

关注

书林漫步

戏剧越山海,一次主场迎客的对外传播新实践

□本报记者 路斐斐

近日,首届中国戏剧梅花奖国际化优秀剧目展演在上海圆满落幕。作为梅花奖创办四十年来首次大型国际化主题展演,也是《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》出台以来的重要对外文化实践。此次活动集结16位梅花奖得主、10部精品剧目、19场精彩演出,收获98.5%平均上座率,带动可观票房与文旅消费,充分展现了中国戏曲的观众基础与时代活力。

从传统经典京剧《锁麟囊》、昆剧《牡丹亭》,到老百姓喜闻乐见的传奇故事豫剧《程婴救孤》、越剧《狸猫换太子》、黄梅戏《女驸马》,再到当代新创作品越剧《苏东坡》、粤剧《白蛇传·情》、秦腔《再续红梅缘》、婺剧《三打白骨精》、舞剧《朱鹮》,这场展演不仅是一次优秀剧目的集中亮相,更是中国戏剧对外传播路径的一次全新探索:告别以往院团单打独斗、零散送戏“出海”的单向输出模式,转向主场迎客、自信开放的在地国际化传播思路。传播模式迭代的背后,是时代语境与文化战略的深刻变革。

以完整文化姿态与世界对话

中国戏剧的“出海”,早在1735年就由《赵氏孤儿》译本传入欧洲迈出了第一步。此后,从梅兰芳先生远赴美国传播京剧,到一代代戏曲人持续推动剧目走向国门,中国戏剧与世界文艺对话的脚步从未停歇。此次“在地国际化”的提出,更标志新时代的中国戏剧,开始立足自身完整的艺术逻辑、文化记忆与审美体系,完成对外交流姿态的重要转变,以平等主体的身份与世界艺术展开双向对话。

参展剧目秦腔《再续红梅缘》主演、陕西省戏曲研究院院长李梅回想20世纪90年代,秦腔《西湖遗恨》初次海外巡演,为适配外国观众认知,传统戏曲厚重的文化内涵被简化为吐火、鬼魂特技等猎奇化肢体表演;浅层的视觉展示虽能博取关注,却无法传递戏曲的艺术内核与文化价值。如今,全新创排的《再续红梅缘》,凭借深刻的思想内涵、成熟的舞台艺术,以及跨越地域的共通情感打动了海外受众。在李梅看来:“传统戏曲走出去,早已不是单向的文化输出。我们以剧目为纽带,依托独树一帜的东方综合艺术,搭建起不同文明平等对话的平台。”从零敲碎打送戏“出海”、主打“奇观化”表演,到规模化、主题化的在地国际展演,这一转变,既印证中华优秀传统文化独特的吸引力,也映照全球化背景下大众对多元艺术表达的审美渴求,更催生了民族戏剧发展的全新思考。

上海戏剧学院教授罗怀臻表示,中国戏剧要真正融入世界,必须坚守戏剧本体,不可将外在表演形式等同于戏曲全貌与全部传统。锣鼓经、表演程式、脸谱等都是我们自己艺术体系中非常独特的部分,具有“不可翻译”性,而今天,在保护这种“不可翻译”的独特性基础上去实现多元的文化沟通,正体现了保护人类文化多样性所需要的“在地感”。游戏《黑神话:悟空》、电影《哪吒之魔童闹海》等作品配乐融入地方戏曲元素并收获广泛认可的成功实践,也印证了唯有扎根本土文化,才能真正实现跨文化的审美共鸣与价值认同。

在跨文化碰撞中彼此成就

真正的文化交流,是双向碰撞、彼此成就。在此次展演期间举办的“从中国到世界:戏曲艺术与当代国际戏剧交流互鉴”国际对话活动中,来自多个国家的国际戏剧节总监、

一本好书,往往能开启心灵的窗口。若认知存在局限,人也常困于其中;若认知得以超越,心便游于万象。因此,人生的精神栖息与视野广度息息相关,艺术形式最终也由认知的疆界所决定。

“无休止地创造,又决绝地废弃,再从废弃中重新创造……”这是南京书画院院长、艺术家刘春杰在画集《废纸三千——刘春杰新作展》中的独白。将之与李可染先生在20世纪致力于中国画艺术革新时所语“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”相观照,便是对中华优秀传统文化传承与弘扬最好的诠释。

刘春杰是艺术家,尤擅版画。他以鲁迅为“精神母本”,鲁迅的骨与魂已深深刻进他创作的基因当中。刘春杰的绘画实践不仅仅限于“打进去”“打出来”的直线叙事,他在鲁迅这一“精神母本”的加持下,完成了一次次对废弃与创造的美学叩问。他不停地写鲁迅、不停地画鲁迅,不仅为了致敬,更是想与鲁迅一起面对他的世界和当下的世界。

《废纸三千》是刘春杰致敬李可染“废纸

昆剧《牡丹亭》

越剧《苏东坡》

艺术机构负责人,以及国内艺术家、专家学者,围绕跨文化戏剧的交流、理解与共创新展开深入探讨。

国际戏剧协会总干事陈仲文认为,与戏曲这种传统艺术形式相遇的价值,并不在于将它转化成我们熟悉的事物,而是要在尊重差异的前提下,读懂戏曲沉淀千年的艺术哲学、身体经验、美学体验与文化记忆。中国戏曲走向世界的深层意义,也引发了我们在文化交流日益频繁的今天,对不同文化如何真诚相遇的思考。“国际化”议题之所以重要,正是因为越来越多的艺术传统进入全球化的文化环境所面对的真实压力,即在被世界看见的同时,如何为自身的文化艺术保留独有的审美空间,让人们在保持文化特质的同时,又能跨越不同的历史、现实、语言、种族与文化,在广泛对话中汲取新思考、新启发,携手共创全新艺术维度,丰盈人类共有的精神家园。

“文化交流绝非单向输出,而是思想的碰撞与交融。”上海戏剧学院教授任宇昂回忆起2009年邀请美国耶鲁大学戏剧学院导演系主任莉兹·戴蒙德参加上海戏剧学院举办的国际导演大师班的往事。当时,戴蒙德正在为执导莎翁戏剧《冬天的故事》做准备,却找不到思路。来华授课期间,她与国内院团导

演、不同门类演员的同题交流碰撞中,意外收获5组由耶鲁的创作方法结合不同学员特质而产生的风格迥异的绝妙的导演构思和样式创造,这给戴蒙德的创作打开了新思路,也让卢昂深刻体会到,文明的交流互鉴更重要的是为不同文化背景的创作提供一个深度对话、合作共创的平台。

据北京京剧院宣传推广中心工作人员介绍,20世纪30年代程砚秋创排《锁麟囊》时,便吸收借鉴欧洲歌剧的表演与唱腔手法,造就独树一帜的程派艺术。如今,北京京剧院延续这份开放创新的理念,改编莫里哀、哥尔多尼的经典剧目,打造《吝啬鬼》《一仆二主》等新编京剧,并融入桂剧“打棍出箱”特技,用中国戏曲曲式演绎人类共通的情感与故事,实现跨文化的情感共振。

《牡丹亭》超越生死的浪漫、越剧《梁祝》的离别悲恸、豫剧《程婴救孤》舍生取义的大义担当、舞剧《朱鹮》对生态保护的关切……法国利摩日法语区艺术节艺术总监哈桑·卡西西亚谈到,爱、良善、正义与智慧,是人类共通的精神内核,也是戏剧能够突破语言壁垒的根基。“纵使我们的想法各异,却共处同一个世界,戏剧便是我们共有的精神场域。”智利圣地亚哥一千国际戏剧节艺术总监卡门·

木板上。刘春杰以“三千”为名,道出了艺术探索中勇于试错、反复积累,最终达到“千难一易”境界的真谛。每一次揉皱、每一次撕扯、每一次自以为的“失败”,都被郑重其事地筛选、固定。那些纸片互相挤压、互相对话,在木板的粗糙肌理上获得了第二次生命。《废纸三千》是一个开放的作品,它本身并不提供答案,而是通过物质本身,持续追问艺术的本质。而置于废纸前方的洁白马桶,则像一道冷静却突兀的问号,仿佛在追问:面对未知,我们真正想要抛弃,抑或坚持的,究竟是什么?

刘春杰在运行那座中小型美术馆时,是不是也带着同样的美学观去策划、去组织,去开辟新天地?答案是肯定的。我们确信,他的

罗梅罗也表示:“戏剧是我们抒发内心、传递理想、联结彼此的载体。纵然远隔山海,它也能让心灵相通,凝聚改变世界的力量。”

多元媒介拓宽戏曲国际声量

不同于以往院团零散、自发、单打独斗的出海模式,此次梅花奖国际化展演整合全国优质资源,搭建起海内外联动的全媒体传播矩阵,全网总曝光量突破亿次。活动通过海外社交平台精准分发剧目精彩内容,有效触达海外戏剧圈层与海外华人社群;同时以戏曲进校园、进社区、公益导赏等线下活动为抓手,持续向青年群体与外籍受众普及戏曲审美,完成传统戏剧的大众传播与国际科普,构建起立体化、常态化的中国戏剧对外传播体系。

浙江婺剧艺术研究院新编剧目《三打白骨精》深挖经典IP,立足婺剧“文武武作、武戏文唱”的剧种特质,创新塑造舞台首个“文武唐僧”形象,并融合无人机、激光投影等现代舞台技术,为拥有五百余年历史的婺剧赋予崭新的当代审美形态。该剧自2023年首演以来,已赴西班牙、德国等三十多个国家开展巡演,线上线下观演人次突破五百万,相关短视频全网播放量超3.4亿,让古老婺剧突破地域局限,走向全球视野。粤剧《白蛇传·情》脱胎于宋代传奇文本,以家喻户晓的神话故事为载体,聚焦当代人对情感、道义与人生价值的思考。剧目依托电影媒介拓宽传播边界,打破了“粤剧出国容易、出省难”的旧有格局。这些爆款案例印证,依托新技术、新媒体、新叙事,中国传统戏曲对青年受众与海外观众的吸引力,影响力持续攀升。新媒体的放大效应,让戏曲独有的程式美学与深厚艺术积淀被更多人看见;而海量线上流量能够转化为真实的文化认同与剧场热度,背后正是戏曲人坚守艺术品质、坚持守正创新的生动体现。

国际戏剧协会世界戏剧大使、知名艺术家莱米·波尼法西谈及戏剧国际化时表示,艺术发展离不开持续的国际对话,唯有不断探索新形式、新表达、新思考,直面新问题与新挑战,艺术才能永葆生机。在他看来,当代戏剧的“走出去”,不仅是空间层面的抵达与亮相,更在于追求艺术卓越,书写人类共通的精神内核。“真正的国际视野,不止聚焦都市舞台与精英艺术,更包含乡土文化、基层生活与普通民众的生命状态。艺术家的使命,是接续民族文化的精神根脉,在对美与真理的持续探索中,拓展人类的审美边界与心灵维度。”

作为中国戏剧对外传播的重要创新实践,从打磨精品创作、丰富剧种布局、培育青年戏剧人才,到搭建常态化中外戏剧互访、联合创排交流平台,再到深化戏曲艺术与城市文旅、公共文化、文创产业深度融合,丰富展演业态等方面,中国剧协力图把此次活动积累的有效经验转化为可复制、可推广的长效路径,真正让中国戏剧的“在地国际化”落地生根。目前,《牡丹亭》《女驸马》《三打白骨精》三部精品剧目已顺利完成海外巡演计划,实现从新展演、艺术交流到项目落地的闭环升级。未来,该展演将落地上海,每两年常态化举办。

“文明因交流而丰富,因互鉴而多彩。”中国剧协分党组书记、驻会副主席陈涌泉表示,期待未来中国戏剧持续对接国际一流戏剧节平台,在跨文化对话中迸发全新艺术活力,以戏剧为纽带,播种文明相知、艺术相融的希望,携手共创世界戏剧艺术的崭新未来。

双重身份,会让他更能游刃有余地游走于艺术之外,今后的工作、创作甚至生活中,他依然会无休止地创造,又决绝地废弃。这无休止的循环与再创造,正是刘春杰最动人、也最深刻的生命力所在。

我们处在人工智能全面渗透的时代,工匠若停留在“都能”,不如潜心于“独诣”。在这个欣喜与阵痛并存的社会变革与艺术转型期,每个人都站在历史的交汇点,警觉而迫切地学习新技术,同时也在寻找自我重塑的可能——寻找技术语言与智能工具不再简单叠合、机械复制的创作原点。我们的目光,自然从宏大叙事转向微小而具体的生命个体。这正是每位艺术家所要面对的课题:在社会变动与历史赋予的双重责任下,既要保持生活质量的完整,又要让艺术留存民族色彩、语言特质与个性温度——那是一种深远而又鲜活的人性情感的真正面孔,绝非机械可替代。

刘春杰,正是在这样的激流中努力挣扎,试图保存住这一点不可替代的真实。(作者系安徽省美协副主席、《美术教育研究》主编、编审)

创造永无止境

——评刘春杰的装置艺术作品

□ 滋 芜

“三千”后的又一绘画实践,以其独特的“废弃”“创造”循环美学论,为当代艺术提供了一个充满辩证与激情的范例。废纸,真的是“废”吗?当然不是,这是刘春杰对艺术本体无休止、无止境的追求,是精益求精的形而上演。他将创作的过程,升华为在不断的自我设问、自我推翻中追求、逼近艺术的本真。他的作品,在每一次“废弃”当中孕育着新的可能,在每一次“创作”当中蕴含着被超越的能量。

刘春杰的装置艺术作品《废纸三千》,以一种近乎荒诞的仪式感,将创作过程中的“废弃”转化为新的凝视对象。他并非随意堆积碎纸,而是以近乎严苛的选择,将那些被揉皱、撕裂的草图或未完成的片段,拼贴在粗糙的

数智化浪潮席卷当下,为艺术创作生产开辟了全新发展空间,也给传统演艺行业带来不小冲击。数字技术既能丰富艺术表达形态、提升审美价值,也引发技术应用、创作理念上的诸多矛盾;舞台表演依靠演员现场演绎完成情感传递,数字化平台拓展了艺术表现边界,却也对现场技术保障提出严苛要求;而各类演出场馆在拥抱数智技术的同时,也对专业人才、技术运维以及大众审美素养提出更高标准。如何化解艺术与科技融合中的现实难题,成为演艺行业亟待解答的时代命题。

由林凡军主编的《数字中国的新时代舞台艺术》丛书是国家社科基金艺术学重大项目“科技赋能艺术生产与演出、演播研究”的阶段性成果,多位中青年学者立足不同视角,全面剖析数智时代演艺行业面临的机遇与挑战,系统梳理数字化、智能化对艺术创作、传播、消费全链条的影响,并结合历史经验与行业现状展开前瞻性探索。当下,面对数智技术,业内态度分化明显:有人为艺术创新的突破倍感振奋,也有人担忧传统演艺的艺术韵味与生态遭到破坏。面对各类争议与思考交织,林凡军所著《演艺数字化治理》梳理信息技术赋能下演艺行业的全新发展模式,聚焦演艺行业治理复杂问题,以演艺企业与行业生态为切入点,剖析数字化发展的技术逻辑与运行模式,探寻多元主体协同的治理路径,并提出系统性治理思路,为后续研究指明方向。

科学认知艺科融合的内在规律,是推进舞台艺术转型升级的基础。为准确把握当代数智化背景下舞台艺术创作生产和传播营销所面临的种种诉求,需要紧紧围绕科技与艺术深度融合的趋势,掌控艺术与科技相融又相异、相融又相持的特性,探求科技对演艺行业的影响,清醒把握其主体走向。孙海翔等人撰写的《科技赋能艺术发生论》,从理论融合、内容、媒介、场景、生态等多个维度,解读科技与艺术的关联,梳理科技影像艺术的发展脉络,分析技术介入后艺术从生产到消费的整体变化。曹晋彰的《从机械复制到数字永生——20世纪以来的艺术生产理论》,梳理威廉斯、莫兰、布尔迪厄等西方学者的艺术生产理论,从学术史视角解读科技融入艺术领域的发展脉络,为当代舞台艺术借力数字技术提供了理论参考。当下,艺术的科技化与科技的艺术化已进入和谐共生时期,这不仅能够营造人类艺术活动新的景观,甚至形成对艺术本质的深拓和延伸,这对于开展相关基础研究有着极强的现实意义。

演艺产业的转型升级突出表现于数字和人工智能融入创作环节。这既为表演艺术带来生机,也使行业遭遇严峻的挑战。面对种种发展瓶颈与障碍,孙亮的《中国舞台艺术的数字化与智能化研究》,聚焦舞台艺术生产、传播、空间等领域,对数据、算力、算法及人工智能、计算机技术、扩展现实等前沿技术进行考察,探讨中国舞台艺术数字化与智能化面临的现实困境和未来趋势。甄飒飒、赵艳喜的《虚实共生——戏剧艺术与科技关系问题考察》,从科技影响下戏剧艺术观念、戏剧创作、戏剧表演、舞台美术、剧场空间、戏剧传播、戏剧消费和戏剧审美等角度切入,系统分析科学技术对戏剧艺术的影响,以及戏剧形态发生的变化。

相较于影视、动漫等艺术门类,舞台艺术的数智化转型难度更大。目前,文旅实景演出、大型综艺舞台等品类已结合自身优势,初步探索出技术融合路径。但受技术水平、资金投入、专业人才短缺等因素制约,传统剧场舞台艺术转型步履维艰,不少非遗戏曲、传统舞台艺术从业者,对科技融入心存疑虑。探索艺术与科技融合的最优路径,依旧是行业长期努力的方向。

数智化演艺生态构建与行业创新治理,是学界与业界共同关注的焦点。何畅等人的《数字演艺业生态系统研究》运用系统思维与产业生态学理论,搭建“技术—需求—能力—价值”分析框架,厘清数智化演艺生态的形成逻辑,为舞台艺术数字化转型提供理论支撑与实践案例。表演艺术的发展,离不开外部社会、经济、科技等宏观环境的支撑,也受制于机构体制、人才储备、艺术理念等内部生态。推进艺科融合,需要完善外部保障体系,构建综合治理格局,也要优化内部运行模式,合理配置人才与资源,打通产业链、价值链,推动舞台艺术从封闭走向跨界、从单一走向多元。

线下和线上舞台艺术的交叉与并行,也已成为演艺产业转型升级的重要途径。宗祖盼的《双演融合——数字时代的演艺》,将线上演出视作与线下剧场并行的全新演艺形态,二者相辅相成、彼此赋能,推动行业价值重构与审美革新。但如何促使数字技术更为流畅地运用于线下或线上舞台,做到对技术把控和运用的自由与自觉,尚需大量从理论到实践的探索,也需要更多外部因素的支撑,包括经费、技术、人才等。艺术机构和企业自身运行机制的健全和完善,正是推进舞台制作与数字技术有机融合、艺术创作生产不断提升的基本保障。

总之,该丛书通过严密论证和辨析,从广阔和深远的视野,直击行业发展痛点与诉求,又以高度的历史意识和理论自觉,做出客观和积极的阐释,展现出可观的研究广度与深度。在数智化全面渗透社会生活的当下,表演艺术的转型升级已是必然趋势。前路虽有重重挑战,但在全体艺术工作者的探索与实践下,舞台艺术必将冲破发展阻碍,在艺术与科技的融合之路上行稳致远。(作者系山东艺术学院教授)

艺科融合驱动舞台艺术转型升级

——读《数字中国的新时代舞台艺术》丛书有感

□ 田川流