

科技赋能艺术

科技正重构舞台艺术呈现，赋予艺术“呈于象，感于目，会于心”的简约美。简约是艺术创作的匠心提炼和精准表达

传统戏曲传承发展的启示

——以粤剧为例

王旭

①

创造性转化 创新性发展 纵横谈

核心阅读

文化品格是中国戏曲诸剧种在千百年的孕育、发展、衍变进程中，逐渐呈现出来的独特个性，是当前戏曲类非遗保护的

中心内容。良好的岭南文化生态，是粤剧一直保持旺盛生命力的重要基础

粤剧，长期以来被看作是岭南地区具有浓郁地方特色的剧种。稍稍检视几个数字就会发

现，它的丰厚程度远超我们的想象。粤剧在300多年的发展中，吸收接纳了进入岭南的剧种声腔及各类剧目。上世纪80年代的统计显示，粤剧曾经有过记录的剧目数量超过1.3万部。而最近40年来，新创剧目让这个

数字不断增加。粤剧在适用粤方言之前曾有过漫长的舞台官话时期，其承载了高腔、昆腔、梆子、二簧等南北声腔的经典作品，最终浓缩成了粤剧独特的“排场”。至今，有记录整理的“排场”至少300个。粤剧与电影的联姻则进一步

加强了粤剧商业化风格。上世纪70年代以前，仅香港出品的粤剧电影就达近千部，占此阶段香港有声影片总数的23%。众多粤剧名伶剧影双栖，使粤剧的时尚艺术气质得到充分展示。

2009年粤剧被列入人类非物质文化遗产代表作名录，给人们重新认知粤剧文化带来契机。之后的12年间，粤、桂、港、澳的岭南粤剧界对粤剧保护发展做了深入拓展，形成一系列保护经验，为传统戏曲活态化生存提供了诸多启示。

独特的文化品格

1889年，粤剧行会组织八和会馆在广州西关建立。如今，在许多国家都有八和会馆，这是粤剧影响力的表现。20世纪初至今，粤剧涌现了近20个流派。白驹荣、马师曾、薛觉先、廖侠怀、桂名扬、红线女、芳艳芬、任剑辉、陈笑风等艺术家，共同创造和丰富了从近代到当代粤剧声腔艺术。

粤剧艺术有着与其他剧种截然不同的文化品格。有专家评价，粤剧“集南北戏曲之大成”，“发挥民族性的趣味和地方性的灵敏”，是“富有朝气的一种新写意派艺术”，在海外成为中国戏曲的典型代表之一。

文化品格是中国戏曲诸剧种在千百年的孕育、发展、衍变进程中，逐渐呈现出来的独特个性，是当前戏曲类非遗保护的

中心内容。中国目前有348个戏曲剧种，这些剧种怎样区别？2017年全国戏曲普查工作之初，由中国艺术研究院戏曲研究所拟定了8条标准，涉及剧种在文学、音乐、表演、舞美等方面的艺术呈现。这些都是文化品格的组成内容，体现了“文化多样性”保护理念。

粤剧几百年的艺术历史和文化实践，突破了传统意义上地方剧种的界定。特定的岭南文化、近代广州生活、城市商业支撑、变化发展的时尚风气，让粤剧呈现出基于“民族性”与“地方性”双向互动而形成的独特文化品格及发展途径。这种文化品格的延续是其得以活态保护的重要因素。

制度化、专业化、生态化保护

东南沿海地区发达的经济环境，为粤剧拓展市场提供了基础。突出例证就是广东粤剧院近年的两部作品。《决战天策府》将网络游戏与粤剧结合，吸引新的观众群体；《白蛇传·情》化用、开拓传统表演技法，并在2021年搬上电影银幕，首周票房突破2000万元，成为中国戏曲电影票房的一个“现象级”案例。

可以看到，粤剧至今仍然保持着旺盛的生命力。粤剧的保护经验属于粤剧，也属于中国戏曲。

一是制度化保护经验。《中华人民共和国非物质文化遗产法》所确立的四级保护名录体系

和传承人体系，是以制度推进遗产保护的重要标志。推进制度化保护，成为粤剧实现在地保护的关键。2011年《广东省非物质文化遗产条例》、2014年《广州市进一步振兴粤剧事业总体工作方案》，特别是2017年《广东省粤剧保护传承规定》的颁布，切实推进了粤剧艺术的全面保护。1992年广州振兴粤剧基金会、2005年香港粤剧发展基金、2006年广东省繁荣粤剧基金会的成立，也都为粤剧发展提供了稳定的制度保障。从2002年开始，由三地文化主管部门推动的粤港澳文化合作会议，让包括粤剧在内的“大珠三角”文化遗产受益匪浅。

二是专业化保护经验。独立的“行内之学”

②

是戏曲类遗产千百年来传承的方式，并以此实现艺术的创造和积累。新中国成立以来，戏曲艺术传承发展的重心，也是立足于出人、出戏的专业化要求。各种艺术节及展演评奖活动，以戏曲学校为代表的传承教学工作，都是确保戏曲专业化保护传承的重要方式。

就粤剧而言，一个标志性的成果当属《粤剧表演艺术大全》的编撰。此前，粤剧研究已有了一定成果，包括《中国戏曲志(广东卷)》《中国戏曲音乐集成(广东卷)》《粤剧大辞典》等著作。在此基础上，《粤剧表演艺术大全》从2017年开始启动，至今已完成了“做打卷”“唱念卷”的编撰出版。编撰过程中，粤港澳桂及海外粤剧界的老中青传承者齐心协力，汇集粤剧既有的艺术遗产，修复还原粤剧的舞台呈现，在当代技术手段的辅助下完成记录。在这个过程中，老一代艺术家通过传、帮、带形式传授宝贵的艺术经验，实现了活态传承和专业传承。近年来，南派武戏成为众多广东青年粤剧工作者的创作热点，即是这种活态传承的结果。

三是生态化保护经验。在数百年的发展进程中，岭南的文化生态是粤剧一直保持旺盛生命力的重要基础。就艺术形式而言，粤剧包括了以“剧”为中心的粤剧和以“曲”为中心的粤曲，其外延甚至可以涉及与粤剧历史相关的粤剧、粤剧木偶戏等艺术形式。从社会群体来看，以坐唱“私伙局”为特征的业余群众艺术十分繁荣。就风格形式而言，粤剧在城市剧场和乡村“戏棚”形成不同的演出风格，在海内外呈现出生存机制、演出形式、发展模式等方面的极大差异。

这些经验有的具有戏曲传承发展共通性，有的虽然独属于粤剧文化艺术，仍不失借鉴意义，值得珍视并推广。

(作者为中国艺术研究院戏曲研究所所长、中国戏曲学会会长)

图①：《白蛇传·情》剧照。

图②：《红头巾》剧照。

广东粤剧院供图 版式设计：赵偲汝

2022年北京冬奥会开闭幕式上，中国式浪漫为“双奥之城”镌刻下浓墨重彩的一笔。总导演张艺谋在创作感言中写道：“我们可以用简约的方式呈现开闭幕式，让全世界和我们在一起”。

“大礼必易，大礼必简。”简约，是北京冬奥会的关键词，也是以北京冬奥会开闭幕式为代表的冬奥会大型庆典艺术的风格趋势。简约并非简单，而是艺术创作的匠心提炼和精准表达。科技正重构舞台艺术呈现，赋予艺术“呈于象，感于目，会于心”的简约美，营造诗化意境。机械舞台移动，可看作山脉涌动；光影交错辉映，可译为日月起落；虚拟视觉成像，可形塑万里山河……科技元素潜藏在视觉语言结构中，为观众创造着美好的视觉体验。依托图像处理算法，冬奥会开幕式震撼人心的“冰瀑”环节中，一滴水墨从天而降，从天而降，黄河之水天上来的意境呼之欲出，唤起人们心底的文化情结。“冰雪五环”环节采用三维水墨动画、裸眼全息水墨动画等手段，以笔墨精神再现冬奥历史，观意取象、气韵相生。

新的科技手段，为艺术表达带来更多可能性。从2008年北京奥运会开幕式的巨幅“画卷”，到2022年北京冬奥会历史上首个画质达到16K的巨型光影屏，从舞台呈现出通信保障，从技术实力到管理理念，科技迭代带来了美学升级，产业发展为艺术表达带来“硬核支撑”。人工智能、5G、AR(增强现实)、裸眼3D、云计算、数字孪生以及仿真技术等被大量运用于创作中，有限的表演区域释放出无限的想象空间，给观众带来沉浸式互动体验。冰立方怎样“拔地而起”？航天工作者借鉴火箭发射塔架的设计理念，自主研发出了全新的电机驱动系统——在冰立方底部布置了16套由链条、钢丝绳和导轨组成的机械结构。16名“大力士”相互配合，将冰立方稳稳地从舞台平面上托起。奥运五环如何“破冰而出”？冰立方和五环由LED屏组成，“雕刻”的视觉在激光与冰立方3D视效的结合下产生。雪花为何“如影随行”？节目《雪花》中，实现了世界上首次对超过600人集体采用实时人工智能动作捕捉，整个过程以毫秒计，小演员和地屏上闪亮的“雪花粒子”的交互追踪毫无延迟，总流程不超过0.1秒。这样的交互表演既优化了场景，实现了小朋友与雪花的互动，也使场景更具真实感，建构具有童话梦境效果的视觉整体。

当科技与艺术深度融合，科技已不仅仅是手段、工具、元素，其本身也承载起表意的作用、人文的温度。北京冬奥会的点火方式惊艳世界，奥运历史上首次以绿色环保为原则打造的主火炬，传递着生生不息的奥林匹克精神。冬奥会闭幕式上，通过AR虚拟实时渲染技术，让中国结的红线从四面八方汇聚于鸟巢上空，编织成巨大的红色中国结，继续环绕在巨型雪花火炬周围。传统纹饰的中国结、浪漫冰花围成的中国结、红绸飘舞的中国结……不同质感和元素的中国结被冰花包围。这是中国与世界的连接，也寄托着全世界在一起、“更团结”的奥林匹克精神。

化繁为简、简而有质，张弛有度、形散神聚。创作者以内容为中心，以技术为支撑，不断寻找着中国故事的“打开方式”。导演不再刻意强调艺术呈现背后的科技含量，观众也可以根据自己的审美判断，从一个个细节感悟故事背后的精神、价值与力量。它可以是火炬，是中国结，是那朵“人类共同的雪花”，也可以是“中国红”与“冰雪蓝”，是“闹花灯”“折柳寄情”的东方美。人们在技与艺的美中，获得文化的共鸣和共情。

科学发展和技术革新可以带来新的艺术表达，但艺术意蕴的深远始终依赖于创作者对文化的深刻理解和对时代生活的深切感悟。创作者可以在古代与现代、艺术与技术的不同维度挖掘创意、寻找灵感，更多更精彩的中国故事将继续被世界看见。

艺坛

王璠

让艺术焕发简约之美

生活比影片更丰富

刘恒

来自现场的声音

日前，脱贫攻坚题材电影《你是一束光》上映。这是我最新的电影作品，和我以往的作品有很大不同。它是完全靠密集采访生发灵感，展现我不熟悉的一些人与事，最终形成了能够表达我某些信念的剧本。我不仅作为编剧，还担任影片监制，全程参与了采访、撰写、拍摄、后期制作等各个环节。收获之大，超出我此前的所有电影实践。

让我感触最深的，是在采访过程当中接触到的人。大理、丽江、迪庆三地的乡镇和村庄里形形色色的人！我们跋山涉水去了许多村庄。电影里展现的所有人物都源于真实生活，最突出的就是女主角彭彭的原型。

我们想找几个牺牲的扶贫干部的家属进行深入采访，最后找到一名女子，她是医院的护士，丈夫在扶贫前线突发心梗去世。我们去她公公婆婆家，她说，咱们出去聊吧，不要当着老人说这个事。小区的绿地公园里有好多小孩在玩耍，她的孩子——一个6岁的小男孩也在其中。我们就在水泥台子上坐下来听她讲。她打开手机，给我们看她丈夫生前留下的语音和视频。有一个视频，她丈夫给她看走路走肿的腿和脚，还说下次回家要陪她看一场电影，要不然对不起她了。小男孩看到妈妈，高兴地跑过来。她忙说，千万不要透露，孩子还不知道爸

爸去世的消息。孩子跑开之后，她忍不住哭了起来。一起采访的年轻人，还有比我年龄大的制片人，都哭了。当时，我还没有想到要以此作为故事的主体，但是回到北京酝酿作品结构的时候，发觉这个画面是最触动心灵的。于是从人物到故事，一切都顺理成章了。

电影要上映了，我翻开采访笔记本，这才发现，还有那么多感人的内容没来得及放进去。一部电影的容量是很有限的，而生活如此丰富多彩，为我们的艺术提供了取之不尽的源泉。如果说这部电影有什么缺陷的话，原因只能是我们对当地纯朴、火热的现实了解得还不够多，

体会得还不够深，这是我们自己的能力问题。生活本身远比影片更丰富多彩。

《你是一束光》的背景和主题与脱贫攻坚有关。中国共产党领导的脱贫攻坚是一个系统工程。一项政策发布之后，无数勤勤恳恳的工作人员奔赴到第一线去落实。如果把扶贫工作的项目列出来，能列到上百项不止，甚至包括搞室内卫生、清理厕所等等，无数平凡而琐碎的事情。这些事情看起来微不足道，却都是非常有意義的。这不就是展现人与人之间的爱和善良吗？面对人生挫折时，爱和善意永远是我们可以信赖也必须依赖的精神力量。我从那些平凡的奉献者和牺牲者身上看到了非常光明的一面。我们的社会在大家共同努力之下，充满美好希望。只要大家秉持善意，怀着战胜一切困难的勇气，就一定能够相互搀扶、相互帮助、相互激励，走向我们共同的美好未来。

脱贫攻坚故事本身极具动人，艺术作品也要把故事讲好、把人物塑造好。我们不想以简单的呈现、说教的方式，来表现这个题材。我希望作品有足够的艺术性和生动性，让观众与创作者达到真诚的共鸣。

(作者为全国政协常委、中国文联副主席)

左上图为《你是一束光》剧照。

刘恒供图