

观察·民营院团系列报道

三人行
工作室

央华的“艺术戏剧”探索

本报记者 刘 森

“要这样,身子要低下来,笑要再夸张一些,‘回见’!”

7月3日,位于北京491园区的临时排练场里,央华戏剧(简称“央华”)创始人、艺术总监王可然正俯身为演员做示范。他正在排的,是一版完全不同的《日出》——表演风格鲜明、舞台语汇荒诞,延续作家曹禺原作批判锋芒的同时,又以现代剧场手法放大人物的复杂维度。

在王可然看来,《日出》之所以成为经典,在于其内核锋芒不减:20世纪30年代普通人的生存挣扎、欲望纠葛、人际困局,与当下并无隔阂。改编经典的核心,便是打通时空壁垒,让观众在旧故事里照见今日的自己。

这,正是央华16年持续探索的命题——创作既挖掘哲学深度,又具备蓬勃市场生命力的“艺术戏剧”。

“艺术戏剧一定要指向灵魂,但这份叩问,绝非创作者的自说自话。”王可然将艺术戏剧的第一重使命定义为:以戏剧为载体,勘探当下普通人的精神处境。舞台创作不能止步于浅层娱乐,必须直面“人”。戏剧不必为生活提供标准答案,但必须完成对众生困顿的描摹与共情。与

此同时,创作需守住人文底线——不沉溺于虚无与毁灭,而要在洞见困境之后,给予观众与生活和解的精神出口。

仅有饱满厚重的精神内核,不足以支撑一部戏剧长久立足市场。王可然强调艺术戏剧的第二重根基:成熟的剧场技法,让观众愿意走进剧场,沉浸其中。创作者不应将作品无人问津的原因简单归咎于外部环境,叙事节奏、舞台调度、人物塑造等专业技法,是搭建作品与观众之间的桥梁。唯有具备抓住人心、引人入胜的表达能力,创作者对时代的思考才拥有落地的载体。

“缺少对时代人心的观照,算不上真正的艺术戏剧;失去吸引观众的舞台表达,戏剧便失去‘活’下去的土壤。”在王可然看来,艺术追求与市场传播从来不是需要刻意平衡的两端,一部成熟的舞台创作,自诞生起就理应兼具思想厚度与传播力。

这套创作逻辑,贯穿了央华的全部作品。2008年,《陪我看电视》云集叶童、程前、柳云龙等演员,成为当年的现象级舞台剧。此后10余年间,央华持续深耕经典改编与原创作品:教科书式剧目《暗恋桃花源》、8小时史诗《如梦之梦》,以及《北京人》《冬之旅》《新原野》《犹太城》《虎门骗局》、连台本戏《雷雨》《雷雨·后》等40余部作品,一步步夯实央华在国内戏剧市场的口碑与票房地位。

为深入贯彻落实《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》,激活民营文艺院团创新动能与发展活力,三人行工作室即日起推出“民营院团系列报道”。

民营院团是文艺创作传播的重要生力军,扎根市场、贴近大众、勇于创新。报道将聚焦优质民营戏剧机构的创作实践、创新探索与行业担当,以鲜活案例展现新时代民营戏剧行业的成长风貌,为戏剧事业高质量发展凝聚行业力量、提供实践参考。首篇聚焦央华戏剧——这家走过16年的民营机构,其深耕与突围之路值得被看见、被记录。

在央华,王可然时常身兼数职——制作人、导演,有时也是编剧。作为导演,他始终坚持一套独特的创作观:创作的核心不是铺陈结果,而是“把过程排出来”。“很多导演只排结果,观众看到的是结论;而导演真正要做的,是挖掘文字背后人物完整的人生逻辑,让他丰满地立于舞台,与观众共情。”王可然说。

端午假期,央华年度大戏《她们》在天津首演。万方执笔的剧本以4段跨越百年的女性命运串联叙事,而王可然则在二度创作中完成大刀阔斧的舞台重构。他跳出浅层的二元性别对立叙事,聚焦普通人在时代洪流、家庭羁绊、情感纠葛与自我认知之间的挣扎与抉择。

“剧中的‘她们’不只是特定女性群体的缩影,更是不同年代普通人的写照:有热烈的爱、漫长的等待、无力的失去,更有与自我和解、重新出发的勇气。扎根于人本身的创作视角,让《她们》跳出单一女性题材的局限,成为一部所有人都能从中看见自身、与命运、时间、自我达成和解的舞台作品。”王可然说。

在深耕剧场之外,央华持续探索戏剧的跨界表达。《她们》同步推进舞台剧巡演与电影化拍摄。今年初推出的《江南·十二场欢聚》则是一部三位一体的大型文旅融合项目——由季播综艺、以综艺选拔选手为主力的歌舞大戏,以及同步开发的本地文旅

消费内容共同构成。

“所有优质影视和文艺作品,底层都拥有完整的戏剧结构、动人的细节与抓人的叙事节奏。戏剧是一切叙事艺术的源头。”王可然说,“跨界开发不只是拓展营收渠道,更意在打破大众对戏剧小众、晦涩的刻板印象,为青年创作者和戏剧学习者打开视野,拓宽整个行业的想象空间。”

国际舞台上,中法联合打造的音乐戏剧《小王子》是央华“走出去”的代表性实践。主创团队跳出传统改编框架,将中国古典诗词、东方生命哲思与原作童话诗意相融,重构了一部面向成年观众的生命寓言。今年5月,该剧在法国巴黎北方布夫剧院亮相,场内95%以上为本土观众,《费加罗报》等媒体刊发专题报道,收获欧洲主流市场的高度认可。随后,该剧还将赴瑞士、比利时、意大利等国巡演。

然而,民营院团出海绝非坦途。“海外演出收入只能靠票房,即便场次门票全部售罄,单次欧洲巡演仍亏损80万元以上。此前央华版《悲惨世界》海外巡演,亏损超过200万元。”即便如此,央华仍选择坚持——一方面向海外展示中国戏剧制作水准,守住民营文艺团体的文化体面;另一方面,搭建国际创作交流通道,接轨全球前沿戏剧理念。

正是这份坚持,让王可然于2021年被法国文化部授予法兰西艺术与

《江南·十二场欢聚》剧照 央华戏剧供图

文学骑士勋章,以表彰他在戏剧领域的成就及对中法戏剧交流的贡献。法国驻华大使罗梁在授勋致辞中给予高度评价:“王可然先生,您深爱戏剧艺术,并通过大胆创新,为中国戏剧带来了崭新的诠释和观看体验。在职业生涯中,您克服重重挑战,探索新的戏剧创作方式,并致力于让戏剧舞台成为创造无限可能的空间,成为追求艺术自由的高地。”

十六载深耕市场,票房是央华最坚实的生存底气。这家民营戏剧机构,累计策划、制作、出品舞台作品超50部,全国巡演覆盖46座城市,上演场次突破2500场,走进剧场的观众超400万人次。支撑团队长久走下去

的,正是“让观众愿意花钱买票”的核心能力。

王可然坦言,民营院团没有其他捷径,也不必一味抱怨外部环境。只要人类始终存在对精神归宿的求索,戏剧就拥有恒久的市场机会,关键在于创作者是否拥有打动观众、抚慰人心的舞台表达能力。

“做艺术戏剧,前路注定布满艰难,但观察、描摹、记录这个时代人的精神面貌,这份独有的精神满足无可替代。人生短短数十载,投身热爱之事,无所谓值不值得。”于王可然与央华而言,以舞台叩问灵魂、以技法拥抱大众,这场关于艺术戏剧的探索,仍在继续。

文化中国行

当《山海经》遇上「故事盲盒」
亲子剧打开暑期演艺新空间

本报记者 彭澳丽

7月12日,全景沉浸式家庭互动剧《童游山海之狐小九的幸福密码》在北京77剧场开启暑期驻演。

这部由北京市演出有限责任公司出品的剧目从《山海经》汲取灵感,每场演出采用“故事盲盒”玩法,由观众从6个故事中随机选取2个上演,演员临场换装演绎。该剧由2024年《童游山海之守护兽狐小九》升级而来——彼时为4个故事、观众“4选2”;2025年新增2个故事,更名为《童游山海之狐小九的幸福密码》,扩展为“6选2”;今年沿用该名称回归77剧场,互动玩法与音乐同步升级。

“故事盲盒”玩法的设计灵感,源于总导演叶逊谦20多年前在香港做的一次戏剧实验。真正让这个想法在“童游山海”中落地的,是演出空间的变化——该系列2023年在北京水立方首演时,观众可以跟随剧情在空间内走动,是一种行进式沉浸体验。2024年转至77剧场,空间不再支持行走动线,“沉浸”二字需要新的表达。

“我当时绞尽脑汁,说不行,我们得换个方式。”叶逊谦回忆,他想到的办法是让观众在剧情层面获得“掌控感”——用选择权替代行走,让观众从第一秒钟就参与进来。

“故事盲盒”对演员的挑战远超常规剧目。叶逊谦在演员海选中设置了一个特殊环节——“请每个人带一个游戏”,考察他们与孩子真实互动的能力。5位演员要撑起6个故事,每人至少分饰六七个角色,对台词记忆、形体转换和即兴应变都提出极高的要求。此外,每年团队轮换后他不让新演员直接拷贝上一版本。“每个

人都是独立的,要加入自己的理解,每一年对我们来说都是一次重新创作。”叶逊谦说。

“故事盲盒”玩法激发了观众复刷意愿,剧目市场表现优异。据出品方提供的数据,“童游山海”系列自2023年首演以来,累计演出156场,累计票房超过180万元,平均上座率超过80%。

高上座率与高复购率背后,是故事本身对观众的持续吸引力。6个故事看似讲的是羲和、应龙、仓颉、饕餮等《山海经》中的神兽,内核却指向当代亲子家庭普遍关注的成长议题。

“每个故事都有两条线,一条给孩子,一条给家长。”叶逊谦说,他的目标不是做一部儿童剧,而是做一部能让家长也投入其中的家庭剧。

好内容带来的口碑,支撑了“童游山海”系列作品连续4年与观众见面。而“童游山海”的成长轨迹,也正是北京“演艺新空间”政策推动下的一个典型样本。

2023年在水立方首演,32场;2024年落地77剧场,驻演74场,观演近万人次;2025年转战北京首创·郎园Station准点剧场,演出50场;今年回归77剧场,将演出至8月中旬,预计至少演出30场。4年间,演出空间在变,体量在扩,不变的是持续的市场热度。儿童亲子热销榜、上新榜均位列前三,还有观众“五刷”——这些数据印证了这部原创亲子剧在观众中的口碑积累。

剧目成长的同时,政策环境也在持续加持。今年初,《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》印发,明确“支持引导小剧场戏剧和演艺新空间等新业态发展”。4月,北京市文化和旅游局印发《关于推动驻场演出高质量发展的若干工作意见》,助力“演艺之都”建设。同月,北京“十五五”规划纲要提出“高水平建设演艺之都”。77剧场正是北京市首批授牌牌的25家市级“演艺新空间”之一——旧厂房改造的空间形态、202人的小剧场体量、沉浸式驻演模式,恰好与政策鼓励的方向吻合。

政策利好之下,“童游山海”系列今年也迎来品牌升级——打造“童游山海”沉浸式家庭万象剧场,构建演艺、文旅、研学、公益四位一体的产业矩阵。

从单一驻演剧目到平台化IP矩阵,“童游山海”的4年路径,为演艺新空间的常态化运营提供了一个可追踪的观察样本。

近日,“朋艺冠梨园 武韵敬山河”——孙敬朋折子戏专场演出在河南郑州举行。

青年武生演员孙敬朋出身梨园世家,自幼随父孙文生学艺,后拜入京剧名家张四全门下,并在中国戏曲学院深造,多次获得专业艺术大奖。深厚的传统功底与开阔的国际视野,造就了他“规矩中见灵气”的独特表演风格。

此次专场演出中,孙敬朋挑战自我,连跨3个行当,塑造了“俊武生”公孙子都、“油花脸”钟馗与“美猴王”孙悟空3个性格迥异的角色,以扎实的功底和生动的塑造,尽显中原戏曲的青春力量。

图为演出现场及演员与小观众互动。 本报记者 张莹莹/文 河南李树建戏曲艺术中心供图

▼ 演出现场 主办方供图

