

为戏剧创作打开更为开阔的创新空间

艺海观澜

坚持“两创”
关注新时代文艺

郑荣健

相较于新兴艺术门类,历史悠久的戏剧属于“传统艺术”。它既承载着扎实深厚的人文内涵和审美传统,也有着突出的辩证发展诉求。无论古代还是近现代以来,学习继承和创新发展传统艺术的文化自觉和不懈探索,不断推动创造新经典,铸就戏剧艺术新辉煌。这也意味着,植根中华文化沃土,不断赋予传统艺术以新的时代内涵,形塑戏剧艺术的当代品格和青春形态,进而赢得新一代戏剧观众,是戏剧发展的必由之路。新时代以来,戏剧艺术工作者坚持守正创新,以青春化叙事不断提升艺术体验,引领审美风尚,促进戏剧艺术繁荣发展。

逐渐活跃起来,越剧《枫叶如花》、沪剧《一号机密》和多剧种版本《伪装者》等,将原本作为戏剧元素的“悬念”升级为题材类型,进一步丰富了戏剧叙事的张力。

除了作为叙事手段助力戏剧创作,新技术还拓展了舞台艺术业态。在第十三届中国艺术节上,80多部作品完成了158场线上线下演出,280多个平台参与线上直播,累计观看人次超过3.5亿。线上直播大大拓展戏剧触达范围,还增添弹幕等互动形式。此外,沉浸式戏剧在当今戏剧创作中已有不容小觑的数量,涌现出《武康路19号》《思南路上的枪声——向着光明前行》《曙光》等一批代表性作品。它们与当代青年观众需求同步,在不同层面更新着我们对戏剧艺术时空观念和观演关系的认识。

在乡村振兴大背景下,开发乡村文创可以产生发展经济、改善民生、传承文化的综合效应,期待围绕文创开发形成合力,用活用好乡村文化资源,为乡村振兴增添美丽风景。

在广阔的中国大地上,蕴藏着浩如烟海的文化遗产。如今,这些蕴含民众智慧、承载丰富情感的文化瑰宝,成为我们创新创造的丰沛源泉。一段时间以来,不少乡村聚焦自身文化特色,将其活化为生动有趣的文创产品和文旅项目,点亮了乡村文化空间,激发出乡村文化的内生动力和创新活力。

乡村文创以看得见、摸得着的方式,为人们感受乡村魅力提供物质载体。走进山东莱阳姜疃镇的灌村,眼前是一片忙碌景象:非遗传承人、学员和游客汇聚在“山东手造”非遗研学基地,烟台剪纸、胶东大鼓、鲁绣、草编等非遗产品琳琅满目。在非遗传承人的指导下,学员们创作了二十四节气传统饮食主题剪纸“顺‘食’而动”,将二十四节气和剪纸这两个非遗项目巧妙融合,让节气文化可以“贴”在家中、贴近人心。根据当地五龙河传说创作的胶东大鼓曲目《五龙戏水》,以富有仪式感的表演展示村民们建设美好家乡的昂扬精神风貌。

这种古事新说、古韵新传的方法,将优秀传统文化转化为群众喜闻乐见的新形式,为非遗技艺的活态传承和乡村文化的创新发展打开了思路。不少乡村还通过提炼传统节日元素,结合非遗技艺开发端午荷包、重阳草编等。这些文创产品承载着对美好生活的祈愿和孝老爱亲的美德,让传统文化可体验、可触摸、可携带,融入日常生活,走进千家万户。

乡村文创还尝试以讲故事的方式唤醒共同文化记忆,用情感纽带凝聚人心,为创造美好生活注入精神力量。在浙江杭州建德市三都镇镇头村,墙上“镇头大队:向美好生活前进!”的大字引人注目。这句铿锵有力的话语背后,是村民们当初奋斗十余年终于修成水库的光荣历史。以“镇头大队”为品牌,村民将废弃老厂房改造成“大队食堂”,搭配规格一致的定制日用品。辣椒酱、翠冠梨、白茶等土特产也在这里以统一品牌进行销售,在线上名声远播,吸引了各地游客前来“打卡”,还带动了当地特色民宿、小人书图书馆、时光照相馆等文化空间建设,进一步丰富了乡村文化形式和文旅业态。

文创赋能下的乡村文化空间,正在汇聚多方力量,打造集非遗展示和乡村旅游等于一体的综合文旅业态。在“黄河非遗点亮老家河南”青年乡村营造活动中,青年设计师、非遗传承人与文创企业联合组成创新团队,对河南重渡沟景区、郭亮村、鲍庄村等多处“营地”进行开发,在平面设计、产品研发、建筑改造和景观规划等领域实现融合创新。重渡沟景区打造农耕四合院,通过集章打卡等形式增强互动体验;河南豫剧院三团扎根这里,根据景区建设带头人、基层干部马海明的感人事迹,创作出豫剧现代戏《重渡沟》,用戏曲艺术打动各地观众,提高了景区知名度。陈家沟村聚焦太极文化,打造“动静太极文化广场”“明暗水塔茶室”等一系列具有文化内涵的特色空间,赋予乡村文创以传统哲学的深厚底蕴,展现优秀传统文化之美。

乡村文创的成功开发,关键在于和当代生活建立密切联系。以“黄河非遗点亮老家河南”活动为契机,高校、设计单位和文旅企业等各领域人才走进村镇、脚踏大地,感受乡村振兴的脉动,从专业视角寻找非遗与当代生活的联结,用当代审美解码非遗深处的文化基因。由此,许多贴近生活、契合当代人需求的文创作品和项目得以落地并收获好评。

纵观各地文创实践,好创意是项目成功的关键。好创意一方面来自对乡村特色文化的深入理解,一方面源于对当代生活场景的准确把握。只有这样,文创产品才能赢得市场,实现社会效益、经济效益的双丰收。在乡村振兴大背景下,开发乡村文创可以产生发展经济、改善民生、传承文化的综合效应,期待围绕文创开发形成合力,用活用好乡村文化资源,为乡村振兴增添美丽风景。

(作者为鲁东大学艺术学院副院长)

用文创点亮乡村文化空间

李文杰

彰显青春力量

在诸多青春化叙事手段中,人物形象是最为直观和生动的。2004年苏州昆剧院推出的昆剧《牡丹亭》,就以“青春版”为标识吸引了一批又一批年轻学子观看演出,为创新戏曲形态、推广昆曲艺术发挥显著作用,也显示出戏曲青春化叙事的魅力和潜力。

近年来,得益于经济社会发展,艺术创作资源更加丰富,服装、道具、舞美等各方面也愈加精致精美,演员饰演的人物形象也有了更讲究的设计。

一批年轻演员逐渐成长起来,他们以青春清新的艺术气质和稳步精湛的舞台技艺,给人留下深刻印象。有的演员还善于借助网络直播推广戏剧、培养观众。这些因素不同程度地赋能戏剧艺术,为戏剧创作打开更为开阔的创新空间。在上海昆剧团推出的全本昆剧《牡丹亭》中,舞台采取极简写实和浪漫写意相衔相融的手段,在大转台上布置了栏杆、拱桥、台阶,随场景变化而辅助调用;又以青绿山水和油画风格的多媒体投影呼应,渲染人物情感情绪,让古老的经典青春焕发。

作为《永不消逝的电波》之后的又一舞剧“爆款”,《只此青绿》给人带来强烈的视觉冲击力和艺术感染力。青绿山水画的色彩和“青绿腰”的造型,在当下国潮文化语境中,既激活传统又顺应时尚,既赋予青春以文化感又带来戏剧的青春感。在话剧《红楼梦》中,铺展于舞台之上那炫目的红与白,将原著精神予以视觉化呈现,令人新奇而震撼。话剧《浪潮》为塑造左联五烈士,在舞台上布置了真实水台,既带来沉浸感,也具有象征性。越剧《枫叶如花》将革命烈士的生命华章喻为夏花之绚烂、秋木之静美,通过审美意象传达作品精神内涵,彰显了托物言志的中华美学精神。

近年来的戏剧创作,真实反映出时代波澜壮阔的历史进程和守正创新的艺术追求,展现出当前新技术、新场景和新业态蓬勃发展的景象。这些探索实践为文化艺术传承创新提供了经验和启示,也让我们对新时代戏剧艺术发展充满信心 and 期待。

版式设计:张芳曼

图片自上而下分别为昆剧《牡丹亭》、杂技剧《战上海》、音乐剧《在远方》剧照。图片均为郑荣健提供

核心阅读

新时代以来,戏剧艺术工作者坚持守正创新,以青春化叙事不断提升艺术体验,引领审美风尚,促进戏剧艺术繁荣发展

随着戏剧观念更新和舞台技术变革,无场次切换、多时空并置和多线交织的叙事逐渐成为当下舞台流行的手段,并带来显著的陌生化效果,受到年轻观众喜爱

一批年轻演员逐渐成长起来,他们以青春清新的艺术气质和稳步精湛的舞台技艺,给人留下深刻印象。有的演员还善于借助网络直播推广戏剧、培养观众。这些因素不同程度地赋能戏剧艺术,为戏剧创作打开更为开阔的创新空间

的艺术形象和历史文献的人物实录并置,产生强烈的情感张力。这种叙事形态的创新探索,抓住年轻观众热情敏锐的接受特点和叙事风格的多样化诉求,释放了舞台想象力,具有启发意义。

诸如此类的舞台时空观念更新和多元叙事表达,让人真切地感受到科技进步对人的审美习惯的影响。正如新世纪初互联网兴起时出版界感叹“读图时代”的到来,在互联网更加普及和虚拟现实、增强现实、高清直播等科技手段支撑下,影像技术手段和逻辑正在更新舞台艺术的形态。比如,惯常作为影视创作类型的悬疑剧、谍战剧在戏剧创作中

无非是如何进行时间和空间调度。一般而言,按照时序展开的线性叙事为人们所熟悉。比如,黄梅戏《孟姜女》就是典型的时序叙事,代表了传统的线性叙事形态。随着戏剧观念更新和舞台技术变革,无场次切换、多时空并置和多线交织的叙事逐渐成为当下舞台流行的手段,并带来显著的陌生化效果,受到年轻观众喜爱。

舞剧《永不消逝的电波》运用了影片倒放和蒙太奇的手法,将略显单调的双人舞叠加为一组双人舞,以适应现代演艺空间需求。话剧《觉醒年代》采用旁白插叙的方式,在定格画面之后,继续展开主线情节,让鲜活在

数字技术放大舞台艺术之美

徐梦露

数字化战略的意见》提出:“大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验”。在戏剧艺术线上线下融合发展的背景下,许多艺术院团着力推动数字剧场建设与传播模式创新。如国家话剧院打造的智慧剧场,各大院团基于5G技术推出的舞台演出直播等,都是戏剧数字化探索的新成果。

这些实践也让“数字戏剧”的发展前景越发明朗起来。数字戏剧以戏剧与影视相结合的形态示人,它像传统的戏剧那样在剧场演出,同时又像影视作品那样可以完整立体地进行远程传播,它的一大特点是“智能戏剧艺术空间”技术与系统的集成应用。不同于录音录像、电视转播、网络直播等拍摄和传输方式,数字戏剧将对传统剧场进行改造升级,通过传感器对声音、画面、表演等多

模态数据进行全量采集,然后经由数据资源多维度智能化传输、立体动态影像精准化复现等,将舞台“平移”到家中,使观众在家看戏成为可能,并且实现从“在线观看”到“在场体验”的转变。模式识别、实时渲染、人机交互、虚拟现实、超高清显示等技术的应用,将为人们打造一个高沉浸感、高真实度、高便捷性的戏剧观演空间。

当前,业界对数字戏剧的探索主要表现在实体剧场空间的极致化利用、数字孪生演员的研制、LED数字虚拟拍摄等方面。未来,数字戏剧将持续带来戏剧表演形式和传播方式的改变。不同剧场的舞台空间可以有机整合,虚拟场景与真实舞美可以无缝融合,数字虚拟演员与真人演员可以同台演出,观众与演员可以远程互动。演职人员异地排练、观众席位有限等

难题将迎刃而解。随着空间数据远程传输得到普及,智能戏剧艺术空间还将与出版、电影、广播、电视等融合,激发更多文化服务实现智能化转型。

戏剧观演的过程就是台上台下思想情感交流的过程,现场性是戏剧艺术的独特魅力所在。戏剧数字化实践,归根结底还是为了把戏剧作品“原汁原味”地呈现给广大观众,让“在场”“实时”“沉浸式”观演不再受时间地点的限制。在这一过程中,平衡好艺术与技术、内容与形式的关系,尊重艺术创作和传播规律,让技术放大艺术之美、彰显艺术魅力,显得尤为重要。相信科技在戏剧创作传播中更广泛更深入的应用,将进一步丰富戏剧艺术的审美场景和交互体验,满足当代观众需求,绽放戏剧艺术新的光彩。

注入时代内涵

怎样让传统艺术具有时代感,赢得年轻观众的喜爱,是当代戏剧艺术工作者面临的课题。

在近年来的戏剧创作中,我们可以看到一大批具有青春质感的作品。比如,音乐剧《赵氏孤儿》以当代视角审视人物的人生选择,从形式到内容都散发着更引发现代观众共鸣的艺术光泽。评剧《目连之母》移植改编古老神话,把目连母亲作为聚焦的关键人物,突出故事现代内涵,主题传达富有张力。当代视角和当代价值介入传统题材,引发当代观众共鸣,由此实现了传统故事和经典剧目的传承创新。除了思想层面,更多时候,青春质感以感性形式彰显个性化和风格化之美。比如,粤剧《白蛇传·情》围绕“情”来做文章,对人物各自立场给予新的解读,以此来支撑人物的行为动机,形成丰沛酣畅的唱念做打,不落俗套。被赋予当代思想的深刻和当下感性的活力,传统文化就被激活了,进而彰显出时代的质感和青春的朝气。

与此同时,大量表现当代生活的现实题材作品,不仅在题材上拓展了剧种表现领域,而且赋予其新的审美品格。比如,彩调剧《新刘三姐》表现脱贫攻坚,化“旧传说”为“新传奇”;音乐剧《在远方》以快递业的发展为主线,反映社会日新月异的发展变迁。这些作品往往见人见事见精神,时代感十足。在一些流行文化IP改编作品中,较好地观照社会文化心理,以新题材和新类型扩大观众覆盖面,进行了有益探索。还有专注于艺术本体并取得较大突破的例子,如昆剧《瞿秋白》、赣南采茶戏《一个人的长征》、杂技剧《战上海》等,它们不仅以精彩的舞台呈现打动观众,也展现出戏剧样式不断丰富和拓展的创新创造活力。

重塑舞台时空

在漫长发展过程中,戏剧艺术积淀了丰富多样的叙事手段,这些叙事手段总结起来,

在数字戏剧实验室,伴着京胡的琴声,青年“梅兰芳”走向舞台中央,举手投足、一招一式都吸引着人们的眼光。由中央戏剧学院、北京理工大学合作开展的“数字梅兰芳”项目,通过高仿真数字人技术,对京剧大师梅兰芳进行复现,形成了在外貌、形体、语音、表演等各方面都接近真人的“数字京剧人”。这一项目未来将在国粹传承、传统文化传播等领域发挥作用。

“数字梅兰芳”只是戏剧领域数字化应用的一个缩影。回顾戏剧发展历史,科技应用与科技融合的实践屡见不鲜。从早期戏剧舞台上的声、光、电,到现在的实时影像、全息投影、虚拟现实,科技改变舞台面貌和观演关系,也不断激发戏剧艺术的创造力和可能性。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进实施国家文化数

