

为青年戏剧人铺路——

剧场能给的,远不止一方舞台

本报记者 丁贵梓

《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》提出,“实施优秀青年戏剧人才成长计划”“重点培养编剧、导演、音乐、表演、舞美、管理等方面优秀青年人才”,为推动青年戏剧人才培养与作品孵化工作指明了方向。落到实践层面,剧场平台要如何发挥行业规范与人才托举的双重功能,托举起青年戏剧人的梦想?

3年前,“华人新声”平台在北京天桥艺术中心诞生,为热爱舞台的戏剧新秀提供扶持,并与戏剧节庆品牌、演出院线携手铺就潜力作品全链条成长通路,给这一热点问题带来了新的解法。

一场关于“被看见”的实验

“进入戏剧行业的这些年里,我看到过许多青年创作者的涌现和埋没。”话剧《寻找企鹅的夜晚》制作人魏嘉毅说。

非科班出身的魏嘉毅亲历了舞台戏剧近些年的发展,也深知行业的残酷现实。在他看来,如果没有一定的平台和资源支持,刚入行的戏剧人会十分艰难,许多有才华的创作者难免最终离开这个行业。

近年来,戏剧创新创造活力不断增强,青年人才接续涌现。年轻人的成长环境赋予其新颖的创作视角和技巧,当才华不再是青年力量中的稀缺品,“被看见”就成了他们的第一道坎。缺少完善的排练场地、没有专业的宣发力量、无从打破的行业信息差,这是不少青年戏剧人,尤其在小规模市场项目中历练本领的年轻人普遍面临的难题。

2024年春,魏嘉毅带着《寻找企鹅的夜晚》来到北京天桥艺术中心小剧场,参加“华人新声”展演。当时,和“企鹅”一起站上舞台的还有同属于戏剧厂牌“一台好戏”方寸剧场系列的话剧《大象之歌》,在2023年乌镇戏剧节青年竞演中崭露头角的话剧《啊,如果能裸泳一次就好了》,以及中国国家话剧院“青年导演创作扶持计划”第二季原创剧目《夜行记》和《我见夫子,是山是水》。

既有国有院团力作,又有民营剧团新品,还有戏剧节庆品牌的优秀作品,一起接入专业剧场的宣发、商演运营体系,这就是“华人新声”首创时为青年戏剧人搭建的展示舞台。在《我见夫子,是山是水》导演王沐看来,小剧场是许多年轻、创新作品的诞生地,但成本、票房压力也影响着它们的生存空间。“能够获得‘华人新声’的帮助,是一个很好

话剧《寻找企鹅的夜晚》。 演出方供图

的机会。”王沐说。

这些年,不同剧场平台、戏剧节庆或厂牌开展的各类青年戏剧展演、孵化项目不在少数,但或多或少囿于单打独斗的制约。如何让成功孵化的作品在走出平台后还能延续创作力量,登上更多舞台?

带着同样的思考,“华人新声”和乌镇戏剧节“蜻蜓计划”在2025年尝试接力孵化,打破品牌壁垒,疏通剧目落地商演的通道。通过资金、制作、宣传与演出运营的全链条专业支持,话剧《跷跷板定律》等作品从乌镇走向主流剧场,行之有效的市场运营流程为后续巡演奠定了基础。截至目前,已有12部剧目登上“华人新声”的舞台,它们风格各异、题材多元,如新芽般透向上生长的渴望。

从“给舞台”到“给方法”

“欢迎你们来到奥菲莉亚的一岁生日。”话剧《奥菲莉亚死于一场谋杀》联合导演、主演白沙笑着对观众说。

今年4月,这部曾参与大凉山戏剧节、岳麓山青年戏剧季等戏剧节展演的作品,乘着“华人新声”的东风与北京观众见面,并成为天桥九号创制中心实验剧场投入运营后的首个演出。基于演出经验的积累、对观演反馈的吸纳,如今作品在布景、情节处理等方面较一年前有了突飞猛进的变化。

作品迭代升级的背后,行至第三年,“华人新声”的探索从单纯的“给舞台”延伸到了“给方法”。在北京天桥艺术中心三楼右侧,大片空闲空间被改造成85座

实验剧场、标准化排练厅、共创间及配套功能区,为“华人新声”剧目提供从孵化、排练到商演的全链条支撑。《奥菲莉亚死于一场谋杀》和2025年乌镇戏剧节青年竞演获奖作品《一块钱》,就是在这里完成了版本优化和商演运营。“我很幸运能在这里演出,这也让我更加相信戏剧。有这么多人在帮助我们青年戏剧人,我们凭什么不努力创作?”白沙说。

从“给舞台”到“给方法”,也体现了剧场平台从单一的演出承接、运营功能向内容创制方向的转变。过去,剧场与戏剧人之间的关系往往止步于租赁场地,演出散场后就各奔东西。如今,拥有各类演出资源的商业剧场亦可发挥其纽带作用,连接专业师资、院团力量与青年创作群体,深度参与内容创制,完成资源配置、创作支持和商演运营的闭环。有业内人士认为,这种延伸或将重置剧场平台的行业定位,在文化空间之上附加内容生产的价值,亦是剧场的另一条谋生路。

实践层面上,各类剧场和院团的青年戏剧扶持项目也在密集落地。中国国家话剧院“青年导演创作扶持计划”已连续开展多年,近年来真正收获市场认可的音乐剧作品多来自上海文化广场的“华语原创音乐剧孵化计划”……与此同时,挑战依然存在。大型剧场平台如何让孵化机制更加可持续?如何激发更多中小型剧场的孵化潜力?这些问题,还需要更多剧场平台在实践中寻找答案。

●当才华不再是青年力量中的稀缺品,“被看见”就成了他们的第一道坎。缺少完善的排练场地、没有专业的宣发力量、无从打破的行业信息差,这是不少青年戏剧人,尤其在小规模市场项目中历练本领的年轻人普遍面临的难题。

●从“给舞台”到“给方法”,也体现了剧场平台从单一的演出承接、运营功能向内容创制方向的转变。

●拥有各类演出资源的商业剧场亦可发挥其纽带作用,连接专业师资、院团力量与青年创作群体,深度参与内容创制,完成资源配置、创作支持和商演运营的闭环。

近日,在某戏剧节演出中,出现了演员频繁使用提词器、手持台本念台词的情况。有观众称仿佛看了一场带妆围读的演出,剧方则解释为先锋艺术、打破幻觉。对此,有人认为,先锋实验不等同于敷衍,更不能成为演出准备草率、排练不足的挡箭牌。

这场风波表面看是关于先锋边界的创作论争,实际上反映了一个更深层次的问题。当戏剧节从中心城市走进古镇、景区、社区等空间,究竟是商业驱动下演完即散的“快闪”,还是真正改良地方文化土壤的深耕?

回顾近年的演出市场,戏剧节已不再是大城市独有的文化现象。多地以戏剧滋养地方文化生态,以节会活动汇集高密度剧目、沉浸式体验,搭建扶植新作的平台、展示地方文化的窗口,让戏剧艺术走进日常生活。

乌镇戏剧节通过特邀剧目、青年竞演、小镇对话等核心单元,在拓展国际视野的同时激发本土创新,发掘了一批青年戏剧力量;会昌戏剧季借助“艺术家驻镇计划”,孵化艺术人才与创意生态,打造了特色鲜明的本地文化IP。爱丁堡国际艺术节、阿维尼翁戏剧节等国际知名戏剧节展,也都秉承官方支持、专业运营、社会参与等多元治理模式,实施“全城即舞台”的空间融合策略,打破单一包办或市场逐利的同时,促进长期审美教育、提升文化价值,实现了艺术标准与大众活力的可持续平衡。

对照国际、国内的成熟经验,当前部分戏剧节在下沉实践中呈现出某些误区。比如,将其定义为孤立的文化事件而非持续的文化工程、简单复制成功案例的运营模式、将观演关系窄化为一次性消费行为等。此类做法注重量化回报,却忽视了与在地文化的紧密关联,并没有把演出资源有效转化为本地长期创作能力,容易导致活动内容同质化、工具化,偏离审美培育、公共对话等价值。

热闹一时、沉淀不足的“节庆惯性”值得警惕,商业逻辑固然需要纳入考量,但戏剧节的独特文化责任并不以快速变现为唯一准则。当委约作品具备完整的创作周期、演后交流切实回应观众反馈、孵化平台持续支持本土表达,戏剧节或可更好融入一方水土并作用于当地的文化生态。

要做到这一点,戏剧节还

戏剧节,可别消解了戏剧

孙丛丛

需回归多元共生和长期沉淀,关注青年人才的持续留存、在地空间的不断生长、全链条创作扶持机制的日积月累等。一方面,要建立长期稳定的内容资产,让引进作品、在地创作等形成环环相扣的内容链条,沉淀出一批能够长演的作品;另一方面,也要耐心培育观演土壤,让当地观众、跨城游客都能感受戏剧的温度,把短暂体验转化为多次奔赴的联结。

戏剧节可以带动一地文旅市场发展,但资本包装不能压倒艺术判断。让戏剧成为扎根日常、浸润生活的审美自觉,这份沉淀下来的力量要比一时的热搜更长久。

当打之年

日前,2026“薪传·当打之年”青年戏曲演员系列展演在山西太原晋剧艺术中心收官。演出汇聚晋剧、秦腔、豫剧、滇剧、蒲剧、北路梆子、上党梆子七大剧种,生、旦、净、丑各行当轮番亮相,各流派经典剧目集中上演,实现了多地戏韵同台对话,彰显了戏曲艺术的多元包容。太原市晋剧艺术研究院18至45岁青年演员全员登台,立体呈现了青年戏曲人才从成长到成熟的全过程。

本报记者 朱萌/文 太原市晋剧艺术研究院供图

展演现场。

我们的根在贺兰山,我们的情,连着闽江水。
——马守义(儿童音乐剧《山那边是海》人物)

儿童音乐剧《山那边是海》:

“山那边”的歌,唱给“海那边”的人听

本报记者 贾正 通讯员 陈开意

宁夏银川剧院里,随着一阵清亮的童声响起,西北“花儿”与闽南小调在舞台上相遇。日前,由中国音乐剧协会指导、银川艺术剧院出品,中国儿童艺术剧院杨成导演团队创作的原创儿童音乐剧《山那边是海》在银川公益首演,银川永宁县闽宁镇永宁县园艺小学的师生现场观看了这部讲述闽宁协作、非遗传承与少年成长的舞台新作。

《山那边是海》取材于闽宁镇的校园生活和教育帮扶实践,通过平凡人物的成长故事映照闽宁协作这项典范工程。故事讲述了赴宁夏支教的福建音乐教师何雯发现,学生们普遍觉得当地传统“花儿”老旧土气、不愿传唱,唯有马小山始终将父亲马守义传授的“花儿”经典曲目《绿韭菜》珍藏心底。何雯以温润的闽南小调为纽带,鼓励马小山勇敢唱出思念,同时引导学生们重新认识家乡文化,成立闽宁镇中学“花儿”合唱团,用歌声带领孩子们走出大山,登上全国舞台。

在舞台呈现上,该剧延续了“山海同心,闽宁共生”的创作理念。舞台顶部的波浪线条在光影中勾勒出山海相拥之势,蓝色与暖棕色灯光交织形成福建海风与宁夏长河的意象;水彩质感的屏幕画面、还原校园场景的置景道具,让闽宁的生活气息更自然地进入舞台。

在音乐上,西北“花儿”的高亢悠长、闽南小调的温润婉转与音乐剧的节奏表达相互融合,使传统声腔贴近当代审美,也让“花儿”成为少年表达亲情、梦想与成长的声音。

《山那边是海》不仅是一场戏剧表演,还生动诠释了闽宁两地教育帮扶的温暖接力。闽宁协作走过30

儿童音乐剧《山那边是海》。 演出方供图