

构建中国式演剧观——

让话剧艺术更好承载中华文明特质

田沁鑫

坚持“两创”
关注新时代文艺

中国戏剧的观演关系凝结着中华文化的精神意蕴与审美智慧,延续着一代代表演者的演剧理念、方法和程式,承载着观演者的接受度、理解度和习惯性。中国式演剧观的提出,既是对历史经验的总结,更是面向未来的文化自觉

如诗歌、音律、舞蹈、绘画、书法、建筑等独有的审美特质,造就了这个古老大国兼具诗歌式浪漫主义精神和功夫式表现主义气质的演剧形式,以及观众既认功夫又不“当真”的观剧习惯。

如果将中国式演剧观的理论探索置于中国戏剧发展的历史长河中,我们可以清晰地看到绵延数千年的传承与演变。上溯至先秦的优、汉代的百戏、唐代的参军戏,经宋金院本、宋元南戏而臻于元杂剧、明传奇之盛,到600余年前诞生的昆曲、200多年前形成的京剧,其中蕴含着表演者与观演者之间表情达意的丰富形式,以及与之相对应的多层次审美关系和文化寓意,逐渐形成极具中国特色和风格的演剧观。它既有广博的包容性,又有鲜明的独特性;既有极大的开放度,又有严苛的规矩传承;观演交融,表达一体,丰富自由,简洁明确。这种观演关系,凝结着中华文化的精神意蕴与审美智慧,延续着一代代表演者的演剧理念、方法和程式,承载着观演者的接受度、理解度和习惯性。

20世纪50年代,戏剧界开始“话剧民族化”和“中国学派”的探索。改革开放之初,文艺界在陆续恢复上演优秀传统剧目的同时,又受到“西方文化热”的强烈冲击,民族戏剧的建设时断时续。从“话剧民族化”的探索,到新时代“坚持创造性转化、创新性发展”的提出,近半个世纪的文艺进程,折射出近代以来中西文化对话之复杂,也凸显了坚定文化自信之必然。在这样的背景下,中国式演剧观的提出,既是对历史经验的总结,更是面向未来的文化自觉。

从思想内涵上,中国式演剧观以儒家“明德”“义理”为精神底色,融合道家“虚

静”“自然”、禅宗“境界”的哲学思辨,形成了寓教于乐、亦庄亦谐的美学风格。《铡美案》鞭打抛妻弃子、道德败坏,《红鬃烈马》倡导不嫌贫爱富、赞美不离不弃的爱情,《四郎探母》探讨忠诚与孝道共存,这些故事生动演绎悲欢离合,深刻讨论伦理道德,让观众在亦庄亦谐、亦悲亦喜中,体会中国道德精神,感悟人生况味。中华传统美学讲求意境、格局,写意精神和游戏精神交织,可变性和流动性兼备,是中国式演剧观重要的审美精神。这些独特的审美构成,厚植于中华优秀传统文化,演变为综合性的舞台艺术,流光溢彩,传承至今。

在艺术表达上,中国戏剧融合诗歌、音乐、舞蹈、绘画等多种艺术元素,形成写意、虚拟、程式化的表现方式。唐诗的凝练结构、宋词的婉转韵致、元杂剧的叙事张力,共同塑造了中国戏剧“以形写神、意蕴为先”的艺术特征。传统绘画倡导“横墨数尺,体百里之迥”,这种超越形似、追求神似的艺术理念,使中国戏剧在有限舞台中展现无限意境,体现出中华艺术的高度智慧。

在创作方法上,中国式演剧观坚持创造性转化、创新性发展。传统不是僵化的标本,而是流动的江河。将历史转化为具有当代审美特质的舞台叙事,既尊重历史真实,又赋予其现代戏剧形式,需要从中华优秀传统文化中汲取素材和灵感,对历史上的优秀经典作品有了解、善译译,在传承创新中赓续中华文化脉。

在文化立场上,中国式演剧观坚定文化自信。只有深刻认知中华美学精神的独特价值,才能在国际戏剧对话中保持主体性。只有全面深入了解中华文明的历史,真正理解中国的文化艺术,才能有效

运用丰富的手段、先进的科技、多样的形式去展现灿烂的中国故事。

进入新时代,中国国家话剧院以创作实践推动理论创新,推出了《生死场》《四世同堂》《大宅门》《青蛇》《北京法源寺》《苏堤春晓》等传统和历史题材作品以及《谷文昌》《抗战中的文艺》《鼓楼那些事儿》《直播开国大典》等现当代题材作品。在这些艺术实践中,主创团队从深刻感知五千年文明带给我们的优秀文化资源入手,在中国表演艺术的千年脉络里寻找当代答案,从传统戏曲的活态传承中汲取灵感,实现了舞台艺术的创新创造。

剧院在多年的艺术探索 and 舞台实践中,逐步形成了具有中国特色的演剧方法论。怎样进一步构建中国式演剧观,指导提升艺术创作,让中国话剧比肩世界戏剧最高水平,为推进强国建设、民族复兴注入更多精神力量,成为我们必须直面并攻克的重大课题。“两个结合”的提出,为破解这一文化课题提供了理论依据和思想资源,为中国表演艺术发展带来新的时代机遇。

面向未来,我们要进一步增强文化自信、坚定文化自信,在深化实践探索的同时,加强理论构建与体系化阐述,使中国式演剧观在世界戏剧对话中产生更大影响。同时努力辐射影视剧等其他文艺创作,以独立自主的艺术态度,向世界传播中华文明,引领世界艺术潮流。要在坚守中华文化立场的基础上,广泛吸收人类戏剧文明成果,用更多弘扬中国精神、彰显中国气派的优秀作品,讲好中国故事,传播好中国声音,为人类戏剧艺术的发展贡献中国智慧。

(作者为中国国家话剧院院长)

婺剧《三打白骨精》的启示
刘飞

一部戏和它彰显的戏曲精气神

由浙江婺剧艺术研究院创排的婺剧《三打白骨精》,自2023年首演以来,连演120多场、到访25个国家,所到之处一票难求,引发广泛关注。这部作品立足婺剧“武戏文唱、文戏武做”的鲜明特色,通过角色突破、技法融合、科技赋能等,让经典故事焕发全新活力。作为现象级作品,该剧既印证了传统戏曲的强大生命力,也展现了“守传统之魂、创时代之形”的路径可能性,给中国戏曲的活态传承与现代化转型带来重要启示。

戏曲传承的关键,在于突破“博物馆式保护”的局限,让程式技法从单纯的表演展示,转变为服务剧情、塑造人物的“活语言”。婺剧《三打白骨精》在尊重戏曲规律的基础上,就注重挖掘程式技法的叙事潜力与情感表达功能,实现技法、剧情、情感的高度统一。如孙悟空的“三打”,挥每一棒时心理不同,表演的力道也不同,细腻的处理让齐天大圣有了真实可亲的温度。白骨精的塑造则突破反派脸谱化的桎梏,以村姑、老妪、老丈的“三变”为载体,通过层次化表演,让角色的内心活动“可视化”。唐僧的形象革新更具突破性,打破“文小生”的固化设定,文武相济,武戏有精彩的摔跌,文戏有丰富的唱念,程式中见人物见性情。正是通过戏曲程式、人物性格与时代审美的相融相契,保证每一个程式技巧都服务于“人”与“戏”,角色塑造才能形神兼备,深入人心。

当下戏曲创新已从演员表演延伸至舞台呈现、科艺融合等诸多维度。婺剧《三打白骨精》既兼容京剧变脸、高甲戏丑角功,又借鉴武术、杂技、魔术,更创新性引入现代科技,多种元素相映生辉。舞台呈现上,“花果山”的升降硬景与瀑布投影,“白骨洞”的骷髅装置与阴冷灯光,共同营造造奇幻灵动的神话空间。“悟空变蜂探妖洞”一幕中,无人机模拟蜜蜂音效与动态,极大调动了观众情绪。“救师破洞”段落堪称融合典范,激烈打斗推动剧情走向高潮,被击毙的白骨精以“硬僵尸”技法从高台摔下,激昂的锣鼓,快速变化的队形、精准的打光,群武场面规整有序而又满布沸腾。该剧的融合创新并非简单嫁接,而是所有元素都经过“婺剧化”过滤,经过角色适配、剧情适配、剧种适配的三重检验,既彰显传统戏曲美学,又满足当代观众需求。

一部戏曲作品的长久生命力,不仅源于艺术层面的精湛造诣,更在于与时代精神、大众需求的同频共振。婺剧《三打白骨精》火爆,还源于成功捕捉当代人的精神诉求与价值追求,在传统艺术与当下观众之间建立情感纽带,破解了从小众欣赏到大众共情的密码。该剧传递的执着奋进、永不气馁的价值观,高度契合当下社会的奋斗主题。孙悟空屡遭误解却不轻言放弃,唐僧在困境中不曾动摇,这种愈挫愈勇的精神,正是今天年轻人面对压力时可以汲取的能量;金猴奋起千钧棒,既延续惩恶扬善的传统价值观,又契合大众对社会正义的追求。整部剧在降妖除魔的故事呈现之外,也发出了对明辨是非、坚守本心的呼吁。

婺剧《三打白骨精》紧贴观众,常演、常改、常新,以分众化传播拉近戏曲与大众的距离。海外演出时,“Come on baby”的台词给外国观众惊喜;面对国内年轻人,又适时融入职场流行语;下乡演出时,猪八戒化身金华名产“两头乌”,让乡亲们开怀大笑。不同年龄段的观众都能从中找到共鸣:老年人看到传统武戏精髓,年轻人感受科技与传统的碰撞,孩子们体会正义战胜邪恶的力量。该剧在农村惠民演出近70场,观众人山人海,曲终人不散。巡演时有观众不惜长途奔波,连看7场。

婺剧《三打白骨精》的成功,生动证明了戏曲从来不是封存的古董,而是可持续生长的活态文化。只要坚守程式为核、角色为要、共情为基,让传统之“魂”与现代之“形”相契,古老技法与当代审美交融,中国戏曲定能在新时代舞台上一展英姿。

(作者为江西省文艺评论家协会副主席)

上图为婺剧《三打白骨精》剧照。浙江婺剧艺术研究院供图

演艺新空间——

商业开拓与艺术追求并不相悖

李 堂

近年来,演艺新空间成为演出市场新热点。比较有代表性的,就是聚集于上海市中心的亚洲大厦、第一百货、世茂广场等几栋建筑中的50余座新空间式小剧场,形成被业界屡屡谈及的“环人广(环人民广场)演艺生态”。这些演艺新空间发挥集群效应,吸引青年创作者、从业者汇聚其间,演出多采取形式新颖的“沉浸式”,非常有观众缘。

但如果翻看一些演艺新空间的剧目会发现,悬疑剧、惊悚剧、IP改编,很多都呈现快消品的样貌,同质化现象比较突出。一些演艺新空间在商业模式上引入流量明星,对“造星”的注意力盖过了“造剧”,出现了与“偶像”互动甚至看剧更重要的“倒置”情形。

事实上,这些看上去“好卖”的剧作换台频率也很高。一部情节反转再反转的

悬疑喜剧,驻演一两个月就可能口碑坍塌、上座率下滑。与之相反,一些看起来迥异于商业路数的戏剧,是能够获得市场认可的。国庆长假期间,我在南京观看了两部小剧场话剧,剧本文学性强,戏剧架构精心,主题也富有人文关怀,靠着口碑传播,吸引许多观众,其中一部剧4个月里演出超过200场。

这说明,演艺新空间的商业开拓与艺术追求并不相悖。好的演艺作品离不开创作者的真诚情感,这是观众对作品产生共鸣的关键;好的演艺作品也应构建典型的戏剧情境,观众无论因何走进剧场,使他们沉浸其中的必然是戏剧情境的张力。当下,一些演艺新空间的作品忽视对戏剧本体的打磨,长此以往不利于良性发展。特别是随着文旅消费的火爆,很多地方都将演艺新空间作为开拓重点,从引进剧目

本版邮箱:wenyipl@peopledaily.cn
本版责编:胡妍妍 版式设计:沈亦伶

“吸睛”有道,别走偏

眼下,一些都市剧让人不吐不快。男女主角妆容精致,但是眼神空洞,镜头特写只为烘托颜值;造型丰富,但是表情单一,一个场景一套服装,“带货”能力极强;台词听不清,没关系,加大背景音乐来烘托气氛。诸如此类情形,不禁让人发问:这是在演一种很新的“表演”吗?

虽说各花入各眼,没必要非得挑剔演员表演,但当这样的作品在影视市场几乎成为潮流风尚的时候,恐怕就不能不让人担心了。如果表演只是为了换装、带货,看剧成了搜穿搭同款,那剧集岂不就成了大型广告片?文艺作品就是文艺作品,主角的光环不能单靠妆容和造型,一部剧带来的影响也绝不仅仅是又种草了多少时尚单品。“吸睛”有道,别走偏了。

(江西省新余市 柳书全)

纪录片《绿水青山中国答卷》海报。

资料图片

纪录片《绿水青山中国答卷》——

真诚讲述生态治理『真招』

生态治理不是喊口号,得有实打实的路子。纪录片《绿水青山中国答卷》,在“两山”理念提出20年之际,深入浙江湖州、内蒙古巴彦淖尔、四川成都等20个城市和地区,客观呈现各地治生态、谋发展的实在事。这部片子没玩“花活”,看得人心里亮堂。

湖北十堰作为南水北调关键水源地,靠植树、净水、空天地护水网络守住一泓清水;江西赣州曾是“江南沙漠”,历经二十载系统修复山水林田,最终建成生态安全屏障……实打实、成系统的举措,让观众看清生态保护治理的“真招”。

难得的是,片子还讲出了生态故事的文化根脉。甘肃武威带着古代“铜奔马”的开拓精神治沙,在河西走廊续写丝路绿色故事;云南昭通大山包的村民守护黑颈鹤越冬,守住了生态也留住了乡愁。它们生动说明,生态建设不只是环境变美,更让文化有了传承的土壤。

(陕西省西安市 刘海涛)

动画电影《三国的星空》(第一部)海报。资料图片

动画电影要继续打好文化牌

孙芊芊

不只是视觉奇观,更承载着文化记忆和精神内涵。

文化内涵赋予技术创新以人文温度。《三国的星空》(第一部)以数字技术高精度还原东汉三国时期的甲冑形制、阵法排布、古战场地貌及礼仪规范,再现曹操讨董卓、迎天子、战官渡等历史事件,但在磅礴的视听语言之外,让观众沉浸其中的还是主题意旨,是时代洪流中个人的使命、选择与信念等深层命题。正是在潜移默化中传递了这种文化思索,遥远的历史才变得可感可知。《浪浪山小妖怪》对水墨动画的传统进行了创造性转化,通过行云流水的技术呈现,把当代年轻人的生存境遇和情感悲欢刻进故事,让作品超越了单纯的娱乐属性,成为社会情绪的表达载体。

文化内涵还是中国动画走出去、赢得世界目光的重要支撑。动画是“造梦的艺术”,也是沟通心灵、联结不同文明的艺术。长篇动画《京剧猫》由中日两国团队合作完成,融合了京剧的程式动作与浮世绘的美学风格,既葆有中国传统文化的内核,又创造出国际观众能够理解和欣赏的艺术语言。该片在日本播出后,带动相关汉语学习APP下载量激增。中俄合作的《熊猫和开心球》则让中国友谊大使“熊猫和猫”与俄罗斯家喻户晓的“兔小跳”同台,实现了中俄文化元素融合,衍生表情包在俄罗斯社交平台VK下载量超2000万次。这些案例告诉我们,越是扎根深厚的民族文化,越能产生跨越国界的共鸣。

据《中国动画发展报告(2025)》,目前全国动画相关企业超过19.8万家,成立5—10年的企业数量

艺海观澜