



当26岁的梅兰芳 向观众走来

开场锣鼓声响，26岁的“梅兰芳”身着深色马褂长衫，手持折扇，迈着轻盈的步伐向观众走来，顾盼生辉……

在北京高校卓越青年科学家计划支持下，由中央戏剧学院牵头，联合北京理工大学共同发起了大师复现项目，致力于打造国内第一位真正意义上的、可交互表演的“京剧数字人”。通过数字技术，26岁正值艺术黄金期的京剧大师梅兰芳重现舞台，一系列经典也随之“活”起来。

“梅兰芳数字人”是全国首个高精度京剧数字人，外貌、形体、语音、表演等各方面都接近真人，当其惊现北京梅兰芳大剧院时，观众得以目睹一代京剧大师的风采。这既体现了对大师的敬慕，同时也为戏剧传承开辟了又一扇窗。

“在科技迅猛发展的21世纪，传统戏剧艺术如何与时俱进，如何在科技快速迭代的语境下与其并肩发展？这是必须考虑的问题。”中央戏剧学院院长郝戎表示。郝戎说，纵观2000多年戏剧发展史，每一次科技革命，戏剧艺术都会随之发生一次深刻变革，而今天借力于对科技与艺术融合的探索，戏剧艺术正焕发出勃勃生机，经典传承也有了更多的可能性。

今天，无论是线上直播，还是线下演出，抑或双演融合，数字艺术科技弥补了演出呈现的不足，扩大了观众数量，也拓展了戏剧艺术的内涵和外延。文化和旅游部出台的“十四五”规划中预见了“线上直播”的无限可能性，鼓励“互联网+演艺”的演出模式，以此推动中国数字文化产业的高质量发展。一系列“云剧院”如雨后春笋般涌现：国家话剧院推出“CNT现场”；国家大剧院推出了“春天在线”“声如夏花”“华彩秋韵”“冬日之约”等一系列线上演出；北京人艺也在线上展播、直播一众经典剧目……遍及世界各地的观众可以云看戏，中外合作创排的戏剧作品也可以通过线上线下“双演结合”的形式，实现跨时空、跨国界的艺术交流。

新时代的经典传承，专业人才的培养也是关键。郝戎介绍，中戏招收戏剧人工智能的博士已经探索五年，还设立了数字戏剧系，围绕数字时代信息科技、智能科技在戏剧艺术领域的集成应用先行先试，培养跨学科复合型复合型人才，这也是大胆的尝试。近年来，很多院校都走向了产学研一体化的道路。《万水朝东》《风云儿女》《背篓里的春天》等大型舞台剧都是由青年教师带领学生们完成的。师生同台传承文脉，在“继承鲁艺传统，抓好学科建设，讲好中国故事”的艺术创作实践中，有数字技术加持，中国演剧体系的构建必将呈现新的风貌。

作者：尚碧
本版稿件未经授权严禁转载



聚焦人类共同境遇和共通情感

望见彼此

创新与守正之外，戏剧的生命力在于“守正”中的互融互融。“人同此心，心同此理”，国家话剧院院长田沁鑫的这句名言，恰好道出了戏剧所具有的情感力量，激发出来的艺术想象，足以跨越文化、种族障碍，成为文明交流、沟通世界的工具。在守正创新的基础上，聚焦人类共同境遇和共通情感，是戏剧作品成功实现跨文化沟通的创作准则。

在中国戏剧家协会主席濮存昕看来，“世界想了解中国人的文化，就要看中国的作品。”当年他和北京人艺的同事去美国演《茶馆》，百老汇院线联盟经理看完演出后说，想与剧团建立联系，希望再有中国剧目来演出。“中国剧团去欧美演出的时候，很受尊重。台上演员们的那种从容自信、技艺精湛，体现着我们民族的一种文化形态。”濮存昕说，“我们有能力淋漓尽致地解读自己，你有这种艺术能力和精神高度，就会产生艺术审美的高贵感，人家才会尊重你。”

中央戏剧学院教授陈刚观察到，伴随着中国戏剧艺术的不断发展，在世界舞台上，中国戏剧作品的样式愈加多元。除了传统的戏曲艺术，话剧、肢体剧、儿童剧等形式也成了讲述中国故事、传播中国文化、展现中国形象的艺术载体。同时，中国的文学作品近年来也不断成为外国戏剧工作者钟

爱的创作素材。陈刚介绍，波兰导演克里斯蒂安·陆帕在2021年改编鲁迅的小说《狂人日记》之后，再次将目光聚焦当代作家史铁生的作品，将其所著《关于一部以电影作舞台背景的戏剧之设想》改编为舞台之上的《酗酒者莫非》，作品于2022年首演。2023年9月，以色列导演露丝·康内尔根据沈从文同名小说改编的音乐话剧《边城》在鼓楼西剧场上演。导演通过“说故事剧场”的方式，最大限度遵从原著的叙述，保留了原文内蕴的思想性，再通过演员一人分饰多角的演绎，具象化了原作字里行间那份抒情的诗意。伴随着近20种中国民间乐器的现场伴奏，观众在沉浸式的剧场中可以更加真切地感受到作家沈从文笔下湘西的风土人情，以及潜藏其中的清澈、淳朴及悠长的回甘。

“这些作品均由外国导演执导，中国演员演绎。虽然此类合作并非新的形式，但是，从近年来类似作品数目不断增加的现状可以窥得，中国与世界在戏剧文化上的交流呈现出紧密交融的大趋势，中国深厚的文化底蕴也为世界范围内的戏剧工作者提供了创作的养分。在中国戏剧走向海外的道路上，一条以合作创排进行交流的路径逐渐显现，这条道路也为中国艺术形象在国际视野中的展现提供了更广阔的舞台。”陈刚表示。

3月27日是世界戏剧日，又一个“戏剧的春天”如约而至。阔别8年后，世界戏剧日庆典活动再次在中国举行，这是世界各地戏剧界人士望见彼此、携手共庆的日子，不少市民游客也趁着春暖花开，走进剧院剧场、景区景点、街头巷尾，看好剧、品好戏、赏美景。

从伴随新科技出现的全新戏剧形式，到各地绵延至今的戏剧传统；全世界所有的戏剧人从创作中的互融互通，到在对方的场域中再次发掘自我，人们能够看到“戏剧”这一艺术形式的价值和重要性，认识到戏剧对推动人们生活以及经济发展的巨大潜力。

近年来，戏剧舞台上，舞蹈诗剧《只此青绿》、民族舞剧《永不消逝的电波》《咏春》《红楼梦》、话剧《李白》《白鹿原》《人世间》等一票难求，中央戏剧学院院长郝戎感慨，这些爆款作品展示的不仅是惊艳的舞台艺术，更凸显了中华民族文化基因，展示出千年文化的深厚底蕴。它们火爆的背后，是中国文化自信的觉醒。“凝视中国戏剧，古老文明带来的戏剧文化的丰富宝藏更值得开采。如何立足中国，放眼世界，博采众长，在优秀传统文化基础上构建属于中国的演剧体系，是时代赋予我们的历史使命。”

从中国传统的戏剧精神中来

去年10月，由浙江小百花越剧团创排并已演出半年多的《新龙门客栈》突然在社交平台爆红，起因是一段10秒钟的视频——视频里，由越剧演员陈丽君饰演的“贾廷”神秘一笑，单手抱起李云霄饰演的“金镶玉”转了好几圈。这一转，转进了全网网友的心里，《新龙门客栈》和“君霄”持续走上流量的巅峰，走进了龙年央视春晚的舞台，获得越来越多年轻人关注。

据小百花越剧团统计，截至目前，《新龙门客栈》的抖音相关视频播放量超过18亿次，微博相关话题阅读量超过1亿次，小红书相关话题浏览量突破9800万次。在这样的流量加持下，从2023年3月28日首演至今年2月，《新龙门客栈》演出162场，收获了大麦9.5分、猫眼9.7分、豆瓣8.4分的高分评价。从2月24日开始，小百花越剧团启动了全国巡演，从扬州、南京、无锡，演到上海、合肥、武汉、北京等城市，几乎每一站，不管是演新编戏还是传统戏，只要有陈丽君或李云霄出场，都能创造票房奇迹。

“沉浸式戏剧我不是第一次看，但《新龙门客栈》从内容形式，还是大大突破了我对戏曲演出的原有印象。”有观众看完后在社交媒体上表示。为营造肃杀的大漠气息，观众走进剧场后，狂沙吹上客栈石墙和招牌会带来猎猎的风声。舞台，不只是面前的一小块区域，整个剧场被制作成了一间布满机关暗道的“龙门客栈”，观众席就位于其中，眼前是古朴木制的桌椅，身边是令人沉醉的美酒。

对于观众来说，走进剧场追求的是好看的内容、有趣的

形式、出色的体验。对一部“出圈”之作，多方的努力才能造就精彩的舞台表现。《新龙门客栈》项目发起人、艺术总监、越剧表演艺术家茅威涛表示，《新龙门客栈》的“出圈”在预料之外、情理之中，是几代越剧创作者、传承者共同努力的成果。主创们始终将作品具有人文精神、经得起时间考验、能与当代人的价值取向与审美偏好共鸣，作为艺术创作的三要素。主创把电影《龙门客栈》移植成越剧，而且对电影故事做出创造性改编，对武侠精神进行了一次来自传统戏剧的致敬。更重要的是，主创从电影《龙门客栈》中提炼出贾廷这一小角色，是因为他们懂得，越剧女小生是这个剧种的魅力所在，这种艺术处理，让越剧艺术的传统技艺、韵味、美感均在极大程度上获得了尊重、保留与凸显。“我们的表达方式，永远是从中国戏曲最传统的四功五法而来，是从我们中国传统的戏剧精神中来。”

茅威涛认为，鼓励更多有才华、有担当的年轻人投入创作，相信他们的创造力和使命感，也是非常重要的一点。激发、珍视年轻人对传统文化的崇敬，用当代人的视角向他们的同龄人诉说他们领略、感受到的文化魅力与价值，这或许就是传统戏剧的一条突围之路。“我们必须首先确保自己的作品能够摆上时代的货架。”茅威涛说，“对我们而言，《新龙门客栈》只是更进一步的开始，期待它能够成为年轻人认识传统戏剧、走近传统戏剧的一扇窗口，让更多的优秀剧种为年轻人所熟知并热爱，让戏剧回归年轻人的生活，让生活重构当代中国戏剧。”

专家观点

人们在剧场欢聚的时刻是无可替代的

“戏剧人要通过自己的努力，让没有看过戏剧的观众发现，看戏真好，剧场才是他寻找的精神乐园。”2024年世界戏剧日庆典活动现场，中国戏剧家协会主席濮存昕表示。在濮存昕看来，无论AI、数字模拟等新媒体技术如何演变，人们在剧场欢聚的时刻都是无可替代的。因为心对心、眼对眼的交流，是任何技术都无法营造的真切体验，人们总是愿意享受在现场的团聚。

“对于演员而言，观众至关重要，与观众的互动、剧场中的氛围也是戏剧呈现的一部分。”濮存昕坦言，自己热爱台上的观众，会为了他们不断创作，不断努力。他的艺术生涯就是从观看舞台上的表演开始的。他认为，成为一名好演员的前提是当好一个观众，因为观众的感受常常就是演员在创作初始寻找灵感时的动力之源。“世界是个大舞台，古今中外的人生故事，万千气象的社会风貌，美妙深奥的自然，生动的思想……无所不能的舞台奇观，让舞台工作者痴迷一生，也令观众渴望通过这个大画框了解熟悉又陌生的世界。他们享受这种既与生活相似又有一定距离的艺术审美方式，这是观众走进剧场的理由。他们以买票的方式对我们的创作给予肯定，支持我们一场一场地演出，让我们能够在舞台上不断地打磨演技、提升自我。因此，每当演出时，看到满



成都繁星戏剧村演员在东部记忆园区内为人们演出。图据新华社

落座的观众那充满期待的眼神，我们这些在台上的演员便会更加热情洋溢，对表演充满信念。”濮存昕感性地说道。

“剧场的魅力就是心与心的团聚，是戏剧使我们相聚在舞台这个大画框中。”濮存昕进一步认为，戏剧还把世界各处的观众汇聚在剧场中，通过不同语言之间的相互翻译，沟通了人类共有的思想感情。“有句台词说道：世界的水是相通的。戏剧艺术也正是如此。戏剧的魅力似水，如江河入海，汇于四海五洲，什么力量也阻挡不了不同国家、民族之间文化艺术交流的兴趣。莎士比亚、契诃夫、易卜生、奥

尼尔等戏剧大师的经典作品至今仍占据着当代各大戏剧节的舞台，他们的作品不断地被当代艺术家重新发现、解读，并从不同的角度给予新的诠释。我相信，创作者从一场场演出中不断发掘出来的、来自观众的反馈，也一定是这些新诠释的灵感来源。”

濮存昕还动情地回忆了一段往事。他曾在中华书局买到一套全三册的《莎士比亚全集》，虽然又厚又重，但却非常珍贵。这套书被确定为18世纪末英国最早出版的三色水印套色插图版，即便在莎士比亚故乡的展览中展出，也会被视作文物。虽然当时买来没花

费多少钱，他却视如珍宝，每每拿出来给大家看。“我总禁不住地想，这部书如何传到了中国，又传奇般地来到我的手里。是以船为生的海员吗？莎翁戏剧一定为他们漫长的旅程提供了艺术滋养。抑或我曾饰演过的林则徐？他搜集过外面世界的资讯，军事、经济……其中应该也有戏剧演出吧。这一部书的漂洋过海足以证明，无论是战争还是自然灾害，都无法阻挡文化艺术的传播。”他因而相信，文化就是让人超越于俗世，眼睛里有审美、有见识、有独立判断力，这是文艺工作的意义。

话剧《李白》1991年首演，至今已30多年。濮存昕不断揣摩李白的人生，演绎李白的悲愤和天真，将自己的感悟融入这位赤子情怀的大诗人角色。现在，他站在台上，观众相信他就是诗仙。还有诸葛亮“鞠躬尽瘁，死而后已”，鲁迅的“于天上看见深渊”，哈姆雷特对生命意义的探究……“我曾经以角色的名义思考言行，就像跟他们交往过一样。在剧场中演出这些经典作品的经历，也无时无刻不在滋养着我。我曾出演过三部莎士比亚的作品；在《哈姆雷特》中，我演过哈姆雷特，也演过国王，也曾出演过《李尔王》和《暴风雨》。我也曾演过契诃夫最著名的四部作品，还作为导演再次创作了《海鸥》。我还有幸在中国戏剧大师曹禺、老舍的经典作品中饰演过角

色，得到过滋养。”对濮存昕来说，这些都是弥足珍贵的经历。在每场演出中他都会观察观众的反响，每一次新尝试获得的成功，其实都是来自观众的奖励。

“可以说，是演员和观众一起成就着戏剧。”濮存昕表示，观众的反响与评价就是我们在剧场中，通过戏剧与观众建立的美好关系。他认为戏剧审美有三个层次：第一是“看”，是在现场用感官去接收；第二是“赏”，如果你喜欢、欣赏，就会鼓掌赞叹“真好”，这是接收内容后的反馈；第三是“品”，好的作品会让人久久难忘、回味无穷，这些思考、琢磨与品评，就会形成品位，反过来点燃艺术灵感，给予我们创作启发。看、赏、品这三个审美层次都与观众紧密相连。戏剧中的台词，就是有声音的思想，创作者的所思所想以艺术建立的独特审美价值的方式展示给观众，达成与观众的互动交流，甚至是共同创作。这便是中国戏剧家焦菊隐先生所说的：演戏是欣赏者与创作者的共同创造。

戏剧拥有伟大的人文能量，舞台上共同创造出人类生生不息的精神力量。“所以线下舞台只会越来越让人感到珍贵，它永远不会消亡。也正是因为这样，一代又一代的艺术家唯有更加努力，不断为观众提供好的作品，让走进剧场的观众感到不虚此行。”濮存昕与每一位戏剧工作者共勉。