

4月2日晚,国家话剧院话剧《苏堤春晓》在成都的5场演出徐徐落幕。场场爆满的《苏堤春晓》无疑是自带“流量密码”的作品。这种流量来自于苏轼、来自于导演田沁鑫、来自于主演辛柏青、来自于国话出品,也来自于中华文化和中华美学的当代复兴。

针对今年《政府工作报告》提出“健全文化产业体系和市场体系,加快发展新型文化业态”的政策举措,《苏堤春晓》2日晚在演出的同时,还在北京、杭州等10余个城市剧场开启了数字演艺“第二现场”的演出,“即时拍摄、实时剪辑、瞬时投屏”技术日臻完善,“第二现场”座无虚席,观众直呼“辛柏青的眼泪看得真切切”。

刚刚过去的3月27日,是世界戏剧日。在新技术、新形式、新空间助推下,中国戏剧围绕“如何讲好本土故事”,渐趋形成充满生命力的多元格局。那么,如何在数字技术、文化产业蓬勃发展的当下,重构戏剧艺术的独特魅力,选取属于剧场的、关注现实的独到视角,构建观众对创新观演形态的审美兴趣与期待,为年轻受众提供难忘的剧场体验,值得持续关注、深入思考。

珍惜那些自在又独特的舞台时刻

话剧《苏堤春晓》10余组全息纱幕投影,将中式美学的写意推向极致。

寻求传统和当代的共振

和田沁鑫导演之前留下巨大回响的作品《青蛇》《北京法源寺》《受到召唤·敦煌》一样,《苏堤春晓》在各方面都延续了导演此前的艺术探索,并且运用得越来越成熟、越来越新颖。

“我们将写实与写意、传统与当代交融,在继承传统文化的意蕴时融入现代性表达,在一物一景之间昭示文化自信与‘人民山水’的美学意境,让千年北宋气质在新时代‘流动’起来、传承下去,用中国戏剧艺术向观众、向世界传播中国文化形象。”《苏堤春晓》首演时,田沁鑫导演如是说。

舞台上,30米青砖铺就的宋制地台随

光影流转,时而化作汴京宫阙的飞檐,时而裂解为儋州茅屋的竹篱;10余组全息纱幕投影中,西湖烟雨与《寒食帖》的墨痕交融晕染,将中式美学的写意推向极致。尤其是剧中苏东坡乌台诗案后被贬黄州,泛舟湖上一场戏。空无一物的舞台上,多媒体是孤舟一叶的意境,苏轼一个人拄杖上台。舞台上的“舟”,是两个演员用一个类似于船舷的木条,纯以演员和道具之间的配合,以人的身体为表演介质展现。对于看戏曲的观众,这是异常亲切的场景。苏轼独卧孤舟,王安石、司马光和苏轼妻子、书童渐次上场,短短一场戏,苏轼跨越多个

探索空间、技术与美学的融合

在数字技术赋能下,戏剧正从传统的镜框式舞台转向全域覆盖的体验场域。一方面,科技拓展舞台艺术的表达空间,形成新的戏剧叙述方式,给观众带来全新的审美体验和浓度更高的情感体验。北京第二外国语学院艺术学部主任贾力蒴副教授表示,在讲故事方面,戏剧向来是一门综合艺术,对空间、技术与美学要素的跨界探索,推动着中国戏剧不断提升传播力与吸引力。去年,老舍戏剧节闭幕委约大戏《狼烟北平》中,即时摄影与舞蹈的现场表演共同构成繁复的叙事过程;《乌鸦与麻雀》让影像与演员实现多样配合;音乐话剧《受到召唤·敦煌》在上海的演出,同步在兰州、敦煌等8个城市开启第二现场直播……这些尝试,都是值得关注的科技对剧场叙事的参与。

尤其是国话的《受到召唤·敦煌》中,怒目金刚在舞台上走下神台“开口说话”,壁画《舍身饲虎图》以AI形式呈现出视觉奇观,历朝历代的人们在历史的隧道里翩然走过,

飞天作为“乐神”与“歌神”的复合体在空中飞旋,《受到召唤·敦煌》通过人工智能、影视化、动画真人融合等高科技赋能舞台,带领观众步入“戏剧元宇宙”。“科技与艺术的深度融合将成为艺术创作的常态。我们以更加现代的方式展现博大精深的敦煌艺术,同时为戏剧拓宽艺术空间。当然,在科技与艺术结合层面,我们会严格把握尺度,数字技术并非只为吸引眼球,而是为了让观众更好地沉浸在敦煌文化的戏剧空间,领略敦煌雄浑厚重的历史底蕴。”田沁鑫说。

另一方面,科技推动文化和旅游走向深度融合,不断催生出新场景、新模式、新业态,新国风环境式戏剧、全新观念演出、XR数字戏剧、沉浸式戏剧主题公园……“诗和远方”产生了许多奇妙的化学反应。比如2023年以来,上海、北京、成都、杭州等地都在演艺新空间上发力。演艺新空间之“新”,既是体验的新、场景的新、模式的新,也是经营理念、创作方式、观众群体的新。

AI时代 人类的创造力和文化多样性 4

专家观点

AI使生活更高效 而戏剧让我们慢下来

科技手段在戏剧舞台艺术中的应用,是一个老话题,同时也是一个常说常新的话题。代晓蓉借用的“灵韵”概念,来自于法兰克福学派代表人物瓦尔特·本雅明发表的《机械复制时代的艺术作品》,他将传统艺术品中蕴藏的本真性和个体化的艺术特质命名为“灵韵”。本雅明的“灵韵”概念在AI创作的背景下显得尤为重要。在AI绘画、音乐生成和文本创作中,机器不仅再现了人类艺术作品的形式,甚至能创造出全新风格。虽然这种快速和高效率令人欣喜,但也引发了关于创作的独特性、心灵深度及其文化价值的深刻思考。当我们身处剧场,面对由AI创作的“戏剧作品”时,它是否还能感受到那种不可替代的能量交换和情感共鸣?这是我们在享受技术便利的同时,必须认真思考的问题。代晓蓉认为,今日AI科技的介入为当代戏剧舞台艺术增添了新的科技“灵韵”:有着源于人类又试图突破人类自身限制的造物之“灵”。

代晓蓉认为,在某种程度上说,AI创意带有独特的人类“灵韵”,而这“灵韵”之源正是质朴而原始的人类审美,也是AI创造力的源泉。一方面,AI介入舞台创作前期策划,是对人类突破创作思维局限的一种助力。“AIGC(人工智能内容生产方式)通过对海量剧本进行大数据归纳整理,按照预设风格进行规模化、批量化剧本生产,创作者可以在此基础上筛选优秀作品进行二次创作。在这个过程中,AI完成了繁琐的前期准备工作,帮助艺术家节省时间和精力,回归艺术创造的本源,专注于更具战略性

当下,由艺术与数字技术共同书写的变革,正在重新定义戏剧的时空边界与美学形态,舞台之上的“科技与活话”层出不穷。

人工智能能让我们的生活变得更加高效;而戏剧让我们慢下来,去思考我们究竟做了什么。如何让科技更好地为戏剧服务,以及科技含量提升所带来的戏剧舞台艺术生产模式、审美范式、艺术观念等方面的深远变化,也需要更加有效的回答。上海音乐学院数字媒体艺术学院副院长代晓蓉教授分享了自己的独到见解与深刻感悟,她认为,AI时代的戏剧舞台空间是人类情感和想象力与高科技融合的全新产物,它将人类与AI各自的优势结合起来,使舞台艺术的创作思路更加开阔、表现形式更加多样、创作风格更加突出,实现了AI技术和现代戏剧舞台艺术的协同创新,“更重要的是,‘人机’协作的目的不是削弱‘人’,而是以科技的‘灵韵’丰富人、滋养人、成就人,遵从内心的方向,不断求新、求变,实现自我超越。”

和创新性的工作。”

代晓蓉举例,2023年,上海音乐学院数字媒体艺术学院的品牌画艺术剧场“镜子里的风景——人工·智能”,就尝试采用了AIGC为舞台作品量身设计视觉化表现方式,以视觉联动听觉,在很大程度上实现了对已有创作思维的突破。例如:AIGC可以根据设计师的输入,生成逼真的布景草图和模

踏入“只有红楼梦·戏剧幻城”,你就仿佛置身于一座由戏剧构筑的梦境之城。

型;模拟不同光源和光线效果,自动生成实现特定氛围和视觉效果灯光设计方案;通过分析音乐和音效的结构,生成适合特定场景的音效设计;通过给定的主题、时间和地点生成服装设计草案,为设计师提供灵感参考;帮助设计师快速生成与剧本和场景相符的道具设计;根据音乐和剧情自动生成舞蹈动作,并通过机器学习,自主创作

新的舞蹈作品。“AI协同创新设计,大胆而又谨慎地把控着AI技术的‘友善边界’,它不仅集成了不同领域的专业内容和AI能力,而且降低了设计的专业门槛,让更多的人能够参与设计创新,赋予设计更为丰富的

人类创造力。”

同时,随着AI的自主性、交互性、适应性不断提升,AI打破传统戏剧“场”的概念,实现了从策划筹

备、排练制作到合成演出的全程化转变,舞台艺术也通过科技赋能不断焕新。在舞台的表达形式上,AI介入对舞台空间交互影像的动态捕捉,实现了人类与剧场的交互。舞蹈家黄豆豆在多媒体剧场作品《镜·界》中“穿越时空”,与数字人黄豆豆共舞;虚拟歌姬洛天依与作曲家王珮瑜同台演绎;钢琴家和机器人共奏《蓝色多瑙河》……展演融合、沉浸式戏剧等,打破了传统戏剧中“场”的概念,使创新设计从个人化的艺术创作向着数据驱动、协同共创的去中心化范式转变,为AI艺术的“灵韵”创设了新的表现空间。走进“只有河南·戏剧幻城”,众多旋转升降台勾勒出“幻城”独特的建筑形态;在火车站剧场,智能翻板配合机械麦德吊杆呈现波澜壮阔的滚滚麦浪;激光投影在328米长的夯土墙上生动描绘出《清明上河图》和《千里江山图》……这部剧综合运用全息投影、智能交互、虚拟现实等先进技术,观众“移步易景,转眼千年”。

当艺术与科技不断碰撞,并在现代戏剧舞台缔造更多奇迹的同时,我们也要思考如何在算法中保留即兴表演的鲜活,在虚拟空间中存续剧场艺术的温度,在代晓蓉看来,“虽然AI技术为现代戏剧舞台增添了科技‘灵韵’,但它的立足点在于‘协作’,它的着眼点和难点仍然在于创作者本身对于工具的把握,以及艺术理解力和批判思维能力的提升。”在数字技术重构的艺术生态中,守护戏剧本体的精神内核。由此,才能在“人机协同”这一技术理念的基础上,创造出彰显这个时代人文“灵韵”的艺术作品。

Lifestyles 琴台

08

成都日报

2025年4月3日 星期四

沉浸

将激活城市的更多可能

英国女作家珍妮特·温特森有一句话:“仅仅一天,心灵便可造出五湖四海,有些从未踏出出生之地的人早已游遍了世界。”对不少观众来说,走进剧场或者这样一个沉浸式演艺空间的时候,就是在经历这样一个过程。

近年来,“沉浸”的热度一直没有降低过。

《2024中国沉浸产业发展白皮书》显示,沉浸式演艺演出的市场规模在2023年达到53亿元,2024年扩大到80亿元,年轻人是沉浸式戏剧消费的“主力军”。数据还显示,以沉浸式实景娱乐、沉浸式演艺、沉浸式新媒体艺术等最为常见。发展最快、最亮眼的数据沉浸式演艺了,以沉浸式戏剧和沉浸式旅游演艺最具代表性。从上海的《不眠之夜》到北京的《边城》,从山西的《又见平遥》到贵州的《天酿》,从湖南的《恰同学少年》到湖北的《知音号》……文化和旅游部2023年公布的沉浸式演艺案例,2024年多数依然具有示范作用:《又见平遥》2024年暑期观众超10万人次,平均上座率近98%;《天酿》在茅台镇的山水中为各地游客持续讲述千年酱香文化;《寻梦牡丹亭》穿越时空展现着汤显祖故乡抚州文昌里的文化积淀……

沉浸消费市场最为成熟的城市是上海、北京、成都,在这3个城市,消费者对于沉浸体验的认知度和消费意愿远胜其他城市和地区。艺术节策展人水晶见证了“沉浸式演艺”这些年的突飞猛进。她分析,沉浸式给整个演艺市场带来了消费新动能。我们可以来看一下客单价,2023年整个沉浸式体验消费市场的平均客单价是219元,如果有餐饮套餐价格还会更高。2024年7月《不眠之夜》工作日全场是890元,周末场是990元,仍然是中国整个沉浸式演艺的领军剧目。《SAGA光明之城》单人普通票价368元,体验时长90分钟,《新世界庄园》普通票价790元,而北京环球影城的旺季成人票价也才638元。

水晶认为,在文旅商体展结合这样一个大背景之下,沉浸式演艺是有非常大的发展空间。对于传统舞台之外的观众和游客而言,一个城市最大的吸引力是在于它的丰富性和多元性,只有足够丰富和足够多元之后,不同的人来到这儿才能选择到他想要的东西,而新空间、沉浸式也算是舞台新质生产力很重要的一个经济增长点。中国旅游研究院院长旅游研究基地首席专家罗兹柏建议,对城市而言,演出不应仅仅停留在产品是否火爆本身,而应把它当作人们延伸城市认知的机会,充分发挥其宣传引导效应,更好地实现、提升城市的商业价值。

观众借助VR设备沉浸式体验嵇康本

成都日报锦观新闻记者 陈蕙茹
本版稿件未经授权严禁转载