

文艺观察

戏剧百花园将更加姹紫嫣红

——解读《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》

陈涌泉

《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》(以下简称《计划》)的发布,犹如春风吹进梨园,在戏剧界引起强烈反响。这份纲领性文件不仅是对当前戏剧领域面临挑战的精准回应,更是面向未来文化建设的战略布局,具有鲜明的系统性、科学性和可操作性,体现了新时代推动戏剧高质量发展的战略思考与实践智慧。

《计划》显著的特点在于构建了全链条、多层次的综合治理体系,突破过去零散化、项目化的扶持模式,以系统思维将创作生产、人才培养、市场培育、传承保护等环节有机整合。政策设计既强调顶层规划又注重基层落地,既关注国有院团改革也鼓励社会力量参与,形成了环环相扣、相互支撑的有机整体。这种系统性治理思维,体现了对戏剧艺术生态复杂性的深刻认知。《计划》的深远意义在于为中国戏剧的可持续发展提供了制度性保障和机制化路径。

《计划》不仅着眼于短期内推出精品力作,更致力于通过制度创新培育健康生态,特别值得关注的是,《计划》对濒危剧种的保护、对基层院团的扶持、对青少年观众的培养,体现了深厚的文化情怀和历史责任感,力求在创新发展中守住文化根脉,在面向市场中不忘公益属性。

《计划》展现了立足文化自信、遵循艺术规律的双重高度。一方面,《计划》将戏剧振兴置于传承中华优秀传统文化、建设社会主义文化强国的宏大叙事中,强调戏剧在讲述中国故事、传递时代精神、凝聚价值共识方面的独特作用,彰显了高度的文化自信与使命担当。另一方面,全文始终贯穿着对戏剧艺术本体的尊重,无论是强调创作规律、反对“大制作”浪费,还是建立科学评价体系、保护剧种特色,都体现了“艺术逻辑优先”的政策理性。这种将文化战略与艺术规律有机结合的高度,使政策既具有思想引领力,又具备专业可行性,为新时代戏剧事业的高质量发展,勾勒出一条既有深度更具温度的发展

高腔清音慷慨明嘹,花艳琴韵热耳惊目。此刻,山鸣谷应,同声相应。这是在湖北宣恩县传统古村落彭家寨举办的湘鄂渝黔四省份原声民歌展演现场。

乡土中国的声音宝藏

孙晓辉

宣恩长潭河侗族民歌艺术团《请到我们宣恩来》表演中,姑娘们弹着侗族琵琶,边歌边舞,绚丽耀目。黎平侗族侗寨侗歌队演唱“君琵琶”《侗寨琵琶不忘党恩情》,是由侗族琵琶、侗族低音胡琴伴奏的曲艺说唱,男女轮唱,字字铿锵。

湘鄂渝黔四省份原声民歌展演现场。孙晓辉供图

演、表演、音乐、舞美等二度创作的各个专业都是“木桶板”,唯独剧本是“木桶底”,板再高,没有坚固的底,根本盛不住水。剧本基础差,再好的二度创作也难创作出优秀的戏剧作品。强调剧本论证,是对创作者和艺术规律的尊重。戏剧创作有其内在的规律,不能急于求成。好剧本需要时间来打磨,需要反复修改和完善。当所有戏剧创作都把剧本质量放在首位时,整个行业的创作水平必然会得到提升,观众也能看到更多优秀的作品。只有筑牢剧本这一“地基”,中国戏剧才能在传承与创新中行稳致远,真正实现从“高原”到“高峰”的跨越。

从“单一环节优秀”走向“整体艺术卓越”

全流程创作指导机制与“剧本先行”理念相配套,共同构成了一个完整的戏剧创作质量保障体系。“剧本先行”解决的是“故事好不好”,而全流程论证解决的是“故事如何被讲好、演好、呈现好”。两者结合,形成从文本到舞台的完整质量链条。

全流程创作指导机制的核心在于将创作质量的管控,从单一的剧本环节扩展到导演、音乐、表演、舞美等所有关键环节,形成系统化、协同化的艺术生产过程管理,推动戏剧生产从“经验驱动”向“制度驱动”转型,形成更加科学、系统、透明的创作流程,从而实现资源优化与风险控制。早期论证各环节方案,可避免因中途修改导致的资源浪费、工期延误,提高创作效率与成本效益,促进艺术协作与集体智慧发挥。跨部门论证,打破创作环节的“孤岛现象”,推动编剧、导演、作曲、舞美设计师、演员的深度对话,避免一度创作、二度创作脱节,激发集体创造力。青年导演、设计师等可通过参与论证,接受前辈指导,理解创作全流程,加速成长。建立全流程创作指导机制,是对戏剧艺术规律的深刻遵循,也是对当代戏剧创作生态的系

统性优化。它不仅是对“剧本中心论”的必要补充,更是推动中国戏剧从“单一环节优秀”走向“整体艺术卓越”的关键路径。

将戏剧文学纳入主流文学评价体系

长期以来,作为戏剧文学的剧本在文学体系中处于相对边缘的位置。尽管剧本是“一剧之本”,但其价值常被局限于舞台演出,较少被视为独立的文学文本进行传播与评价。而纵观古今中外文学史,戏剧文学始终占据重要地位,元杂剧、明清传奇等许多传统戏曲剧本本身就是古典文学瑰宝。戏剧文学作为文学母体还曾滋养了一代代文学家,比如《西厢记》《牡丹亭》对曹雪芹创作《红楼梦》的熏陶。

将戏剧剧本纳入文学刊物与奖项体系,是对戏剧本质的再认识:剧本既是戏剧艺术的核心,也是文学大家庭的重要分支,重新彰显剧本独立的文学身份。将戏剧文学纳入主流文学评价体系,既可提升剧作家的荣誉感与创作积极性,也可促进文学与戏剧的双向赋能——文学资源向戏剧转化,优秀小说、诗歌的叙事方法与精神内涵可为戏剧注入新活力;戏剧经验反哺文学创作,剧本的对话艺术、结构张力、空间思维也能启发文学创作。二者融合有助于形成良性循环,构建起“大文学观”下的创作生态,推动形成文学、戏剧、影视等多形态叙事艺术相互启迪、协同发展的格局。同时可以扩大剧本阅读受众,触及更广泛的文学读者,培养潜在戏剧观众,实现“从阅读到观看”的导流,促进民族戏剧艺术的普及。

愿广大戏剧工作者不负信任与期待,以最大的热忱共同创造新时代戏剧事业美好的明天——那将是一个创作规律得到敬畏、人才活力竞相迸发、精品佳作层出不穷、艺术与人民热情相拥的明天!

(作者为中国戏剧家协会分党组书记、驻会副主席)

本版邮箱: ysbjs@peopledaily.cn 本版责编:任姗姗 版式设计:汪哲平

拍摄188天,最高抵达海拔4800米——

《生命树》主创是怎么较真的

任姗姗

从今年3月15日起,新修订的《中华人民共和国自然保护区条例》将正式施行。信息发布时,热播剧《生命树》中,在白菊、多杰等人多年的呼吁坚持下,“博拉木拉自然保护区”终于挂牌成立。

艺术与现实构成了奇妙的回响。剧集中的博拉木拉,取材于可可西里。从1996年盗猎猖獗的“无人禁区”,到2014年绿意复苏的三江源,《生命树》中近30年的故事线,紧扣青海生态保护的脉动。“扎巴多杰是我的父亲,索南达杰是我的舅舅。剧中故事,就是我过去20多年来搜集的父辈们的前生经历。”青海三江源国家公园可可西里管理处卓乃湖保护站站长秋培扎西缓缓讲述,语调近乎颤抖。

“真实,是故事的‘种子’。”回溯创作历程,《生命树》导演李雪十分感慨。从2019年正午阳光的主创们第一次走进青海采风,到2026年剧集与观众见面,《生命树》的故事“写”了7年。李雪说:“最该感谢的‘编剧’是巡山队队员。”

2023年11月着手创作剧本,2024年5月李雪把11万字故事大纲交给徐笠笠导演看。没想到,一大盆冷水泼过来:“编的痕迹太重!不把自己‘扎’进那片土地去感受,不问出真问题,不让他们把真话说出来,戏就是假的。”

作为孔笙的徒弟,李雪曾参与拍摄《闯关东》《生死线》《北平无战事》,其独立执导的作品《伪装者》好评不断。为了寻找真实,他们决定重走人物走过的路。再次返回青海,在各地辗转采访

近一个月,寻访当时的知情人,和州县的干部坐下来聊天,先后采访了20位巡山队队员。

李雪记得走进索南达杰故居的那一天,时光仿佛停在30年前,旧玻璃窗、老物件原貌依旧,院子里的一棵树、一口井、一辆卡车,似乎还在等待索南达杰归来。后来,院子里的那棵树被“栽”在剧中援藏医生张勤勤家的院子里。作为玛治全县唯一的树,它寓意着“传承”。

3个巡山队队员,一人一包方便面,在雪地里艰难跋涉3天……李雪把采访获得的素材转化为震撼的情节,让观众为之揪心落泪。当亲历者讲到自己终于被路过青藏公路的司机救走时,李雪禁不住问:你们去医院了吗?后来休息了多久?一屋子人哈哈大笑,“去什么医院,睡几天好啦。”

在四川成都,他们采访了当年跟踪记录巡山队、拍摄纪录片《平衡》的导演彭辉。“扎巴多杰书记去世两三年后,彭辉听说有年轻的巡山队队员患上严重的心脏病,第一时间赶去看他。病床上的年轻队员已十分虚弱,见到彭辉,说出的第一句话就是:‘彭叔,我从来没后悔过,跟着扎巴多杰书记巡山。’”再忆这一段,李雪仍忍不住哽咽。

在20名巡山队队员身上,他们看到了“坚持、平和”,看到了强大的生命力。“他们当年不知何为苦,如今也没有一丝后悔。我觉得,我们写晚了。”李雪说。为创作《生命树》,700人的拍摄队伍到

《正红旗下》是老舍先生生前一部未完成的小说。小说从1899年老舍出生写起,用8万字铺陈清末的生活画卷,又戛然而止。话剧《正红旗下》剧本由李龙云先生改编续写完成,特色便是以老舍自传体的形式,从他的第一视角讲述乱世中的社会斑驳与人们的生活状态。

在北京人艺建院70年之后的新起点上,冯远征院长带着老中青三代演员同堂来新排《正红旗下》。作为该剧导演之一的我,把创作重心定在围绕“还原老舍精神内核”“舞台叙事转化”“时代共鸣构建”3个维度展开,在话剧民族化和“新京味”探索的路径上再出发。

这部剧的创作,对我而言更是一次与老舍先生的精神对话。小说如同一枚被时光封存的印章,镌刻着清末北京的市井烟火、生活图景,更藏着老舍先生对家国、命运的深沉叩问。他以幽默的笔触写苦难,以温情的目光看众生,还原这种“含泪的微笑”的精神内核——话剧的灵魂。

话剧《正红旗下》的独特之处在于,剧中“老舍”是亲历者、旁观者和评论者,他在多空间、多时空中穿梭,剧中便出现了多层空间。老舍降生时聆听到姑母和大姐婆婆的拌嘴掐架,老年的老舍和年轻的父母在一起秉烛夜话,他深知父亲不久会战死……我们用这些“间离”的表达、多空间的切换,形成了复杂的空间性、舞台的假定性,营造不一样的观感体验。

不同于以往人艺传统京味戏的小院、胡同、茶馆等固定场景,《正红旗下》中,我们力求创造能代表鲜明北京印记和北京特质的舞台呈现——一个自由多变的屋顶和若干个流动的小屋檐。通过舞美,打开想象空间,完成剧情和场景的转换。屋顶的应用,既是北京元素的体现,也如同浸入洪水的房屋,只残存了尚在远处的屋檐,象征剧中人物被覆灭的命运。“人在景中,景随人动”也是戏曲美学的表现手法。这种写意的表达,是在现实主义基础上的升华和提炼,努力构建“虚实相生”的图景。

人艺的戏给观众留下深刻印象的,必是舞台上鲜活的人物。这部剧大小角色20余个。于是之先生用“本色当行,不工而工”来形容老舍先生对人物描写的创作特色。李龙云先生同样以幽默的京味语言一脉相承。这部剧里,我们聚集老中青三代演员同堂,正是人艺京味剧的传承和续写。濮存昕领衔扮演老舍,杨立新扮演老舍父亲,还有梁丹妮、王茜华、王刚、傅迦、雷佳等中青一代的优秀演员给剧中人物注入了血肉。

从建组排练之初,整个剧组就沿袭人艺的创作规律,细读原著和剧本。我们分析人物,理解人物对生活的诉求和精神上的追求:他们在残灯末庙时还“倒梁不倒架”,他们似乎只生活在自己的精神世界里。这一切的分析都是为了我们和演员在表演上去共同理解这部作品不能丢失的底色——爱。两位作家对笔下的人物有怨、有怜、有爱,幽默里带着苦涩,嬉笑中带着同情,那份怨源于爱,恨也源于爱。

老舍先生的小说虽没有写完,但我们以舞台的处理方式希望老舍走进当下。他目送剧中的人物远去,也完成了同自己父亲母亲的隔空告别。不忍再写,不忍再说,“那些被遗忘的抛弃的历史是我们的历史,没有那个年月哪有今儿呀……”他发出自

创作谈 人艺京味剧的传承与续写 ——话剧《正红旗下》的创作心路 闫锐

省的同时,也仿佛来到了首都剧场这个真实的空间,他和这个剧场是发生联系的,“我的戏在这演过,于是之他们演的,现在的年轻人还在演呢……”这是老舍同观众的道白,也是我们创作者想说的。首都剧场自建院初的《龙须沟》《茶馆》《小井胡同》直到此次排演的《正红旗下》,我们希望能让观众看到人艺在传统之上有所创新表达的“新京味儿”。这个“新”既体现在写意式带有现代精神的舞台设计,也体现在演员表演风格的探索求变。

排演《正红旗下》受老舍、李龙云的文学滋养,是件很幸福的事。这部剧是他们二位作家合璧写给人艺的一封久远的家书。我们用排演这部作品让一个人、一个家、一个国,众生的血与肉、灵与魂与现今对话。我们带着观众走进老北京,走进那段生活,去拥抱老舍先生,也深情拥抱崭新的时代。

(作者为北京人民艺术剧院导演、创作室主任)

话剧《正红旗下》剧照。北京人民艺术剧院供图

救子的戏,梅婷在剧烈风沙中拍摄几个小时……真的风沙,真的冰雹,真的跋涉,真的“豁出去了”。生活中,巡山队队员们“燃烧”生命保护可可西里;创作中,他们同样倾尽全力,为了能够走进巡山队队员们的精神世界。有一天,李雪猛然发现移动组有个男孩似乎瘦了,一问才知,开机以来,那个男孩的体重减了30斤。

社交平台上,有观众评价“可可西里的风就是《生命树》的心跳”。

《生命树》的主创就是这么较真的。“环保戏不好写。”李雪说,“保护生态,很大程度上不是你干了什么,而是你不去干什么。”不去打搅,让三江源干净清澈地滋养土地和人民,这背后是极大的决心和极大的坚持。而这,恰恰是戏剧处理上的最大难题。

戏要好,须有矛盾冲突。这部剧找到了最本质的矛盾——经济发展与生态保护的关系,在两难抉择中写活人物,也写透了决心。年支出1000万元的玛治县,收入仅有200万元,巡山队200元的工资动辄拖欠四五月,要不要把开发区变成保护区?生态破坏的影响或许是遥远的未知,可饿肚子是正在承受的现实。剧中,所有的决心和抉择都不是轻飘飘的一句话,而是现实中的当事人用肉身乃至付出生命确信的答案。

因为坦诚地面对生活,较真地对待艺术,《生命树》收获了观众在荧屏前的守候。这段时间,“感谢生命树剧组”成了社交平台上的热门话题。有青海观众留言,“终于有剧把青海人的根拍出来了!”

在这样一个注意力稀缺的时代,《生命树》回答了究竟什么是长叙事的生命线——“就是深刻的内容。”李雪说。剧中的多杰书记说:“该走的路没有走完,就到不了想要去的地方。”导演李雪告诉我,“若干年后,如果观众提到可可西里,提到索南达杰、扎巴多杰,依然会想起《生命树》,那将是对我们最好的赞赏。”

电视剧《生命树》海报。片方供图

青海实景拍摄。全剧拍摄周期188天,格尔木、德令哈、玉树,青海3处取景地平均海拔超过4000米,最高抵达海拔4800米。置身当地,剧本中的一字一句都有了具象感。雪山骑行,极陡的坡度即便经验丰富的老骑手也会犯怵,演员杨紫骑摩托车冲了下来;拍追车枪战的戏,胡歌拍到最后已经没有力气站起来,只能半蹲着完成镜头;在格尔木海拔4200米的地方拍骑马

湘鄂渝黔四省份原声民歌展演现场。孙晓辉供图