

本期话题

AI 辅助舞台艺术，是创作利器还是钝器？

A 面

舞台,是时间的雕塑,也是空间的诗学。当大幕拉开,光影流转、声韵交织,每一帧极致瞬间的背后,都凝聚着创作者无数日夜的案头耕耘与现场打磨。而今,AI(人工智能)的浪潮奔涌而至,它并非来者不善的颠覆者,更非冰冷机械的替代品,而是一把淬炼于算法之火的利刃,悬于创作者手中,助其劈开效率的荆棘,抵达艺术表达的新境。

AI作为创作利器,其首要价值在于破解效率瓶颈,解放创作的核心生产力。传统舞台创作,是一场漫长而精微的匠心之旅。从剧本的字斟句酌、人物的生命赋予,到场景的意境营造、舞美的视觉呈现,再到灯光与音效的细腻配合,每一个环节都需投入海量时间,创作者极易陷入重复劳作与惯性思维的泥淖。而AI凭借强大的数据分析、快速生成与迭代能力,正在重塑这条创作链条。剧本阶段,它能依循主题、风格与框架,快速输出多元叙事支线、鲜活对白与场景画面,并精准剖析情绪脉络、调校台词节奏;舞美领域,它可根据剧目内核与空间尺度,数分钟内批量生成风格各异的布景、光影与视觉方案,写意、科幻、沉浸式,无所不包,彻底颠覆手绘打磨的漫长流程。AI的角色,从来不是夺走创作的主权,而是承接繁琐、重复的基础性劳作,让创作者从桎梏中抽身,将心力尽付于艺术构思、情感熔铸与思想表达——让创作回归本心,让质感落地生根。

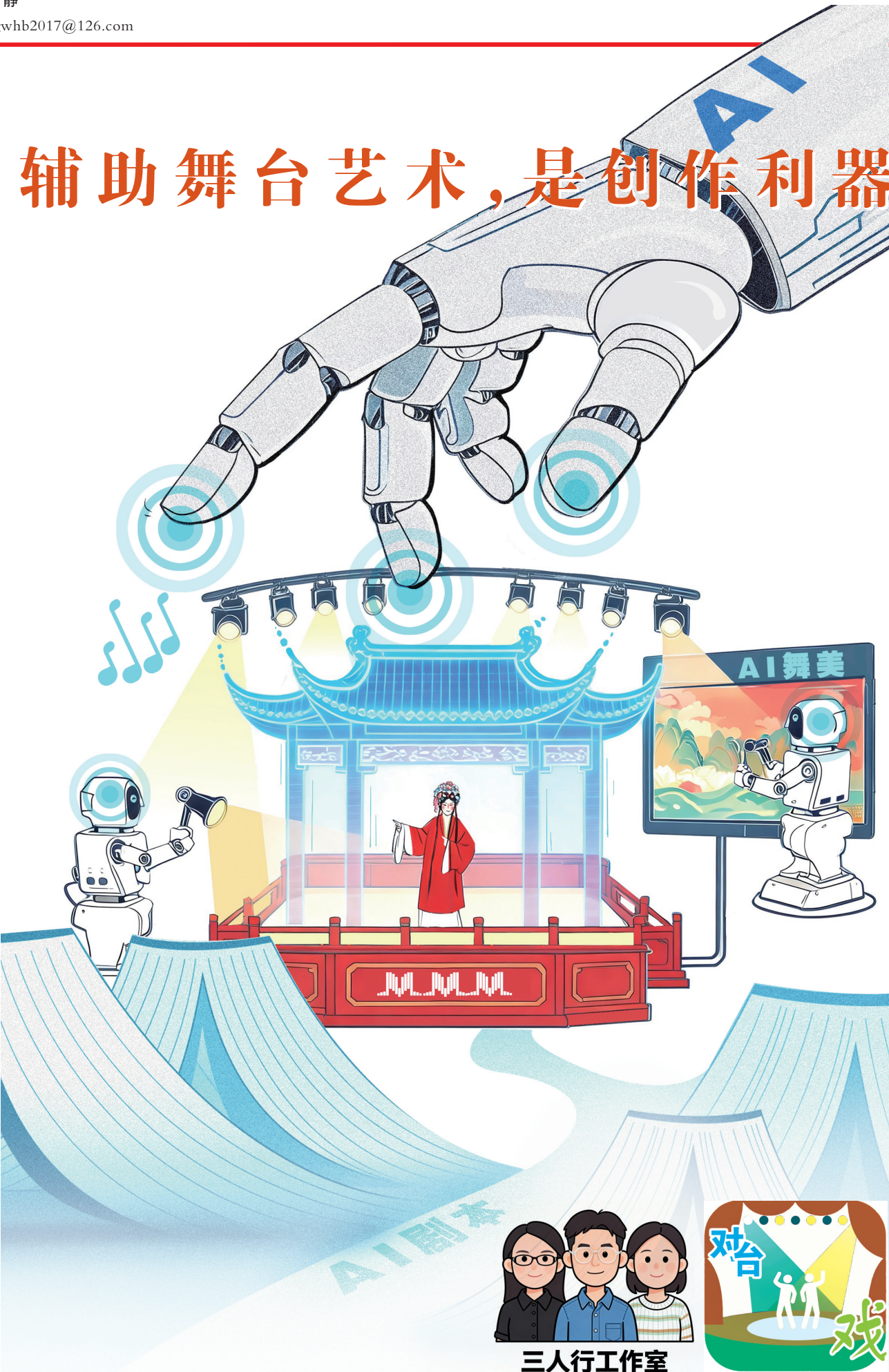
AI作为创作利器,其核心优势更在于突破边界,拓展舞台艺术的审美维度。舞台艺术的魅力,在于现场的一次性绽放与无限可能。但传统创作囿于人类思维的局限、技术设备的制约与成本预算的壁垒,多少天马行空的构想终沦为纸上谈兵。AI恰如一把撬开枷锁的钥匙,它具备跨维度、高兼容、可迭代的创生能力,能穿透人类思维与传统技术的双重天花板,打开前所未有的表达空间。当下,AI实时交互技术已在演出中落地生根,可随演员的走位、肢体、情绪瞬息调控光影特效,让舞美与表演如影随形、呼吸共频,构筑沉浸式动态剧场。与此同时,AI更能大幅压缩制作成本,虚拟布景替代实体道具,节省物料开支;自动配乐与灯光设计,则有效降低专业人员雇佣成本,让更多创作者不再被资金门槛所束缚,得以放手追逐艺术理想。

那些“AI消解艺术温度、沦为创作钝器”的忧思,实则是将工具与主体混为一谈的误判。有人担忧,AI生成的内容会陷入套路与同质,令舞台创作沦为冷冰冰的技术流水线。然而,AI从始至终只是辅助之手、协作之伴,从未占据创作的主座。舞台艺术的灵魂,深植于创作者的生命体验、哲思沉淀与价值追问,涌动于演员每一次呼吸间的真情流露与现场共情。这些根植于人性、时代与情怀的珍贵内核,是算法无法模拟、数据无法复刻的。AI的输出,皆以人类设定的立意、主题与审美为经纬,它所生成的方案与素材,唯有历经创作者的筛选、打磨、重构、升华,方能脱胎换骨,成为有血肉、有温度、有灵魂的作品。

回望艺术演进的长河,每一次技术跃迁都在重新定义艺术的形态。从电光声响的介入到多媒体叙事的普及,技术始终是舞台迭代的助推器。AI不是舞台创作的钝器,而是破茧成蝶的利器。它以高效优化创作生态,以突破拓宽美学疆界,以多元激活创造活力。可以预见,未来舞台艺术的最优形态,必将是“人文为核、技术为翼”的共生之境。创作者若能握紧AI这把利刃,以人文之心驾驭科技之能,以技术之翼托举艺术之梦,则舞台必将冲破时空的局限、打破审美的桎梏,在时代的激流中,绽放出更具质感、更有力量、更富生机的光芒。

AI赋能舞台：以算法之火，淬艺术之刃

嘉 纳

三人行工作室

图知意

工作室作品

本报记者 黄卓 绘制

A 剧院经理: AI是舞台创作的实用利器,能高效完成舞美预演、音效调试、方案迭代,大幅缩减剧目制作成本与排演周期,非常适配院团提质增效、文化和科技深度融合的发展趋势。

B 编剧: AI只能完成技术性、模板化工作,无法承载人生体验与思想温度。若过度依赖AI写框架、出初稿,容易造成创作同质化,慢慢钝化编剧的原创思考能力。

C 青年导演: 对青年创作群体而言,AI是很好的创意辅助工具,能快速拓展视觉想象、提供多元创作参考,帮助我们加快实现舞台新表达。

D 资深戏迷: 舞台艺术的核心是人与人的现场共情、临场温度与艺术灵气,机器替代不了演员的细微情绪、剧目独特的人文质感,AI加持过多,反而会削弱戏剧最珍贵的艺术本味。

(祝静整理)

B 面

AI辅助舞台艺术创作须克制审慎

夕 君

当AI(人工智能)以难以阻挡之势闯入艺术创作的疆域,舞台艺术领域随即掀起一场关于人机协作的热烈讨论。从AI生成剧本初稿,到算法辅助设计、调节舞台光影,技术似乎正在为古老的剧场艺术注入新的活力。然而,在一片欢呼与憧憬之中,有必要保持一份清醒与审慎。将AI视为舞台艺术创作的利器,或许过于乐观,AI在舞台艺术领域的应用应该做必要的节制。就AI的基本特质与现阶段能力而言,一旦运用不当,就很可能沦为创作钝器,出现消解创作本心的负面效果。

当前,AI的核心逻辑是对海量数据的归纳、重组、提炼、再输出。基于强大算力,AI在收集、整合既有信息、元素方面的能力,的确确不容小觑。但是,AI的计算本质决定了它难以开展真正的创造性工作、难以进行真正的审美活动。AI无法实现基于生命体验、情感触动与文化观照的深层次、原创性思考与表达,这对一般的信息编辑来说也许不是大问题,但对艺术创作而言,就是致命的缺憾。

AI能够为艺术创作的案头工作环节带来便利、帮助提升效率。但是,将AI的这种组合与搬运能力误认为是创作能力,隐藏着内容同质化、思想扁平化的巨大风险。商业化AI工具的内置逻辑往往迎合主流审美与市场偏好,有可能导致其生成的内容趋向单一。当越来越多的

创作者依赖AI提供“灵感”或“初稿”时,已有的思路和表达便一次次改头换面地出现在“新创”作品中。鉴于网络上信息容量之大,使用AI的创作者很难完全识别、把握AI生成的内容参考了哪些已有作品、借鉴了哪些已有表达。久而久之,结构相似、桥段雷同的作品便难以避免地被搬上生产线,艺术创作本应具备的原创性、独特性、多样性,便在算法的“努力干预”下遭到悄然修剪。

上述情况不仅可能导致作品雷同,还可能涉及法律与伦理风险。AI的“创作”高度依赖其训练数据,这些数据中一旦包含未经授权的他人作品,其生成内容就可能游走在抄袭与侵权的边缘。在影视创作领域,AI换脸、擅自抓取演员影像用于模型训练等侵权行为已经引发当事人和行业管理部门的关注、介入。对此,舞台艺术创作领域应当引以为戒。

AI作为创作钝器更深层次的隐忧,在于它可能缓慢但持续地侵蚀人类创作者的核心能力,令其变得懒惰,乃至消解艺术创作的主体性、能动性。艺术本应是人类情感、思想与生命体验的独特表达,承载对人类生存、生活、生命的深厚关怀。在AI辅助的创作模式下,创作者倘若不加警惕、过度依赖,则可能逐渐放弃对生活的深入观察、体验,对信息的主动搜集、筛选、整合以及对主题思想、作品架构的苦心孤诣。长此以往,人的创作能力非但不会因AI赋能而提升,反而可能在科技、算法的“溺爱”下走向萎缩。

公允地讲,AI在舞台艺术中的工具性价值不可否认,其在素材收集、初期设计等环节提供的辅助不应抹杀。但是,这种辅助必须进行严格限定,创作者必须始终保持清醒的头脑,怀有充分的自省意识、批判意识,掌握创作的主导权。创作者应该拥抱技术,这是为了拓展、丰富人的表达,绝不是让渡人的能动性乃至人的本质。AI绝非舞台创作的利器,而是一把需要谨慎对待、小心使用的钝器。在算法与数据日益强大的时代,回归美学、情感与伦理的起点,坚守人之为人的创作本心,才能让舞台艺术创作发展行稳致远。

专家研讨电视剧《主角》：

现实题材精品助力传统文化传承创新

本报记者 罗 群

电视剧《主角》一经播出,就引发热烈反响。作为国家广播电视总局重点指导剧目、陕西省重大文化精品扶持项目,作品坚守原著精神内核,成功实现了从严肃文学到视听影像的类型转换,成为严肃文学改编、传统文化活化、文旅融合赋能的标杆之作。

近日,国家广播电视总局举办电视剧《主角》创作座谈会。与会主创、专家围绕《主角》的创作经验、艺术突破、时代价值以及文学与影视双向赋能等进行深入交流研讨。《主角》立足茅盾文学奖获奖原著精神,坚守现实主义创作基调,以真实、克制、厚重的叙事,还原基层文艺工作者的生存百态,实现经典文学IP影视改编的守正表达。

国家广播电视总局电视剧司司长冯胜勇表示,《主角》是多部门联合扶持的重点项目,组织戏曲专家全程把关,列入重点版权保护名单;同时加大宣传推介力度,联动新媒体扩大

影响力,并推动影视流量转化为文旅、非遗等实体产业动能。中央广播电视总台影视剧纪录片中心电视剧项目部副主任安宁表示,《主角》收视口碑双丰收,塑造鲜活戏曲人群像,深挖秦腔文化内核,为严肃文学、传统文化题材改编提供优秀范例。

《主角》实现了内容创作、地域文化、文旅产业的深度绑定,打造“一部剧带火一城文化,赋能一地经济”的良性生态,其跨产业联动现象,与主创团队贯穿始终的匠人匠心密不可分。

该剧总制片人任双有介绍,电视剧《主角》历经8年打磨,主创尊

重艺术规律、扎实创作,收获各界大力支持和观众的诚心回馈。腾讯在线视频联席总裁兼首席内容官王娟提到,《主角》的意义不止于数据本身,它证明了在这个“速看”的时代,观众依然愿意为慢工出细活,不降格、不媚俗也不取巧的精品驻足。西部电影集团有限公司总经理刚家斌表示,《主角》热播既带火本地文旅、带动群众增收,也让秦腔走入年轻群体。

小说原著作者、中国作家协会副主席陈彦回顾探班时的细节,以“众星捧月月更明”“众人拾柴火焰高”作比,将《主角》的成功归功于主创、观众同心合力的成果。文艺创

作要扎根大地、汲取生活养分,坚守本心与耐力,作品才能拥有长久生命力。主创团队分享了创作心得。他们纷纷表示,团队坚持深入生活,以平视姿态体恤每一位戏曲艺人,接纳百态人性,赋予作品深度;共情平凡人生,赋予剧集温度。团队始终心怀敬畏,不“魔改”、不注水,力求真实呈现戏曲人的生活与坚守。

陕西省戏曲研究院院长、秦腔演员李梅担任《主角》的戏曲总顾问,她说,是主创团队的敬畏之心打动了秦腔人,让大家倾囊相授,在拍摄过程中为影视演员培训戏曲表演、提供专业支持。秦腔专家、中国

作家协会会员朱佩君结合自身学戏的经历分享观剧感受,认为剧中情节、人物皆是秦腔行业的真实写照。作为一部扎根文学、扎根传统、扎根时代的现实主义精品,《主角》完成了从“个体成角儿”到“时代立身”的价值升维。剧中戏曲艺人以数十年奋斗凝练出坚守本心、深耕笃行、甘于沉淀、不负热爱的主角精神,为当下社会风气提供正向精神引领。

中国作协副主席、影视文学委员会主任阎晶明认为,《主角》印证了优秀文学是影视创作的坚实基础,也展现出传统戏曲恒久的艺术魅力。作家、编剧梁晓声认为,优秀

长篇小说是精品剧集的重要基石,《主角》堪称当代秦腔剧种的生动史记。作品真实还原时代风貌与人间百态,探讨个体与时代的关联。作家、编剧,中国文字著作权协会会长柳建伟认为,精品长剧《主角》守住了艺术创作的定力,也为后续文学影视改编留下了值得研讨的课题。

专家学者从不同角度观照《主角》。中国广播电视艺术资料研究中心研究员李京盛指出,忆秦娥是极具时代特色的经典女性形象,角色跳出逆袭爽剧套路,展现大时代下个体命运的无常与坚韧。中国电视艺术家协会副主席、北京师范大学教授胡智锋指出,《主角》描摹时代万象、塑造经典群像,彰显文化坚守,是思想、艺术、制作俱佳的作品。中央文史研究馆馆员、文艺评论家仲呈祥指出,《主角》契合文化强国建设要求,兼具精神高度、文化内涵与社会效益,经过人民的检验,登上了电视剧创作的高峰。