十年探索 沉浸戲劇於中國開創新天地

《不眠之夜》上海版正式謝幕 2027深圳版將接棒

2026年8月30日的上海之夜，當屬內地演藝市場極具標誌性的一刻。同一時段，現象級音樂劇《大狀王》在上海文化廣場完成最長巡演，與觀眾相約來年；在城市另一端，靜安區北京西路1013號，麥金儂酒店最後一次燈火通明——駐演十年、累計接待觀眾超75萬人次的沉浸式戲劇，即將開啟新篇章。

經典IP在上海收穫超越原創地的成功，已不是個案。《不眠之夜》上海版更將沉浸式演藝從小眾先鋒體驗，塑造成城市常態化、高品質的文化供給，把「上海首演」進階為「上海首創」。帶着經驗和累積的高人氣，已經南下的主創團隊對於大灣區市場更充滿信心。《不眠之夜》上海版製作人馬晨騁在接受香港文匯報記者專訪時表示，2027深圳版一定會更好。

●文：香港文匯報記者 張帆　圖：主辦方提供

●觀眾戴上白色面具，化身幽靈近距離觀賞演出。 攝影：王淨妮

●眾主創為《不眠之夜》倒計時啟航發布會揭幕。

●《不眠之夜》目前舉行「敬明天！」麥金儂收官派對。

●「拾夢畫廊」影像展記錄了《不眠之夜》的十年歷程。

領到白色面具的瞬間，觀眾便化身麥金儂酒店裏隱形的幽靈。電梯隨機將你送至任意樓層，你可以追隨麥克白狂奔，目睹他行兇、沐浴、陷入癲狂；也有機會踏入伊樂園，親歷三巫祭祀：紅衣女巫嘶吼，男巫放聲狂笑，甚至會從人群中鎖定觀眾，拉入小黑屋，在耳畔低聲訴說命運。如果你不喜歡外國故事，上樓到許仙白娘子的世界走走該是不錯的選擇。若是運氣好觸發隱藏劇情，還能更上層樓進入《蝴蝶夢》世界。待演出落幕走出大門，你才恍然發覺，近三小時的旅程裏仍有無數的錯過，必須有下一次，再下一次……這便是上海版《不眠之夜》的部分體驗。

十年駐演，這部作品創下中國駐場演藝多項紀錄：項目累計總收入突破6億元，首輪萬張門票上線100小時即售罄；上座率常年穩定在85%以上，節假日與主題專場峰值可達96%。觀眾復刷率高達30%，其中觀演5次以上的核心粉絲佔比8.2%，最高個人刷場紀錄超600場。美國主題娛樂協會（TEA）曾授予上海版Thea Awards「劇場傑出表現獎」，評委會評價：「面向中國觀眾做出的改編尤為值得稱讚，為當代演出樹立了成功的製作範本。」

觀演小貼士(根據觀眾體驗總結)

1. 入場時先寄存手機與證件，領取面具並全程佩戴，近視者建議改戴隱形眼鏡。
2. 全程無座位、需跑動，請穿運動鞋與輕便衣物。
3. 提前閱讀《麥克白》梗概，掌握核心人物關係即可。
4. 首刷第一輪建議先跟麥克白或麥克白夫人的主線，不要一開始就跑支線。
5. 結伴者入場後分開跟線，沉浸感會更強。
6. 想提高1v1機率，就穩定跟緊角色、靠近並持續關注。
7. 提前約1小時到場拿靠前的撲克牌，可多近一輪體驗。
8. 首次看不懂很正常，可當作熟悉地形與人物，留待再刷。

難忘紐約首度震撼

談到引進《不眠之夜》的緣起，時任上海文廣演藝集團總裁的馬晨騁至今難忘2011年在紐約初次觀看的體驗。那年，上海廣播電視台剛開始布局演藝板塊，他負責《媽媽咪呀！》《貓》等經典音樂劇中文版製作。正好在紐約休假，他經同行朋友推薦，走進當時剛走紅的《不眠之夜》紐約版現場。「說實話，我之前沒看過，也沒聽說過。看完之後，大為震撼。」

《不眠之夜》由英國先鋒劇團Punchdrunk打造，2003年在倫敦首演，以莎士比亞《麥克白》為敘事基底，融入希區柯克式黑色電影氛圍，將一座廢棄學校改造為沉浸式空間。在這裏，觀眾不再是被動看客，而是可穿梭於表演現場自主選擇跟隨不同故事線索，顛覆「台上演、台下觀」的傳統模式。2011年3月，作品來到紐約後一躍成為風靡全球的商業文化現象。主創團隊在曼哈頓將三座相連的廢棄倉庫改造成虛構的「麥金儂酒店」（McKittrick Hotel），在這片約9,300平方米的空間裏搭建上百個房間，細節精心打磨，觀眾無論身處哪個角落都能發掘敘事碎片。

馬晨騁坦言，那時中國音樂劇市場正熱，《不眠之夜》的藝術形態與項目體量完全跳出傳統演出框架，可能年輕一代會因為追求新奇而喜歡，但真正引進來會不會成功？他當時認為「可能性不大」。但是，團隊仍然將之當成一個全新的課題持續探索，並開始與製作方接觸。

不做簡單複製的海外版

從2012年起，馬晨騁着手推動這個項目在上海落地，經過與Punchdrunk艱苦的談判，上海文廣演藝集團最終拿下《不眠之夜》的上海改編版權，打造《不眠之夜》亞洲首個長期駐演版本。

在中外團隊碰撞中，最難的是理念的磨合。馬晨騁說，他們始終認為，引進不能搞簡單的複製，國外的成熟版本拿來短期巡演尚可，想要實現長期駐演，「無論是藝術創作、原作內容，還是戲劇製作、日常運營，以及觀眾對接與觀演體驗，都需要本地團隊完成本土化的創造與再造。」內容層面，《麥克白》裏慾望、復仇等核心衝突主線完整保留，中方首創融入中國古典傳說《白蛇傳》作為獨特支線。《白蛇傳》源起江南，兼具神話敘事與愛情內核，上海及長三角觀眾耳熟能詳。場景設計上，則同時融入石庫門街巷、青石板路、竹林等江南意象，還邀請了眾多中國藝術家參與演繹。

●《不眠之夜》的不同房間各有不同故事。 攝影：郭濮源

馬晨騁特別指出，說上海版就是《不眠之夜》的中文版或漢化版本，這並不準確。作品以城市命名的用意，是依據城市及周邊區域的人文特質打磨作品與演出空間。因此，未來深圳版從故事到空間都將充滿大灣區特色。他打了一個比方：「我們從海外帶回一顆種子，植根於上海的土壤。來到深圳，便是把這顆種子帶到深圳重新生根發芽。這部作品的特質，是從我們自己的土壤裏長出來的，絕非海外劇目在中國的復刻。」

觀眾本位重互動參與

《不眠之夜》上海版自2016年上演後，常年一票難求。馬晨騁憶述，起初以為只有戲劇圈內觀眾會感興趣，其後發現受眾遠比預期廣闊，覆蓋了大批年輕人與潮流愛好者。他觀察到，不少觀眾首次觀賞後坦言未能看懂，但正是這份神秘感，促使他們再次入場二刷。

對許多觀眾而言，觀賞《不眠之夜》還不只是看一場演出，更是全新的社交方式，亦是釋放自我的體驗。劇目在上海駐演十年，主線故事基本維持不變，團隊會配合中秋、跨年、萬聖節、聖誕節等時節推出限定彩蛋。去年製作團隊進一步調整表演架構，將三小時完整版拆分為「冒險靈」及「漫遊靈」兩條體驗路線——VIP觀眾可額外欣賞一段15至30分鐘的核心橋段，普通觀眾則體驗約兩個半小時的觀演動線。優化安排推出後，更多觀眾有機會參與一對一互動演出。

另一關鍵特色是，《不眠之夜》上海版不只局限於麥金儂酒店之內。除演出本身，劇目IP得到深度開發，在推周邊商品之外，還打通文創、餐飲、空間聯動，推進跨城布局。在上海文旅部門支持下，觀演更進階為內容豐富的「文商旅」體驗旅程。觀眾完成近三小時燒腦演出、卸下面具後，仍可繼續沉浸於「不眠」世界：在麥金儂酒店二樓的曼德雷酒吧小酌；預訂樓上802客房，走進故事主角童年居所深度冒險；或是到頂樓欣賞爵士表演……踏出酒店，還可延伸至張園、靜安戲劇谷等周邊空間，乃至整座城市繼續探索。

有鑒於此，馬晨騁表示，這種吸引觀眾「為一劇赴一城」的運營思路將會在深圳延續。「到其他城市落地，並非簡單複製上海版本，而是融合當地文化，結合上海演藝經驗，重新打造作品。可以將其視作一套系列劇：上海是第一季，其他城市就是第二季、第三季。」

白蛇封存「魅影」接棒

值得一提的是，《不眠之夜》上海版亦收穫英國製作方的高度認可。英國導演菲利克斯·巴雷特（Felix Barrett）曾感慨，上海是一座不可思議的城市，來自全球觀眾的熱情反過來滋養着劇目本身。

上海版落幕，獨創的本土化支線《白蛇傳》被永久封存。不過，在麥金儂酒店原址，全新篇章已在醞釀。馬晨騁介紹，上海文廣演藝集團已正式啟動「魅影中國計劃2.0」，攜手英國真正好集團（LW Entertainment）打造沉浸式《劇院魅影》戲劇作品，這將是該項目的亞洲首秀。前不久，音樂劇大師安德魯·勞埃德·韋伯（Andrew Lloyd Webber）親臨上海，在《劇院魅影》四十周年告別季首演謝幕時，以劇中「魅影」的口吻向全場宣布：「『魅影』一直都在上海，並且正在為自己尋找一個建築。大約18個月後，他也許會在這個建築裏『居住』。」

一舊一新，一別一迎，上海沉浸式演藝的接力棒正在交接。

深圳版是上海版的進化

馬晨騁告訴香港文匯報記者，他還注意到，上海版駐演期間擁有大批來自香港的忠實觀眾。目前深圳版暫不便劇透太多，但相信無論製作還是運營都會優於上海版，不會讓港澳劇迷失望。

場地條件優越是項目落地深圳的核心考量之一。馬晨騁介紹，從空間規模來看，上海版雖比紐約版有所擴容，但「還是太小了」，尤其是僅2,000平方米的商業配套體量遠遠不足，很大程度上制約了文商旅體展深度融合。他還透露，團隊最初曾計劃在香港打造《不眠之夜》，經綜合調研評估後，最終認定深圳是更務實的選擇。他解釋，沉浸式戲劇需要整棟獨立建築作為載體，場地租金成本遠高於傳統劇場。同時，劇場對選址還有更深層的「街區適配性」要求。戲劇本身是一種生活方式，場地必須能方便觀眾下班後前往，散場後還能自然銜接周邊餐飲、社交與夜生活。此外，片區的國際化程度、商業成熟度以及觀眾群體的多元性，都是項目可持續運營的必備條件。目前已確定，《不眠之夜》深圳版演出場地面積超8,000平方米，疊加深圳灣、萬象城片區數十萬平方米的整體空間，「相當於把整片區域作為文商旅的放大器」。

內容層面，上海版曾融入《白蛇傳》故事，貼合江南地域特質；深圳版則將植入嶺南文化，融合港澳中西薈萃的文化特徵。為數不多的對白，也將在英語基礎上新增普通話與粵語版本，誠摯邀請香港觀眾持續關注。

貢獻「沉浸式」可複製經驗

●《不眠之夜》的沉浸式演出打破鏡框式舞台束縛。 攝影：Nico de Rough

上海並非沉浸式戲劇在中國的最早出現地，但作為將這一形式推向長期駐演、規模化運營並形成可複製產業路徑的代表性城市，上海為中國沉浸式產業走向規模化、產業化提供了很多有益經驗。

首先是理念的貢獻。據馬晨騁介紹，《不眠之夜》上海版入選全國旅遊演藝精品名錄，駐演十年間，全國各地文旅項目紛紛來滬取經。可以說，內地不少山水實景演出、劇本殺、密室逃脫等業態，在空間敘事與觀眾動線設計上都有受到麥金儂酒店影響，將「跟隨演員行進」的沉浸邏輯移植到各自場景。

還有很重要的是人才的培養。毫無疑問，沉浸式戲劇的普及對傳統表演提出全新要求。這類作品台詞量少，演員需要掌握空間敘事、即興應變、近距離控場等複合能力。《不眠之夜》上海版駐團導演詹姆斯·芬尼莫爾（James Finnemore）曾評價，作品「對於時間與空間的營造極其出色，使其構建的世界既真實可信，又在感官層面上極具衝擊力與即時性」。這種自由度讓表演回歸到最原始的「在場」狀態。當然，挑戰也蘊藏着機遇。沉浸式演出打破鏡框式舞台束縛，讓演員獲得更廣闊的角色塑造空間，還能參與劇目共創，跨界聯動文旅、實景演藝項目，拓寬了職業邊界。近十年來，從《不眠之夜》上海版走出的演員中，已經有不少人在各地沉浸式項目中成長為重要的創作與表演力量。