

悦读周刊

找记者 上壹点
A07-09

齐鲁晚报

2021年12月19日
星期日

卓 / 然 / 于 / 心
悦 / 享 / 娱 / 乐

□□美编
李陈明冰

玩家、DM、店家三级跳

1998年出生的周三没想到,短短几年之内,他自己的生活轨迹竟和剧本杀行业的发展轨迹暗暗重合了。2016年,湖南卫视的推理真人秀《明星大侦探》第一季开播,之后不久,济南出现了几家剧本杀店,玩的就是《明星大侦探》中那样的推理破案游戏。周三成了济南最早的一批剧本杀玩家。“当时打发时间的活动也就是运动或者上网,剧本杀是一种新的娱乐方式,以前一起上网的朋友们就转到了剧本杀店里玩。”小学时看动画片《柯南》,中学时喜欢小说《心理罪》,剧本杀满足了他心中的侦探梦。

身为济南一家知名剧本杀连锁店负责人的九九回忆说,2019年之前,剧本杀行业的入门门槛还是很低的。“很多店都开在居民楼小区的底层,只需要几个房间,有桌子、椅子和几个盒装剧本就能开起来了,而且大部分还是盗版的复刻本。”但在2020年这一年,济南的剧本杀店开始疯长,有时候一个月能开20多家新店。就在这时,寻找兼职的周三也成了一名剧本杀DM(主持人)。“既能赚钱,还能让自己的热爱闪闪发光。”他说。

剧本杀最初起源于名为“谋杀之谜”的游戏,因此一开始剧本的主要类型是推理探案本,DM被视为简单的“发卡机器”,引导玩家走完游戏流程即可。后来随着剧本类型的增加,对于DM也越来越倚重。情感沉浸本需要DM具有声台形表的演绎能力,欢乐机制本则需要DM善于调动气氛。“DM的态度会非常影响玩家体验,不专业的DM会让整个剧本拉胯。”周三说。

DM要同时承担类似导演和演员的角色。现在一个本玩下来动辄五六个小时,优秀的DM懂得把控节奏,能够观察到玩家的平淡期和低谷期,重新调动起大家的兴趣。“要学会精准‘扶车’(给予玩家推理提示),可以单独找玩家聊聊,让他更好地理解和代入角色。”DM的演绎能力也决定着一场剧本杀的精彩程度。好的DM不仅要充分了解角色,投入真情实感表演,还能在原剧本的基础上进行优化。“对比生硬的台词,用自己的语言来说会更有感情。一个平平无奇的本也可以被DM改得发光发热。”周三在由西游IP改编的剧本《九霄》中扮演的孙悟空,打动了不少玩家。其中,孙悟空和小花仙七七有着一段虐恋,孙悟空为保护七七而甘愿在玉帝前受辱被罚。有次,扮演七七的玩家声泪俱下地主动陪他一起受罚。还有一次,玩家给他写了几千字长文表达感动之情。周三觉得这是对于DM的莫大荣耀,“你所创立的虚拟角色,竟然会对别人影响这样大。”

如今,周三的剧本杀店即将开业,他完成了从玩家到DM再到店家的升级。周三现在的合作伙伴,正是今年年初他带的顾客——一位海外留学归来的导演,他也借此了解到国外的剧本杀发展。“现在很多国内编剧创作的剧本都是全球授权发行的,在悉尼、墨尔本、洛杉矶这些城市有不少华人开的剧本杀店,玩家以留学生为主,但没有像咱们国内这样遍地开花。”

火热与寒冬并存

1985年生人的宝哥,在济南的剧本杀圈子里算是大龄了,他清楚记得,2019年6月他的第一家店开业时,正好是当时济南的第六家剧本杀店。“当时剧本杀的普及度特别低,好多人都不理解一群人围着桌子坐四五个小时到底会有什么乐趣。”时至今日,很多人也会像脱口秀演员庞博那样对剧本杀玩家发出质疑,“为什么你们休闲娱乐的方式,是从宝贵的休息时间里专门抽出几个小时,跟一群陌生人开一下午的会?”

在宝哥看来,现在剧本杀早已更新换代,在内容走向上与类型电影越来越接近。“有的往文艺方面

剧本杀破局

2021年全国有近千万玩家,4.5万家门店,超过150亿元的市场规模,剧本杀成为年轻人的新兴娱乐方式,也成了不可小觑的新兴产业。进入剧本杀行业,有人因为热爱而奔赴,有人因为趋利而入局。2019年零星起势,2020年野蛮生长,今年剧本杀行业的主题是洗牌和升级:不规范和不善经营的店家被逐渐淘汰,剧本杀与话剧接轨,与密室结合,内容追求绿色健康,“剧本杀+”也成为新风口。

走,有的往欢乐方面走,有的走恐怖路线,有的重视故事情节。”如今的玩家也越来越有自主意识,会根据自己的偏好甄选合适的剧本。“老骗子”玩家喜欢阵营机制本,“水龙头”玩家享受情感沉浸本,而“推土机”(推理高手)玩家自然是钟爱硬核推理本。

在济南已经开了八家剧本杀分店的九九,观察到了行业内的一些新变化:实景剧本杀店越来越多,通过布景和换装让顾客更有沉浸感;出现了VR全息投影的剧本杀新模式;书店、酒吧、咖啡厅等也开始引入剧本杀,渐有“剧本杀+”之势。“今年的剧本类型大部分都开始向话剧的方向延伸,以后剧本杀肯定会和剧场、密室有更深度的结合。”

宝哥则看到了剧本杀在文旅方面的强大商业潜力,此前,成都青龙山景区已经推出了剧本杀,人均600多元的花费,可以玩两天一夜。他目前也正在参与一个旅游景

点的剧本杀项目,通过设定宏大的世界观,让游客可以通过剧本杀进行沉浸式旅游的新体验。

一边是热火朝天,一边似乎是凛冬将至。今年以来,有大批的剧本杀店关门,九九也感受到了这股寒意,甚至有次在一天之内有三个人来问她收不收转让的剧本。“今年是一个大洗牌了。”之前很多人看到剧本杀火热,并且门槛看似很低,投个一二十万元就能开店,于是选择盲目跟进,但九九认为,剧本杀店经营起来不容易。“其实剧本杀并不是快速盈利的行业,回本周期不短。而且作为服务业,后期运营会遇到各种状况,没有经验难以应对。”

剧本属于消耗品,一个本子每个玩家基本只能玩一次,九九的剧本杀店每个月都要新进十几个剧本,对于剧本的选品,也在考验着店家的经营智慧。“就像咱们穿衣搭配一样,也是要看舒适度和好不好看。很多人可能会盲买,没有玩

过就直接拿下本子,让玩家成了小白鼠。”花几块钱可以拿到上百个剧本的电子版,这种乱象让一些盗版剧本杀店丛生,扰乱了行业秩序,也影响了顾客体验,这样的门店注定无法长期维持。优胜劣汰,九九认为,今年的大洗牌对于整个行业来说其实是一个良性现象。

剧本杀会不会像狼人杀、三国杀那样风行一阵又如风而逝?九九认为剧本杀这个行当可以一直持续下去。“狼人杀、三国杀之所以会像一阵风过去,是因为它们没有创新,翻来覆去就那几种玩法,换汤不换药。而剧本杀的内容和模式一直在演变发展,且剧本杀作为一种社交游戏,它的魅力是不会被线上所取代的。”

剧本创作是蓝海

开店、发行、创作,同时进行剧本杀写作培训,汪佳参与了剧本杀的全产业链。在她看来,开剧本杀店早已是红海。“目前国内剧本杀店最多的城市是成都,有超过1000家,最夸张的是一栋写字楼里会聚集超过60家剧本杀店,下游已经内卷严重,但上游的剧本创作还是蓝海。”汪佳说,目前作者处于剧本杀产业链的上游,是整个行业的核心。“头部作者的话语权非常强,好的本子供不应求,大家对好作者求贤若渴。”

按照销售授权范围,剧本可以分为三种类型。盒装本是每家店均可购买使用,售价在380-580元不等。城限本是一个城市中只有三到五家店可以购买使用,售价在1800元-2800元不等。而独家本在一个城市仅有一家店可以获得授权,售价在3000元-8000元不等。“一个城市1000家店,有300家都想要拿城限本,这就要看谁跟发行的关系好,谁家店铺运营得好。有时为了能拿到城限本,要捆绑买很多盒装本,目前是严重的卖方市场。”

混迹于剧本杀界多年,汪佳听到了不少“造富神话”。盒装本《孤城》的售价是528元一盒,其销量高达12000盒,最终作者可以拿到300多万元的分成。去年的现象级爆款《你好》,汪佳以520元一盒的价格买下,一个暑假的时间,这个本为她带来了3万多元的营收。而《你好》最终销量7000盒,让作者入账超过140万元。“曾经有个剧本杀作者跟我聊天,说这个行业投入产出不成正比,投入少,产出多,差不多按一下键盘就20块钱,非常凡尔赛。”

当汪佳还在为自己的剧本杀店一个月能赚两三万元而沾沾自喜时,剧本杀作者的收入已经是百万元级,她决心也要往上游走。于是汪佳开始自己做发行、创作,同时也进行剧本杀写作培训,她的学员中有教培校长,有律师,有人写过玄幻小说,还有全职妈妈。汪佳认为剧本杀的写作并不难,它强调游戏属性,对于文学性的要求并不高,“即使是小学生文笔的大白话,只要讲清楚什么人在什么时候做了什么事就行,当然好的文笔是加分项。”

如今有不少网文作者转行剧本杀写作,一个本1万字到3万字的体量对他们来说轻而易举,但是剧本杀创作和一般文学写作有着很大区别。“创作剧本杀最重要的是核诡(案件中的核心诡计),这具有一定门槛。”除了创作故事线和人物剧本,作者还要进行线索设置、撰写组织者手册。而且剧本杀中不能有边缘角色,没有主角、配角之分,“每个玩家都得有事可做,因为大家花一样的钱进来,不能有人是C位,有人是工具人,每个人都必须是立体人。”

近期,上海市文化和旅游局发布了对于剧本杀内容的备案管理规定,汪佳表示,剧本杀产业被纳入政府监管是大势所趋。充斥色情、暴力内容的剧本曾经在行业内流传并被严厉抨击,如今,这样的“黄暴本”已经没有人再创作和购买,价值观有偏差的剧本也在陆续下架。“现在有政府参与的红色剧本,也有历史系研究生创立工作室,写出以文物保护为主题的剧本。如今剧本杀店里的剧本都越来越绿色健康,整个行业越来越往正规化走去。”