

关注

戏剧发展需要系统性思维和整体性突破

——深入贯彻落实《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》座谈会侧记

□本报记者 路斐斐

戏剧是传承中华文脉、彰显时代精神的重要艺术载体。新时代以来,戏剧事业蓬勃发展,同时精品供给不足、人才梯队断层、市场活力不够等制约戏剧高质量发展的问题日益显现。以问题导向破解难题,以系统思维谋篇布局,成为推动戏剧高质量发展的时代之需。《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》(以下简称《计划》)的出台,围绕戏剧生态建设全链条制定了7大部分24条具体措施,为新时代戏剧发展擘画清晰蓝图,在戏剧界引发热烈反响。近日,中国文联、中国剧协在京召开深入贯彻落实《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》座谈会,现场发布了《计划》十大行动。戏剧界艺术家、专家学者围绕新时代新征程戏剧振兴面临的机遇、挑战及破解之道展开了深入交流。

写进生活里,演到心里

一部戏能立住,靠的不是排场大、包装华丽,而是有没有从生活里长出来的真东西。《计划》鼓励创作者“写自己想写,演自己擅演”,强调充分发挥主观能动性,调动生活积累,同时倡导打破“唯题材论”、让观众和市场成为检验作品的最终标准——这些举措给创作者更大的空间,让创作回归艺术本心。

“写自己想写,演自己擅演”,有利于从根本上解决不能创作出好作品的问题。”中国剧协副主席、国家京剧院院长王勇表示,《计划》的制定遵循了艺术规律,突出剧本先行,令人感触颇深。文学滋养戏剧艺术,剧本奠定作品的精神底色和美学格调,只有扎实的艺术创作才能支撑起编、导、演各环节的二度创作。《计划》鼓励创作者关注个体情感和审美体验,以“情”牵动观众的心,对艺术创作全流程进行整体性把关,为戏剧发展指明了方向,提出了更高要求,有助于切实推进戏剧创作的高质量发展。

“《计划》的出台有利于建构新型的戏剧生产价值坐标,运行逻辑和评价体系,为解决戏剧精品生产遇到的瓶颈、难题带来希望。”中国艺术研究院话剧研究所名誉所长、研究员宋宝珍谈到,《计划》提出的诸多举措,有助于打破剧本资源内部循环的封闭局面,推动优秀文艺作品的戏剧转化,实现剧本资源的多样性和高质量供给;有助于确立剧目生产的先决条件,杜绝先立项再找人、先演出再论证、先定角再凑戏的做法,全面提升作品质量,强化戏剧创作的专业精神和系统意识等。《计划》明确鼓励继承传统、守正创新,支持创作者对戏剧语言、舞台呈现、观演关系的探索,保护稀有剧种,体现了对文化多样性的保护和运用。其中,最具杠杆效应的是“打破‘唯题材论’”,让观众、市场和历史检验成为对戏剧价值的最终确认。《计划》的出台标志着中国戏剧事业开始进入以系统性思维追求整体性突破的新发展阶段,为大力提升戏剧创作质量、激发戏剧艺术的主体活力带来了新机遇。”

中国文联理论研究室副主任袁正领以粤剧《白蛇传·情》、越剧《新龙门客栈》等作品的成功为例谈到,《计划》提出戏剧振兴,就是要推动立足于新时代新的生活方式、社会实践、技术条件

与文艺生态下的戏剧振兴,这是致力于创造性转化和创新性发展的振兴,也是伴随着新老交替、以戏剧表现形式的转型创新为核心的振兴,需要富有创造性的引导与探索总结,从而帮助创作者真正创作出能读懂时代、读懂生活、读懂观众的精品力作。

让“传”字有温度,让“承”字有人接

戏剧振兴关键在人。面对人才断层、青黄不接这个老问题,《计划》把目光稳稳落在人身上,提出“夯实戏剧人才队伍建设基础”“加强戏剧保护传承”等多类举措,引发与会者共鸣。

“戏曲教育是戏剧振兴的根基。”中国剧协副主席、中国戏曲学院院长尹晓东建议,可以按照《计划》中“实施优秀青年人才成长计划”的要求,以中国戏曲学院为试点,打通戏曲专业本硕博贯通培养通道,支持青年人才在戏剧与实践当中担当主力;聘请院团名家担任导师,实现名家传统与学历教育有机融合;实施紧缺人才振兴工程,鼓励濒危剧种、紧缺当表演艺术家优先传承经典剧目;加快建设数字戏曲基因库,运用数字化技术对濒危剧种的表演艺术进行永久保存、活态传承;探索“AI”在戏曲教育创作传播中的应用研发,培养“戏曲+科技”复合型人才;搭建国际交流平台,推动中外人才培养的深度合作,培育具有国际竞争力的演出经纪机构人才等。“只有让更多优秀人才脱颖而出,戏剧艺术在新时代才能绽放新的生机与活力。”

“《计划》精准把握了当前戏剧行业的发展态势,凸显了人才建设对戏剧发展的重要作用。”北京京剧院院长秦艳结合工作实际谈到,近年来北京京剧院致力于建设业务与管理人才梯队,特别注重对复合型管理人才的培养,成效显著。剧院每年组织上百名业务骨干参加脱产学习,全面提升人才的专业素质;主动打破门户之见,鼓励学员师各家之长,融会贯通,将老艺术家的优点和好戏传承下来;对于新创剧目,邀请老艺术家做艺术指导,精心打磨,形成剧院自己的剧本库、剧目库;与中国戏曲学院、清华大学、北京师范大学等高校合作,不断加强创作人才的培养,让一批年轻编剧、导演通过从“小戏”到“大戏”的阶梯式合作实践,真正成长为剧院的“能用之才”,为戏剧发展注入新鲜动能。

“《计划》的推出有助于全行业进行系统性整体性提升。”中国剧协副主席、北方昆曲剧院院长杨凤一表示,《计划》提出“推动完善国有院团建设良性发展机制”“培养优秀院团管理人才”,精准抓住了院团高质量发展的关键。以北昆为例,近年来持续完善院团考核激励机制,形成了将演出场次、艺术贡献、传承成效和绩效挂钩的考核办法,鼓励了更多肯干事、能干事、干成事的人才。同时,充分发挥老艺术家的传帮带作用,通过口传心授、同台演出,让经典代代相传,推动领军人才接续涌现;着力培养青年管理骨干和经营人才,使老院团迸发出新活力,充分彰显了“制度筑基、人才立院”的重要作用。

长远布局,激活生态

当下,基层文艺院团凭借灵活的机制扎根广大城乡,已成为推动戏剧艺术普及、丰富基层文化供给的重要力量。与此同时,创作资金短缺、专业人才匮乏、原创能力薄弱等发展困境也日益凸显。如何更好地“支持戏剧院团发展”“推动戏剧演出提质增效”,《计划》的相关部署成为与会者讨论的热点。

“戏剧是城市的温度、血液和神经。”中国剧协主席濮存昕认为,《计划》的出台既有助于地方文化主管部门进一步认识并重视戏剧在促进地区发展中的重要性,亦为院团解放思想、放手创作、激励演出、解决问题打开了思路。《计划》鼓励院团开拓市场、培养观众、增加票房收入,对此他深有同感:“评价戏剧是否繁荣的最基本指征就是看观众有没有养成进剧场看戏的习惯。”对于院团而言,演出不应只是任务指标,更是剧院培养自己的观众、“与观众一同创造”的重要方式。因此,《计划》提出振兴戏剧,不能仅仅停留在满足观众需求,还要积极引导时代审美,实现文化根脉的传承。

作为中国戏剧奖·梅花表演奖评奖改革后,全国首家获奖的民营剧团负责人,中国剧协民营戏剧工作委员会副主任、浙江台州弹指剧团团长尚文波对《计划》中提出的相关举措感触很深。在他看来,推进戏剧类评奖改革,推行“一团一策”发展模式等,激发了行业活力,有助于剧团探索适合自身的生产方式,也温暖了全国基层戏剧工作者的心。对于地方小剧团而言,资源有限、人才匮乏一直是制约发展的难题,《计划》提出培养优秀院团管理人才,有利于新时代管理人才的推出。院团有了好的管理者,就能吸引好编剧、好导演、好演员共同打造好剧目、好团风和好市场,更有力地推进基层戏剧发展。

“《计划》回应了戏剧行业发展的核心诉求,为解决院团在深化改革过程中面临的诸多问题指明了道路,凝聚了人心。”北京演艺集团党委书记、董事长董宁谈到,戏剧振兴始终与改革同频、方向一致。未来,文化企业要进一步发挥自身优势,对照《计划》提出的改善行业生态等目标推进工作,尤其要解决好评价体系多元化带来的理念冲突,不能唯票论、唯奖项论,要坚守思想精深、艺术精湛、制作精良的精品创作标准,着眼长期主义、长线思维和长远布局,在不断探索中为激活戏剧生态找到更多实践支撑。

座谈会上,中国剧协分党组书记、驻会副主席陈涌泉宣读了中国剧协发布的贯彻落实《计划》十大行动,将顶层设计转化为实践行动的关键抓手。从深化评奖汇演机制改革、筑牢“一剧之本”,到实施戏剧类人才培养、稀有剧种保护,再到推出“壹元金种子计划”助力基层、拓展戏剧国际化传播路径,十大行动覆盖戏剧创作、传承、普及、传播全链条,以具体举措回应行业核心诉求。与会专家认为,《计划》的出台恰逢其时,既为戏剧高质量发展把脉开方,更凝聚了全行业的发展共识;而戏剧振兴的关键,在于“行动”,在于将各项部署落到实处,以系统性的变革与创新,让戏剧艺术在新时代绽放新活力,为文化强国建设注入坚实的戏剧力量。

中央民族乐团 丙午马年音乐季启幕

本报讯 在中央民族乐团成立66周年之际,该团历史上第一个音乐季——丙午马年音乐季日前在京启幕。此次音乐季以中国传统时间体系为经纬,自元宵佳节启幕,以四季轮换与节日节气为节点,设置音乐会主题与曲目,让民族音乐在岁时流转中展现文化的主体性自觉,创新性地打造一个属于中国人的音乐季形态。

中央民族乐团团长唐峰表示,66年来,乐团在成立之初根据周恩来总理指示精神提出的搜集整理民族音乐遗产、在继承基础上创新、改良民族器乐、建立理论体系四点要求已成为了乐团的精神底色,此次音乐季的启动,正是对这份初心的延续与深化。希望通过音乐季推动创作、挖掘、梳理

和复排,既要新创反映时代精神的作品,也要逐步建立起属于中国民族管弦乐的曲库。

据介绍,此次音乐季在新创作品方面,将推出以民族融合为主题的《和·万象》,以长征精神为内核的《向光而行》。继元宵系列和中秋音乐会之后,还将推出属于端午节的品牌《艾蒲年年青》。同时,乐团将对《红歌国乐》《长乐未央》《国乐正青春》《跟着民歌去旅行》《西游梦》等品牌剧目进行曲目更迭与系统复排,并推出梳理乐团经典曲目的《希望之光》音乐会。音乐季期间,乐团将赴奥地利、澳大利亚、新西兰等地巡演;深入校园与社区,与国内高校合作推进美育浸润,让民族音乐以更加时尚、潮流的方式触达大众。

文艺的跨媒介共生

澳门特殊的历史经历,使得其舞台艺术具备天然的跨文化视野,很长一段时间,引进的外来剧目都是澳门舞台艺术的重要组成部分。随着澳门与内地文化交流的持续深入,民族传统基因使澳门本土创作者的原创意识不断增强,在创作中尤其重视中华优秀传统文化元素的体现,通过多元艺术形态,围绕澳门本土叙事、大湾区协同表达以及国家主题创作方向,系统开展内容策划与创作实践。音乐剧《潮起大湾区》正是澳门与内地舞台艺术合作当中极具代表性的一部佳作。

由澳门文化推广协会和福建艺术职业学院联合出品、创作演出的音乐剧《潮起大湾区》,近日在福建首演。该剧由孙砾担任艺术总监,钟浩任总导演,张阳、陈飞历(中国澳门)联合执导,杨硕、潘秋婷(中国澳门)任编剧,卢荣昱担任作曲。王庆爽与来自中国澳门的刘乃奇、马曼莉、黄伟麟等主演,福建艺术职业学院师生联合演出。

该剧根据电视剧《湾区儿女》改编。因为有影视IP的良好基础,使得这部音乐剧在整体结构、情节安排、人物关联、现实感等方面,较很多原创作品更显成熟。剧名“潮起大湾区”四字,语感开阔舒朗,极富视觉动态,天然展现了音乐旋律的回旋起伏,同时还暗合深意,或可理解为粤港澳大湾区在新时代建设浪潮中的每一次选择、机遇、挑战与收获,一词多元多义,堪为亮点。

作为一部现实题材作品,该剧在戏剧搭建上摒弃了线性叙事的常规思路,根据戏剧语境的需要,通过时空的交错跳转,将人物的成长轨迹立体呈现,赋予一个相对简单的故事以更丰富且充满悬念的视角,强化了观剧者的期待值。当然,这样的立体叙事在舞台表现上难度较高,因为剧情的辗转幅度大,戏剧思维并不连贯,对于演员情绪状态的转换、舞台空间的迅捷调度、演员妆造的及时改变都是极大的挑战。从首演现场看,整体表现流畅自如,尽管情节跳进跳出,但观众仍可基本明了各情节之间的因果关联。这样的演绎效果,得益于导演团队对舞台空间调度的合理掌控,更得益于几位主演的出色表现。

剧中,王庆爽饰演的麦斯钰作为核心主人公,在近80分钟的演出当中,几乎没有下过场。这部作品与以往她主演的歌剧或音乐剧相比,气质上更加当代、时尚。作为实力派女高音歌唱家,王庆爽勇于突破自我,以其扎实的声乐功底、细腻的情感处理、精准的戏剧表达,将主人公的坚韧、温柔、执着与成长刻画到位。剧中麦斯钰有几个情感颇高的大唱段,王庆爽均能以稳定的气息、纯净的音色、饱满的情绪,确保民族声乐与流行演唱的自然融合。正因为有王庆爽声情合一、唱演并举的演绎,麦斯钰这个人物才能以鲜活的质感,成为全剧的“灵魂担当”。其他几位主角均来自澳门,他们的演唱和表演松弛灵动,生活化与现代感拿捏到位,且自带中西文化交融的气息。两地演员在同一部音乐剧中携手合作,形成风格互补、情感共鸣的独特艺术效果,恰好契合了澳门“中华文化为主流、多元文化共存”的城市特质,让“湾区同心”的主题在舞台艺术层面得到最直观的体现。

作为一部原创作品,《潮起大湾区》的音乐创作相当出色。作曲家精准把握了音乐剧的艺术特质,同时深耕粤港澳大湾区独特的地域文化基因,实现了民族性、地域性、戏剧性、流行性的统一,是近年来国内原创音乐剧音乐创作中的上乘之作。

“咸水歌”作为民族特色主题贯穿始终,作曲家将人们耳熟能详的旋律巧妙植入,让那种熟悉的亲切感随时出现,却又不会有生搬硬贴之感。葡萄牙音乐元素和弗拉明戈舞曲的有机运用,在体现地域文化特征的同时,也为音乐的律动平添了欧陆古典的“洋气”。另外,作曲家通过音乐结构的整体铺排,充分观照人物塑造和演员声线风格的特点,通过长短不同线条的旋律表现,体现出不同年代粤港澳大湾区音乐审美的变迁。作品既有统一的大风格,又在不同的戏剧时空形成相对独立的个性气韵。虽然剧中有不少台词段落,但音乐仍贯穿戏剧始终,做到了以音乐推剧情、以旋律塑人物、以和声铺情绪,避免了戏与乐脱节、唱段游离的问题,体现出作曲家对音乐剧结构、戏剧节奏、舞台演唱、剧场听觉效果的成熟把控。另外,这部音乐剧的演出为大乐队录音氛围铺底,小乐队现场演奏,特别是在表现细腻情感之时,通过小提琴、吉他的即时独奏,凸显现场沉浸体验的感染力。

当然,作为一部新作品,《潮起大湾区》尚有可继续精进打磨之处。比如,在接近尾声时出现的黄梓健的妹妹黄淑怡这个人物似无必要,因为之前的戏中并未提到她,她的出现对于之后戏剧的发展也没有更直接的推动;女主的妆造略显简陋,而欧阳春和伊莎贝拉的妆造也较接近,易引发首次观剧的观众误读;剧本采取跨时空结构,虽颇有新意,但是如何能做到舞台效果既具备戏剧的吸引力,又能让观众不需要过分烧脑就能明白人物、事件的关联,还需导演对舞美灯光、多媒体等做更精细化设计,以精准区分同一时间、不同人物、不同空间的设定,便于观众更好地理解剧情。

澳门文化推广协会选择与福建艺术职业学院进行联合创作演出并非偶然。澳门社会中闽籍乡亲数量庞大、影响力深远,是两地各项交流的天然纽带。早在2016年,福建省就与澳门建立了“闽澳合作会议”机制,全面深化两地包括经济文化各个领域的交流合作。另外,福建在舞台制作领域剧目产量高、运作体系成熟、经验丰富,有助于澳门提供系统化参考,加快澳门表演艺术在专业化和规模化方面的发展。此番选择创作演出音乐剧,则是从挖掘澳门疍家文化、老船厂记忆、闽澳侨缘、中西交融等本土符号,让城市文化遗产从静态保护走向舞台化、年轻化、IP化表达。

值得关注的是,原创音乐剧《潮起大湾区》成功获得了国家艺术基金立项支持。依托国家艺术基金平台,澳门艺术界的文化自信和自觉进一步提升,本土文化资源得以深度挖掘与活化呈现。这一方面,有助于推动澳门文艺创作从展演交流向精品原创、专业化制作、全国化传播升级;另一方面,也为深化澳门与内地艺术人才、创作资源、舞台技术的合作,为澳门培养复合型艺术人才提供实践载体。

音乐剧《潮起大湾区》的故事缘起于一条船,这是“家国同心”的船。从一部音乐剧的创作可以看出,澳门的文化发展,始终搭乘着祖国文化事业发展的“大航船”一路向前。它不仅体现了澳门弘扬中华文化的自觉追求,更有助于澳门在国家整体文化发展格局中发挥更加积极而独特的作用。

(作者系一级编剧,《歌剧》杂志执行主编)

音乐剧《潮起大湾区》剧照 福建艺术职业学院供图

「湾」两地 戏有共鸣

——评音乐剧《潮起大湾区》

□游隼之