艺文观察

戏剧振兴进行时

“救活”折子戏，经典炼成的起点

张之薇

由中国戏剧家协会、江苏省委宣传部、江苏省文学艺术界联合会主办的“登临计划——第二届中国戏剧经典保留剧目展演”在南京落下帷幕。10部涵盖京剧、昆曲、秦腔、豫剧、河北梆子、晋剧、越剧、瓯剧等剧种的经典保留剧目，在此次展演亮相。

炼成经典的方法不拘一格。此次展演中，既有如京剧《杨门女将》移植于兄弟剧种、依托本体艺术规律再生成的经典，也有如豫剧《七品芝麻官》将本剧种行当艺术发挥到极致并形成流派的经典代表剧目，还有如京剧《智取威虎山》这样将观赏性和艺术性融入革命叙事的经典现代戏等。透过这10部作品可以发现，任何时候，好作品都离不开深度掌握剧种艺术规律下的创造自由，而且“救活”折子戏可能是经典炼成的起点与基础。

折子戏，历来被视为戏曲各个剧种传承的资料库，以对精湛表演、行当功法、音乐声腔、剧种审美范式的承载，成为每一个戏曲人在各自剧种打底子的基石。因此我们必须直面折子戏的失传问题。随着老艺术家的逝去、行当人才萎缩等原因，被传承下来的折子戏在减少。以折子戏为载体，让经典文本在舞台上重现光彩，是今天戏曲人丰富戏曲传承资料库的一种方法。在这次展演中，作为昆曲这一剧种经典保留剧目代表的《桃花扇》，以全本和折子戏选场“一戏两看”、点面结合的形式出场，让观看经典的视角和戏曲经典作品的层次呈现出多维状态，也展现了保留剧目、全本大戏和折子戏相互成就和反哺的关系。

剧作家张弘先生说：“我一直觉得元杂剧或明清传奇是宝藏，编剧应该从中汲取营养，将其拿来，通过编剧手法进行突出、强调、整理、布局，让其重新在舞台上焕发光彩，此所谓我理解的昆曲折子戏‘救活’观念。”也正是在这种观念下，从上世纪80年代末开始，其从孔尚任《桃花扇》中选择5个散出，相继整理改编出了5个折子戏文本，并通过对案头和场上的打通，新捏出了《桃花扇》的“选场”折子戏。今天，其中的《题画》和《沉江》已经成为昆曲小生和武生行当拥有传承代际的两出经典折子，可视为折子戏“救活”的绝佳范例，而《题画》一出的“救活”，也促成了《桃花扇》全本的创作。

“救活”折子戏的内核是表演、声腔、人物情感先行，进而细腻打磨的一种创作思路。这种思路也同样出现在其他剧种中。2026年经典折子戏展演中的梨园戏《朱文·赠绣篋》就是一出从残本文本到活态搬演的折子戏。1955年，《永乐大典》中记载的“宋元遗篇”《朱文》的道光年间手抄残本，在福建乡间被偶然发现。但是其作为宋元南戏在梨园戏界的海内孤本，场上的搬演早已失传。于是，著名剧作家林任生先生重新整理改编残本，借助新文艺工作者和梨园戏老艺人们的共同努力，在谨守梨园戏传统科步的原则下将其捏成，呈现于舞台。至今，它历经数代梨园戏演员的传承和打磨，已成为梨园戏界生旦演员的代表剧目。《朱文·赠绣篋》的“救活”，更促成了残本《朱文》后两出《试茶认真容》和《走鬼》相继完成。

以“救活”折子戏为起点创作，是对剧种行当、身段、表情、调度以及角色情感等各个方面的极致把握，是以遵循场上规律和表演艺术为重点的戏曲创作。本剧种骨子老戏的法度和规范必然是所依循的重要参照，这也是新捏的折子戏能够被真正“救活”的前提。当然这个过程也离不开今天创作者们创造力的融入。被“救活”的标志，除了观众口碑之外，能否传承下去，以及能否随着时间沉淀纳入本剧种折子戏的资料库之中，也是关键。

“救活”折子戏并不是终点，真正促进戏曲良性发展的是以折子戏的点状落地，来激活全本大戏的创作，即以相对独立、完整的折子戏创作思维来反哺全本创作。何谓折子戏思维？就是紧凑文本、优化行当搭配、促进表演精益求精、增加舞台感染力，以此为主要逻辑来创作。此次“登临计划”展演中瓯剧《张协状元》的创作暗合此种思维，不失为对南戏古本的一次全本激活。创作者将古本的53出重构为7场戏，故事讲述连贯，却并非以情节为重，而是精简文本，让场与场之间留白。6名不同行当的演员分饰14个人物，实现人人皆主角、人人皆有戏的舞台效果；演员在不同角色甚至不同物件之间转换，连环境都“长”在了演员身上。表演是整部戏的重点，这不仅体现在演员的唱念功法上，还体现在扮演的自由和舞台调度的趣味上。观众在假戏真做的游戏观念下，被人物的命运起伏而牵引、而共情。

戏曲经典的炼成，以能否留下来、传下去为衡量标准。无论是折子戏，还是全本大戏，若成为经典，皆循此规。以“救活”折子戏为原点的戏曲创作，既是对表演体系内极致打磨的创作，也可视为全本大戏创作的一条路径。因为守住剧种的独特表演，就是守住剧种的独特美学，就是守住剧种精粹的魂魄，经典又怎么可能不炼成呢？

（作者为中国艺术研究院戏曲所研究员）

图①：昆剧《桃花扇》剧照。

图②：京剧《杨门女将》剧照。

以上图片均为**中国戏剧家协会**提供

长征路上的文艺星火

艾红红

正在展出的“伟大的远征——纪念中国工农红军长征胜利90周年主题展览”里，有这样一个互动项目：观众点击大屏幕，可以看到红四方面军抄录的歌谱《红军歌谣》、红二十五军政治部编印的《红色士兵歌》等珍贵图片。红军的漫漫长征路上，纸张、墨水、演出道具是稀缺物品，却依然创作了大量诗词、歌曲、戏剧、快板等文艺作品。从行军路上的构思到宿营地篝火旁的演出，长征路上的文艺星火，是熔铸信仰、凝聚力量的精神载体。

《红军长征记》是我党我军历史上第一次开展全军性征文活动的成果。1936年8月，毛泽东和杨尚昆联名发出征稿通知，要求各人就自己所经历的战斗、行军、地方及部队工作，择其精彩有趣的写上若干片段。到当年10月底，收到投稿200余篇，约50万字，“写稿者有三分之一是素来从事文化工作的，其余是‘桓桓武夫’和从红角星墙报上学会写字作文的战士。”以这些内容为底本编辑而成的书稿历经波折，至1942年11月在延安排印出版。全书收入红军将士的回忆文章，还附录长征歌曲10首等。为纪念中国工农红军长征胜利90周年，《红军长征记》日前由解放军出版社修订再版。

长征期间的一些歌曲借用既有曲调重新填词而成。例如，《两大主力汇合歌》套用了《上前线》歌调，《渡金沙江胜利歌》《打骑兵歌》改编自江西苏区歌曲《粉碎敌人的乌龟壳》，曲调源头是近代教育家沈心工的《竹马》；《再占遵义歌》参照苏联红军歌曲《送行》填词改写。将优秀传统文化和外来文化资源进行系统性创造和革命性再造的创作策略，在此后延安文艺的秧歌剧运动和新民歌运动中得到了继承和发扬。

1935年3月红军进入黔北桐梓地区后，宣传队组织演出了小话剧《苛捐杂税多如毛》并演唱了《当兵就要当红军》《红军歌》等，揭露军阀欺压百姓、拉丁派款、横征暴敛的恶行，现场许多青年深受触动，当即报名要求参军。为庆祝懋功胜利会师，李伯钊创作了独幕小话剧《干人当红军》。黄镇创作的独幕话剧《破草鞋》（亦名《烂草鞋》），“讽刺蒋介石尾随我军历经数省，好不容易追到金沙江畔，却只在空船上捡到一双破草鞋。”

大量快板、小调等口头文艺作品，在行军路上边走边演，把党的政策转化成通俗顺口、便于记诵传唱的艺术文本。创作者是冲锋陷阵的战斗人员，构思与创作大多是在枪林弹雨的作战空隙挤出来的时间里完成的。陆定一的《长征歌》段落是在行军途中构思的，李伯钊、黄镇编撰剧本是在宿营的篝火旁，与战争本身都是“零距离”，赋予了长征文艺无法复制的真实感。

行军队伍就是文艺作品的传播载体，这是一种极度简化、灵活机动且互动性强的文艺生产与传播方式。王定国曾回忆激流不息的进军中，她们每天都要演奏、唱歌、朗诵，还要在墙上贴标语，以鼓励指战员不断前进。文化宣传工作是红军长征路上的一大精神支柱。剧团的同志在道路两旁进行鼓动宣传，吹拉弹唱，场面经常是热火朝天，把充满疲劳的指战员逗得喜笑颜开。在宣传队的带领下，唱着《渡金沙江胜利歌》渡江，虽然前有险阻，后有顽敌，但战士们唱着这支歌斗志昂扬，战胜了疲劳和困难。以后到陕北、渡黄河，还是这支歌响彻在部队行列。过草地快到班佑时，战士们看见先头部队在班佑造好的防御骑兵的工事，于是又高声如雷地唱起《打骑兵歌》来。贵州省博物馆藏1934年红军在贵州印江留下的《红军歌曲》抄本，就完整记录了19首当时红军中流行的革命歌曲歌词，成为长征时期红色歌曲即时创作并广泛传唱的实物见证。

没有职业诗人，也没有固定歌手，但“红军就是一个诗的集体，歌的阵营”。依靠战争环境下强大的组织力量与炽热的创作热情，这支穿行于炮火、严寒与饥饿之中的长征队伍，将人类生存极限处境下的跋涉升华为壮美豪迈的艺术表达，是“红军不怕远征难”信念的具象化。

（作者为中国传媒大学教授）

创作谈

以真心抵达角色

——从创排《今宵酒·醒何处》谈起

刘端端

我执导的话剧《今宵酒·醒何处》（剧照见下图，**中国国家话剧院**供图）与观众见面了。从观众熟悉的演员，到坐在排练厅里喊“开始”的导演，不少人问我，这种跨界是不是心血来潮？

做导演并非临时起意的尝试。从我进入中国国家话剧院开始，或者更早开始，创作的种子早已埋下。此次中国国家话剧院青年导演创作扶持计划第四季的出现，为我这个当导演的想法提供了实践的机会。

我们生活在日新月异的时代，影视表演和舞台表演常常被拿来比较。影视剧是“微雕”，在镜头前，可以重来，镜头能捕捉到演员眼底细微的“颤动”。而舞台是“长跑”，看重的是现场感受力——舞台上没有“暂停”。演员站在上面，观众坐在下面，共享同一段生命体验。戏剧舞台能提供的是人与人之间的“呼吸感”。第一排的观众离演员那么近，看着他哭、看着他沉浸。那种磁场是真实存在的、面对面的，只要表演足够生活化、足够真诚，观众一定能接收到。

《今宵酒·醒何处》并非一部依靠强情节、强冲突推动的作品。相较于外在的戏剧冲突，它更关注亲密关系中的情感流动，以及人与人之间难以言说的复杂心绪。创作这部剧，就是想把两人在克制与忍耐中的那份拉扯呈现出来，把答案留给观众。比如，剧里的台词暗号，带着武侠余味的道别，是希望让观众体会到情感的特别之处。再比如三人关系，孟博是“快乐”，是清醒的旁观者；梅子是“困惑”，是微醺在遗忘中；周震是“痛苦”。这三种状态，就是每个人完整一体的不同侧面。我们在方寸舞台上去拆解、去描绘这些复杂的人性，就是为了给当代人的情感困境提供一个温暖的出口。事实证明，情感的真实与细腻同样能够形成有力的戏剧表达，为人物留下空间，也为观众留下思考的余地。

如今科技发展很快，大家常聊AI（人工智能），从视觉影像到音乐制作，AIGC（生成式人工智能）等技术已经成为创作领域的新工具。《今宵酒·醒何处》的舞美创作也尝试运用数字技术拓展艺术表达的边界。技术的加入，为创作者提供了更多可能，但技术能够实现的效果，并不等同于艺术创作的全部。在舞台上，AI永远合成不了演员真实的表达。AI也好，科技迭代也罢，戏剧舞台一直会存在。因为人类需要情感，真实和真诚永远有独特价值。

《今宵酒·醒何处》的首轮演出结束了，故事还在剧场里、在观众的心里继续发酵。以真心抵达角色，不仅是戏剧的命题，也是一个文艺工作者确认自身价值的最好方式。

（作者为中国国家话剧院青年演员）

别丢了AI短剧的“脸”

王　璠

你有过这样的困惑吗？AI短剧千千万，但主角的脸好像翻来覆去就那么几张。初看新鲜，再看乏味，多看几部，怕是有几分“烧心”。

你碰到过这样的事吗？在短剧平台刷到熟悉的演员，一时好奇，点进去看看。看后才回过神儿，出镜的所谓“明星”，竟是AI换脸伪造。

表面看，前者是低成本生产带来的重复问题，后者是侵犯他人权益的违法行为。实际上，两者都指向了创作上的短视和浮躁：不花心思打磨剧情、雕琢人物，一门心思快速上新、变现，“脸”不过是流量游戏和机械生产线上可以被随意复制、挪用甚至侵权使用的元素。

AI短剧，岂能如此看“脸”？

戏曲界有句老话，“一身之戏在于脸，一脸之戏在于眼”。脸上有戏，眼中有神，感染力就有了。

一个演员，不断在角色中倾注自己的理解和真诚的情感，才能与观众建立起信任。他需要一次次将自己放到戏剧情境里，让观众快速识别“脸”背后站着一个怎样的“人”。

表演艺术家王晓棠在电影《野火春风斗古城》中一人分饰金环、银环姐妹。影片上映后，很多观众都来信追问：金环和银环到底是一个人演的还是两个人演的？没有电脑特效，不靠妆容反差，同一张“脸”，怎么装下不同的“人”？因为王晓棠心里“把这两个人区分得特别清楚”，她觉得金环和银环“是长江和嘉陵江的交汇处，两江并流却界限分明，一半绿，一半黄，青者自青，橙者自橙”。

可见，“脸”的辨识度，取决于“人”的独特性。不少表演艺术家都曾坦言，超越“自己”很难，要花很大力气“摆脱”一个深入人心的角色。一张脸和一个角色、一个故事可以如此牢固地绑在一起，成为人们心灵的底片。

从这个角度看，我们记住一张“脸”，是因为它可以呈现AI算不出的真实，完成一种“生命体验的交换”。不是只有痛哭才叫悲伤，不是只有大笑才能表现快乐，哭也可能是喜极而泣，笑也可能“别是一番滋味在心头”。“脸”上的一切，都和一个“人”紧紧相连。人的情感有多么丰富，一张“脸”就有多么精微。

更值得警惕的是，技术被一些从业者异化为投机的工具，换脸、融脸等侵权行为层出不穷，“人”的价值被抽空。

现实中，鉴定手段的发展往往跑不赢侵权手段的迭代。AI侵权的灰色产业链上游——肖像素材缺乏更有效的监管。上游闸门不紧，下游防不胜防，单纯的技术攻防总是容易“慢半拍”。靠技术拦截、靠批量下架、靠举报通道，短剧平台陷入了“打地鼠”式的被动。

当越来越多人面临“被出镜”的困扰，“假作真时真亦假”——观众知道眼前这张“脸”可以属于任何“人”，那么它也就可能不属于任何“人”。演员以生命倾注的“真”，怎能轻易被“盗脸”的“假”抹平？台前幕后艺术家的心血、几代人积累的文化记忆，怎能允许被AI魔改轻易带偏和伤害？

期待未来，更多AI短剧能从“生成一张脸”转变为“塑造一个人”。这关乎AI短剧的脸面，更关乎AI短剧能走多远。

快人快语

在深圳，让世界读懂中国审美

吕绍刚

2026年APEC（亚太经合组织）盛会落下帷幕，一场中华文化热潮，跨越山海，生生不息：

海内外社交媒体上，外国网友惊叹于深圳的未来感；华强北柜台前，异国面孔络绎不绝，新奇地打量电子文化“好物”；纹样配饰、茶艺陶瓷与岭南风情，让“东方美学”成为跨语际交流的热词。

味觉、视觉、器物之美，是人类共通的感知通道，也是观察文化影响力的窗口。

看一方宴瓷。深圳龙岗斯达高创始人、总工艺师詹培明，数十年如一日，用镜头记录深圳城市与生态发展，从5万张照片中，撷取梧桐山、红树林、簕杜鹃等深圳符号入瓷，融潮彩非遗与深派瓷艺于一体，最终亮相APEC国宴，广受好评。

瓷为礼承。他们未止步于古意，而是守住瓷艺的工艺根脉与美学基因，再融入时代的气象和大美。

再品一份美食。在深圳街头，一个美国人说自己最爱的是“肠粉”。在APEC领导人会议周新闻中心，很多外国记者用筷子“像本地人”。中国饮食里有文化的积淀。食材认知、五味调和、时令观念、餐桌礼仪、饮食里的人情等，别具一格。这种特质，是人类文明多样性里的珍贵样本。

在一个个鲜活具体的场景中，人与物、人与人真实相遇。

罗湖水贝黄金珠宝、福田华强北的AI（人工智能）产品、南山南油的时尚服装……一时间，深圳时尚产业的不少产品借着APEC东风，成为海外游客的心头好，让世界读懂中国审美。

深圳不仅是时尚之都、制造之城，更是被誉为“科创实景教科书”。AI让骑楼“复活”，数字人用方言讲古，机器人在书库里调阅图书……这座城市的科技性、未来感，日益成为人们心向往之的理由。

不过，深圳的快节奏里亦有慢生活。

在龙岗甘坑，300多年的客家古村“汲古润今，以旧修旧”，老屋巷陌，凉帽与山歌的余韵，被妥帖地留在原地。非遗工坊里，活字印刷墨迹未干。凤凰谷书院中，AI数字人吟诗作答。传统与现代交织，毫不违和。

APEC会议期间，深圳湾文化广场“潮涌湾区，物茂风华——岭南非遗的传承与创新”主题展引人驻足。醒狮、粤绣、广彩、香云纱等，不只是被保护的技艺，更是被使用的美学。

守其根而不囿于古，纳其新而不失其真。该展策展人、深圳美术馆馆长朱建军说，岭南非遗是文明交流互鉴的生动见证，希望通过“当代转译”，将本土文化符号转化为大众看得懂、国际能共情的现代视觉语言。

鲜活的消费场景，背后是具体的生产和生活，也是文化的实用性。正因如此，文化与制造、科技、文旅等深度融合，不仅提升产品的文化附加值，更传递着中华文化影响力。

“深圳是一个有大故事的地方。”深圳的大故事，不仅被看到，而且被感召，因为它承载着人类追求美好生活的精神价值。

价值，是文明间的连接、对话与感召方式。价值共鸣，能成为跨越文明差异、影响未来的深层精神力量。

深圳龙华观澜版画村，累计有近百个国家和地区的版画家驻留。“爱与真诚全球相通。不同文化带来的不是隔阂，而是更多的欢乐。”观澜版画基地副主任赵家春说。

作为移民城市的深圳，常住人口超1800万，外来人口占绝大多数。菜市场里，南腔北调，好不热闹；湘菜馆、东北乱炖、潮汕牛肉饭店，比邻而居。“来了就是深圳人”刻在每个人心里。

今年11月初，“一带一路”图书馆联盟年度活动在深圳盐田举办。该联盟在深发起，11年来已聚集41家成员馆。盐田海边的灯塔图书馆、一座座海书房，望向大海、拥抱文明、对话世界。

成风化人，协和万邦。我们有着丰富的价值资源：和合共生、民为邦本、守正创新、重信守义……这些都必将成为我们对话世界的重要文化力量。

▲亮相2026年深圳APEC会议宴会的瓷器《湾区畅享》，工艺师将深圳的城市风貌、生态实践与岭南文化融入器物设计。　黄　璇供图

艺术云

本版邮箱 ysbjs@peopledaily.cn
本版责编：王　璠
版式设计：蔡华伟

本社社址：北京市朝阳门外金台西路2号　电子信箱：rmrb@people.cn　邮政编码：100733　电话查号台：(010)65368114　印刷质量监督电话：(010)65368832　广告部电话：(010)65368792　定价每月24.00元　零售每份1.80元　广告许可证：京工商广字第003号