任的徐悲鸿来到南昌,傅抱石得知后,带着书稿、印谱与画作前往拜见。徐悲鸿看着画作,大为赞叹,他打量着眼前这个身着青布长衫,年龄与自己相差10岁的年轻人,有一种相见恨晚的感觉,二人促膝长谈,结为至交。

1933年3月,在徐悲鸿的大力举荐下,傅抱石争取到政府资助,得以东渡日本,入东京帝国美术学院,拜日本史学家金原省吾为师。傅抱石非常珍惜这次出国留学的机会,勤学苦读,孜孜不倦,在艺术史研究和刻印、绘画等方面斩获累累。1935年5月,《傅抱石中国画展览》在东京举行,徐悲鸿虽未能亲临现场,但是他亲为展览题词,可见师生之情深。同年6月,傅抱石因母病回国。1936年暑假之后,应徐悲鸿之聘,任教于南京中央大学艺术系,二人又开始了同事生涯。

1937年全国抗战爆发后,傅抱石携全家返新余故里。1938年4月,他受郭沫若的邀请,到武汉参加了政治部第三厅的工作,为全民抗战宣传呼吁。此后又移到重庆,自此进入他艺术创作的一个高峰期。他家住沙坪坝的金刚坡,此后他常在画上题署“金刚坡下斋”。

1942年春,傅抱石在金刚坡的茅屋里,想起石涛晚年在扬州的草堂,心中感慨,他对石涛精神深度揣摩、反复研习,有感而发,依石涛之心愿创作《大涤草堂图》。

徐悲鸿为筹募抗战军费而辗转游走在南洋,举办筹赈画展。1941年由印度回国,将几年来卖画所得近10万元美金全部捐出用于抗战救灾。1942年在云南保山、昆明举办画展。之后至重庆,继续在中央大学艺术系任教,并在重庆磐溪筹备成立中国美术学院。这一时期是徐悲鸿艺术创作的鼎盛时期,也是他在思想上和艺术风格上高度成熟的时期。在国难当头的年月里,徐悲鸿“遥看群息动,伫工待奔雷”,以画笔为武器,投入抗日救亡斗争。他画跃起的雄狮、长征的奔马、威武的灵鹫等,表达了对中华民族奋起觉醒的热切期望。

1942年秋,徐悲鸿看到了傅抱石即将展陈的系列新作,激赏万分,欣然为《大涤草堂图》题塘:“元气淋漓,真宰上诉。八大山人《大涤草堂图》未见于世,吾知其必难有加乎此也。悲鸿欢喜赞叹题,壬午之秋。”徐悲鸿引用杜甫《奉先刘少府新画山水障歌》之句,化用“仓颉作字,天雨粟,鬼夜哭”的典故,形容此画笔墨之饱满酣畅,对傅抱石的赏识喜爱之情溢于言表。傅画徐题可谓珠联璧合,相得益彰,为世所罕见双峰耸立之佳作,也体现了徐悲鸿、傅抱石深厚的师生情谊,在中国绘画史上留下了相惜提携的一段佳话。

【短史记】

《大涤草堂图》,绘画史上传佳话

【文化观】

剧本杀：游戏之间体验人生