

戏曲传承创新的“拧”与“疏”

王 馨

戏曲既要守住自己的根，又不能

老与新犹如戏曲的两边，这两边之间必然存在内在联系，但在一些情况下，与其往一块“拧”，不如向两边“疏”，更好地实现两边通达。

回看20世纪80年代中期至90初期，那时候戏曲界很急，觉得只要题材新、形式新、制作大，就能追上时代、挽回观众。结果是搞了一通，传统的東西丟了不少，观众却越来越不买账。20世纪初，昆曲被列入联合国教科文组织首批“人类口头和非物质文化遗产代表作”名录，传统文化的价值被重新看见。

戏曲既要守住自己的根，又不能

味儿”，搞创新时又放不开手脚，怕被诟病“变味儿”，这样拧在一起产生的新编戏，往往既不受老戏迷待见，又不得新观众青睐，变成“奖项多多、观众寥寥”的鸡肋。老与新犹如戏曲的两边，这两边之间必然存在内在联系，但在一些情况下，与其往一块“拧”，不如向两边“疏”，更好地实现两边通达。

一边，正如《戏剧振兴三年行动计划（2026—2028年）》（简称《计划》）部署的，要“加强戏剧保护传承”。戏曲作为传统娱乐形式，它的娱乐功能在某些层面已经很难复兴了，但这不等于它没有价值了。恰恰相反，它的文化基因与历史载体价值，正需要我们用更纯粹的方式去留住，让基因库足够完整、档案足够清晰，传承足够纯粹，让戏曲成为现代人理解传统的一扇活态之窗。数字化抢救就是如此，把现存剧种、健在老艺人的唱腔、身段、锣鼓经、口述史系统记录下来，建设可开放访问的数据库。与此同时，可以尽量支持靠“演老戏、传老艺、保老味”存活的剧团，票友组织、民间曲社也可以纳入制度化的传承保护体系。这不是把戏曲做成博物馆里的“木乃伊”，而是保留一条活态的历史通道。纯度即这扇窗的透明度，窗框之内，任何轻率的改动都应审慎。

另一边，按《计划》部署的，“大胆探索不同内容、风格、手法”“支持引导小剧场戏剧和演艺新空间等新业态发展”。可以成立一些自负盈亏的创新团体和工作室，让它们按娱乐工业的逻辑去活，能“火”就“火”，“火”不了就自然淘汰；建立相应的从业者体系，在市场上走“演艺经纪人”序列，考核票房和流量。与此同时，不妨允许戏曲演员成为流量偶像，允许短视频的碎片化剪辑、沉浸式小剧场的感官重构，允许戏曲元素大胆进入游戏、动漫、元宇宙与电子音乐。

当然，中间需要有个反哺机制。任何拿戏曲元素当核心卖点的商业产品，比如戏曲电影、国风综艺、偶像化剧场、戏曲主题游戏，都可以考虑在以老启新的同时以新促老，反哺档案维护、老艺人供养和数字化工程。反哺不是捆绑，是建立一种文化循环；既能够从传统中传承基因，又能够实现基因库的续存。

总之，戏曲既需要有个活态基因库，维持着较高的纯度，成为后人回望传统的一扇窗，又需要驰骋市场，获得更大的发展空间。

艺海观潮·锐评
文化和旅游部艺术司 中国文艺报社 合办

别让才艺秀止于『一次性』

瞿祥涛

► 图为活动现场。
武汉文旅集团供图

如何避免“碎片化裁切舞步”

王闻曦

只要创作者能够根据不同用途做到因地制宜、张弛有度，短视频完全可以在流量与艺术之间找到一个平衡点。

现在浏览短视频里的舞蹈内容，经常会遇到一种情况——一段完整的舞蹈被切得非常零散，刚看出来发力点在哪里，镜头又换到了下一个画面或者是慢动作切片加快速镜头。这种剪辑方式在流量逻辑里有一个说法叫做“高频切镜”，它的确能够帮助创作者把观众的注意力留住，但对舞蹈本身的完整性也是造成了一定的影响。原本行云流水、气韵贯通的一段舞蹈，被这样拆解成了零散的碎片，美感自然就被削弱了。那么，短视频在裁切舞步的过程中，能够做些什么来避免这种碎片化？笔者认为可以从三个方面来考虑：一是把视频的用途搞清楚，二是根据不同的用途制定不同的剪辑规则，三是守住一条基本的底线。

第一，判断清楚视频的定位。同样是舞蹈短视频，用途不同，剪辑的尺度也就不同了。有一类视频是用于宣传推广的，比如舞蹈预告、文化引流、舞者个人展示，这类视频的受众是普通大众，核心目标是把作品的影响力扩大，让观众能够对它产生兴趣，愿意走进剧场或者自己去寻找完整版本观看。另一类视频是用在教学示范上的，比如零基础跟练、基本功讲解、动作拆解分析，这类视频的目标是让学习者把动作的运行轨迹、发力方式、重心转

换以及呼吸配合等内容看清楚。这两类视频的需求差异比较大，不能用同一套剪辑方法去处理。宣传类的视频可以适当“碎”一点，教学类的视频则必须保持“整”——这不是双重标准，而是根据用途作出的合理调整。

第二，宣传类视频的剪辑应该把握尺寸。宣传类视频面对的观众是普通大众，大家看短视频的时候已经习惯了快节奏和高燃镜头，因此这类视频可以把剪辑的限制适当放宽一些。具体来说，创作者可以挑选剧目当中氛围感强、视觉效果突出的高光镜头，配合卡点音乐和转场特效，把舞蹈的亮点提炼出来。这样剪辑，十几秒之内就能够把路人的注意力抓住，让人产生一种“这段很精彩”的直观感受，进而激发出观看完整剧目的兴趣。不过这里有一个分寸需要把握好：镜头可以切换得快一点，但不能切得没有逻辑，也就是说每个被切出来的片段最好都能保留一个相对完整的动作起点和终点，避免把动作从中间拦腰截断。

还有一个容易被忽略的问题——当观众在短视频里面把精华内容全部看完了，新鲜感也就消耗殆尽了，等到他们真正走进剧场的时候反而会产生心理落差，会觉得“精彩的部分早就已经看过了”。一部作品如果提前让人知道了结局，观众的期待值自然就会下降。因此，即便是宣传类的视频也要有所保留，高光片段可以适当展示，但要给观众留出悬念和想象的空间。另外，宣传类的视频最好在结尾或评论区中引导观众去观看完整剧目，这样做既能把短视频传播效率高的优势发挥出来，又不至于把作品的全部看点提前透支掉。

第三，教学类视频须划定一条红线。教学

类视频的情况完全不同。很多初学者存在一个误区，以为学舞只是模仿表面的肢体造型就可以了，跟着摆几个动作就算完成。但实际上，舞蹈学习的内容要靠连贯完整的舞段才能够看得清楚。一旦镜头切换得过于频繁，一个连贯的舞步被拆成了三四个碎片，学习者就只能看到一个静态的姿势，没有办法理解动作与动作之间的逻辑关联。结果往往是只学会了摆造型，却养成了错误的发力习惯，学习效率低下，与舞蹈教学的初衷背道而驰。

因此，教学类视频需要确立一条基本规则：以长镜头为主，不能采用无效的琐碎和过度的裁切。具体操作上，一个组合或者一个八拍的动作，尽量用中景或全景的固定镜头完整记录下来，让学习者能够把全身的运动态势看清楚。特写镜头只作为细节补充来使用，比如手腕的转动、脚掌的碾动，而且特写出现的时候最好不要把主画面切断，可以采用画中画或者短暂插入的方式。此外，剪辑的时候冲击力放大；教学类的视频则需要回归到舞蹈本体上来，用长镜头保障其完整性。只要创作者能够根据不同用途做到因地制宜、张弛有度，短视频完全可以在流量与艺术之间找到一个平衡点。这也有助于发挥出媒介的优势，推动舞蹈健康、持久地传播。

优秀的内容，终究要靠人的主观能动性。AI可以提供骨架，但血肉与灵魂，还是需要创作者用自己的生命经验去填充。

如今，微短剧行业作为影视创作的前沿阵地，迅速成为人工智能（AI）参与创作的集中实验场。

中国网络视听协会数据显示，今年第一季度，全行业上线微短剧约12.8万部，其中AI微短剧占比超过95%。然而，春节档数据显示，真人剧虽仅占上线量的1/50，总播放量却达到AI剧的25倍。两组数据的倒挂说明了一个事实，AI以惊人的效率解放了生产力，不少剧集其实未能同步赢得观众的认可。

与此同时，AI不仅参与微短剧生产，还参与微短剧创作。AI对剧本创作的渗透正在加速。算法已能对不少叙事规律进行近乎完整的归纳，数十秒内便可生成完整故事与大纲，为创作者提供了前所未有的效率。

微短剧的叙事特点，本就是平台数据与用户行为共同催化生成的。AI辅助创作的工具大规模介入，让这套本就存在的流量逻辑逐渐自动化。AI不理解故事，它做的是基于概率分布，对数据不断排列重组，通过统计学习识别出一套“叙事模板”。市场反复验证过的剧本内容，构成了一个可不断复制的数据库，AI从中不断合成新剧本。这些作品或许不出错，但也沒有新意。于是，AI更倾向于输出被反复验证过的安全选项，也因此陷入同质化的窠臼。但同质化的责任却不能归咎于AI。当效率至上的生产逻辑挤压了个性化的创意空间，创作者恰恰需要更深刻的反思。

当算法能以极低成本批量参与生产乃至创作及格线以上的内容时，“及格”本身便正在失去市场竞争力。已有的数据已证明，能够不断吸引观众的不是炫技式的视觉呈现，而是真实的情感共鸣、贴近生活的人物塑造和无法被公式预测的创造性瞬间。那些用心打磨的，以浓郁的烟火气刻画出真实可感的家庭生活、在平凡与艰辛中传递着人间真情与乐观力量的作品，往往获得观众的口碑。这些作品的成功也更说明，在效率被无限追捧的时代，那些慢下来、沉下去、带着创作者个人印记的叙事，反而成为市场中稀缺的竞争力。

更具启示意义的是人机协同实践中涌现的新可能。一些微短剧作品将AI作为人类创意的辅助工具，在场景制作、特效表现方面优势显著，有效节约了制作成本与时间。效率与个性化并非天然对立。AI负责效率与想象力的拓展，人类负责情感与价值的把关，这一边界在实践中逐渐清晰。个性化表达并未被抹杀，而是创作的门槛被不断提高，它不再是技术普及的馈赠，而是

人工智能剧本模板化，会抹杀个性化表达吗？

李旷怡

需要创作者深入生活、表达真情实感才能抵达的境界。

精品内容追求的从来不是不那些能够捕捉的公式化、快速量产的内容，而是对人生真情实感的深刻体察。人机协同也并非简单的“AI解放一切”，而是一个需要在实践中持续磨合、迭代优化的过程。AI作为视听艺术作品新兴的生产力量，正在形成一条独立的生产路径。它能够让非专业人士展现自己的创作表达，也能让专业人士在创作上锦上添花。这意味着AI技术对创作活力是正向赋能的，为更多元的创作者群体打开了进入这一领域的大门。

门槛降低了，标准却没有。当人人都能借助AI生产一部微短剧，真正决定作品成色的，便不再是技术熟练程度，而是创作者对生活的理解深度、对情感的把控能力，以及那不受限制的创意。优秀的内容终究要靠人的主观能动性。AI可以提供骨架，但血肉与灵魂，还是需要创作者用自己的生命经验去填充。AI剧本的模板化或许会淹没那些相对平庸的创作，却遮不住真正有生命力的表达。也正因如此，真正优秀的作品仍然会从千篇一律中脱颖而出，不是因为它们使用了更先进的工具，而是创作者为其注入了灵魂。模板可以复制，但个性无法生成。

回到最初的问题：AI剧本模板化会抹杀个性化表达吗？答案或许是：它需要淘汰的是平庸的重复，并让真正的个性更加耀眼。

微言大义

沉浸式戏剧，沉“身”更需浸“心”

周慧虹

作为打破传统的艺术形态，沉浸式戏剧的核心在于拆除了横亘在观演之间的“第四堵墙”，将观众从纯粹的旁观者拉入戏剧世界；或是重构剧场空间，用移动座椅、全息声光让演员走到观众身边；或是取消固定座位，让观众自由游走，跟随不同角色解锁故事线；或是让观众直接参演，通过解谜、投票等推动剧情走向。

这种新的表演形态革新了传统观演关系：观众不再被禁锢于观众席被动观赏，而是拥有了自主选择权利，甚至从“观看者”变成了“表演者”，以复合身份参与到剧情当中，使“观戏”变为“入戏”。

不过，热闹之下，隐忧渐显。不少观众走出剧场之后，往往心感失落：剧场确实精致，互动也足够新奇，但看罢并不能记起完整的故事，心里始终空落落的。

何以至此？根本原因，在于一些“沉浸”被异化为可贩卖的消费噱头。一方面，一些创作者的观念与能力错位，所创作的作品更多停留于感官刺激，缺少能打动人心的人物与情感；另一方面，一些剧目经营者热衷于仓促上马项目，把精力主要放在了空间改造、技

术升级和互动设计上，戏剧最核心的“戏”则给丢在了 一边。如此情形之下，观众观演不免陷入“身体全程参与，心灵始终游离”的尴尬。有些人只是循着社交媒体攻略，拿着路线图刷任务、集互动，把原本充满未知的艺术体验，变成了可量化的消费清单。

对于沉浸式戏剧来说，沉浸只是手段，共情才是目的。从业者须明确，形式设计要把观众真正带进入物的命运与情感。可以将观众的行走动线精巧布设于人物故事线中，使观众在不知不觉中与人物共情，而非迷失在迷宮里。

鉴于此，提升沉浸式戏剧的展演效果，创作者不妨多从经典作品中汲取养分，精心打磨出高品质的剧本；在此基础上，科学设计沉浸式戏剧的复杂结构，通过创作者与经营者、演员与观众的反复深度磨合，尽力打造经得起时间检验的艺术精品。

总之，沉浸式戏剧需要让观众沉“身”入戏，更要引导他们浸“心”入情。只有回归人物、情感与故事的核心，这一新兴的艺术形态才能真正超越浅层体验，成为人们理解他人、进入历史、感受现实的文化载体。

旅拍“卷”价格不如“卷”品质

江德斌

近年来，旅拍行业爆发式增长，社交媒体上的“网红打卡”效应催生了庞大的市场需求，而且旅拍行业门槛较低，大量小微商户和个体摄影师涌入，导致市场迅速饱和。在供大于求的格局下，价格战成为最直接的竞争手段。然而，低价意味着微利润，从业者为了生存不断压低价格，服务质量不可避免地下滑，乱象不断涌现。

低价引流背后很可能是“套路”，暗藏隐性消费陷阱，售后服务难以保证，令消费者体验和权益受损。低价竞争压缩利润空间，商家为控制成本，只能缩减服务流程、降低服饰品质、简化妆造工序、压缩拍摄时长，透支了旅拍行业的口碑与生命力。同质化、套路化的旅拍，也会让沉浸式文旅体验流于表面，不利于文化的传播与传承。

行业需要跳出价格“内卷”怪圈，转向品质竞争、服务竞争、文化竞争，以标准化、专业化、品质化实现破局。

可以建立和完善旅拍行业服务规范，明确服装品质、妆造标准、拍摄流程、收费明细、售后保障等核心要求，杜绝隐性消费、强制消费、套路营销。让商家经营有准则、消费者消费有依据，从源头遏制行业乱象。

同时，旅拍兼具审美属性与文化属性，妆造、拍摄、修图都需要专业功底，可通过引导和规范，使从业者精进技艺、深耕审美、吃透文化，打造差异化、个性化、高品质的旅拍服务，让妆造和拍摄贴合文化、体验贴合人心。

此外，商家需要转变经营思维，可依托不同景区的历史底蕴、文化特色，走差异化竞争模式，打造专属国风造型与拍摄风格。比如，结合景区历史背景开发沉浸式剧本旅拍、邀请专业学者讲解妆造背后的文化内涵、提供定制化的私人拍摄路线等。让旅拍不只是简单的拍照打卡，更是传统文化的沉浸式体验、地域文旅的特色名片。