

艺界观察

小剧场“守夜人”如何成长

本报记者 苏 锐

小剧场戏剧未来的创作方向在哪里?创作链条如何精准回应市场需求?日前,国家艺术基金2026年度艺术人才培养资助项目小剧场戏剧创作人才(编剧、导演)培训班成果汇报演出在山东省济南市东柳戏院举行。本次培训集结30余位行业专家组建授课导师团,构建“理论授课、实地观摩、实践排演、艺术沙龙”四维一体化教学体系,注重提升实操经验、学术高度和国际视野。

打破戏剧创作的固化思维

“如果创作者急于表达主题,人物就容易成为观点的传声筒;如果剧作者急于赋予作品意义,生活本身的复杂性反而会被简化。”这是小剧场戏剧创作人才(编剧、导演)培训班学员、青海大学戏剧影视文学专业教师胡玉强在笔记上写下的学习心得。他说,从剧本创作、人物塑造到导演实践,这次培训教授的不仅是具体方法,还不断提醒学员们:创作要从人物和情节出发。

胡玉强平时也会涉猎小剧场戏剧的编剧和导演工作,他说,参加这次培训最大的收获是重新认识了戏剧创作方法与生活的关系。“过去,我在创作中经常思考一个问题:有些作品题材、主题很明确,为什么最终写出来的人物却不够鲜活,缺少真正打动人的力量?”通过这次培训,他意识到问题往往不是创作者没有思想,而是思想过早地“走”到了人物前面。

小剧场戏剧创作人才(编剧、导演)培训班的课程内容非常丰富,覆盖小剧场剧本创作、舞台导演技法、传统戏曲创新转化、数字戏剧应用、新型实验空间打造、国际戏剧发展等板块,兼顾理论深度与行业前沿。

“这一个月的学习培训,打破了我以往的创作固化思维。”培训班学员、内蒙古艺术剧院青年导演苏都尔说,他从事民族题材大剧场话剧创作,过去总认为这类题材必须大场面、大阵容、大舞美,不适合小剧场。如今,他改变了观念,民族题材最珍贵的是情感、人物、生活与文化温度,这些恰恰是小剧场戏剧所擅长的。

到剧场感受“文武双全”

知识在书本上,更在剧场中。本次培训

特别开设行走式第二课堂,组织学员赴河南郑州和开封进行采风、剧场观摩与行业交流,沉浸式感受各地小剧场风貌,在实地交流中汲取创作养分;同时,集中观演《苦菜花》《玩会跳船》《老羊山》《买河村的七月》等精品剧目,加深学员对山东本土戏剧创作的理解。

天津传媒学院表演系教师马一鸣谈起参加本次培训的收获时说,她想到了去山东省柳子戏艺术保护传承中心交流观摩的场景。“我们观看了山东梆子经典剧目《老羊山》,饰演樊梨花的刀马旦演员功夫了得,扎硬靠、背四面靠旗,单手绕脖枪花、缠腿腾空枪花、翻身倒手枪花等高难度技巧一气呵成。”马一鸣说,铿锵有力的声腔和干净利落的身段,让她感受到山东梆子“文武双全”的魅力。

通过培训,马一鸣认识到小剧场戏剧最大的特点在于实验性——允许创作者打破常规、挑战传统,探索新的表达方式。“这极大拓展了我的创作。”她说,以前在创作中更多考虑的是如何在有限的剧场空间里展开综合艺术,现在则更关注如何利用小剧场的独特性来创造不可替代的观演体验。

从理论到实践,参训学员对自身工作也有了新的思考。东营市吕剧团创编部主任高蓓是一名长期扎根基层一线的编剧,她认为,现在小剧场作品数量很多,但真正走心、接地气的太少。“目前,多数创作偏向都市青春与先锋实验题材,过度依赖声光电等舞台技术营造效果。”高蓓认为,一些小剧场作品在形式、包装上用力较足,在内容深耕上却着力不够,导致叙事悬浮、人物单薄,缺乏真实的生活质感与情感温度。她希望通过这次学习,能够在创作中摒弃形式堆砌与模板套路,扎根土地,贴近群众,聚焦普通人的命运与成长,以人本视角讲好本土故事、时代故事。

学以致用,创作更多好作品

实践创排是本次培训的又一亮点,由一级导演杨琨全程带队,开展沉浸式编导实训,坚持以学促练,以练提质。本次汇报展演的全部剧目均是师生协同打磨的实践成果,学员完成了从构思、剧本撰写到舞台调度、联排打磨的全流程,实现文本创作与舞台实



图为小剧场戏剧创作人才(编剧、导演)培训班成果汇报演出现场。 山东省艺术研究院供图

践的无缝衔接。业界代表观看了成果汇报演出并给出意见,参训学员听到了真实的反馈,同时也搭建起青年编剧、导演与院团合作的渠道。

山东省文化和旅游厅一级巡视员王炳春认为,小剧场是良种最好的试验田,大剧场给的是仪式感,小剧场给的是贴身感,演员的呼吸仿佛就在耳边,眼泪和笑声近在咫尺。好的

小剧场作品比许多大戏更让人难忘,它能“钻进”酒吧、书店、咖啡馆、旧厂房、古镇戏台,成本低、周转快、口碑强。

本次培训同步开展多场主题沙龙与专题研讨活动,学员互享创作心得,碰撞艺术思路。项目打破编剧、导演分轨培养的传统模式,推行编导一体化联合培育,打通创作全链条,人才培养成效显著。

培训班负责人、山东省艺术研究院院长林凡军表示,培训班集中授课阶段收官后,学员将陆续返回各自工作所在地,用两个月的时间就地打磨、完成结业作品。期满后,编剧学员提交原创剧本,导演学员提交完整导演阐述或相关论文。山东省艺术研究院将全程跟踪指导,并统一收集、梳理全部作品,汇编形成合集。



7月底,由中国歌舞剧院与苏州湾大剧院联合打造的原创舞剧《垂虹别意·唐寅》在北京天桥艺术中心上演。全剧以唐寅的人生轨迹为叙事线索,以舞蹈语汇刻画他如何以笔墨寄情、以艺术自救。作品以国家级院团的专业标准展现了江南文化的温婉气质与中国文人的精神风骨,为国风舞剧的“不止于造景”走出了新一步探索之路。

图为演出现场。

王小京/摄 本报记者 丁贵梓/文



当长白山的清风拂过阿尔泰山的雪原,当吉林的非遗技艺邂逅新疆的民族风情,一场跨越千里的相遇便有了动人的回响。7月末至8月初,吉林省非遗代表团带着“吉阿同心,冰雪同源”的美好期许一路西行,先后走进新疆石河子、阿勒泰禾木等地,以联展、惠民义诊、文旅座谈、合作签约等形式,铺展一条有温度、有厚度、有长效的文化润疆之路。

7月30日至8月3日,2026“新疆是个好地方”非物质文化遗产援疆主题展示活动在石河子启幕,这是本次交流行程的开篇。吉阿两地共建一体化雪山主题联合展区,吉林非遗、阿勒泰非遗、吉阿协作成果三大板块集中呈现21项非遗项目。其中,吉林携13项非遗项目参展,涵盖传统美术、传统技艺、民俗、传统医药等类别。展区打造沉浸式体验场景,各类非遗项目同步开展现场实操、互动品鉴,打破静态展陈模式,让群众近距离感受传统技艺的魅力。两地非遗传承人合作完成剪纸作品《石榴籽心连心》,蒙古族马头琴制作技艺传承人与蒙古族编钟传承人同台合奏《阿勒泰颂》。

“吉林非遗健康行”体验区是本次联展的核心亮点。非遗传承人现场坐诊,开展健康咨询。依托展会资源对接的契机,吉林省特色品牌项目“吉林非遗健康行”与阿勒泰地区中医医院(阿勒泰地区哈萨克医院)签约,搭建起传承人互访、公益义诊、药用资源联合研发合作平台,形成“主会场集中展示+对口属地长效落地”的文化援疆闭环。

本次展览搭建起两地文化对话的

广阔平台,在此基础上,代表团推动非遗服务下沉基层,延伸至阿勒泰草原一线。8月2日,“吉阿同心,冰雪同源”吉林冰雪主题推介暨“吉林非遗健康行”文化旅游交流座谈活动举行。活动现场,平氏浸膏制作技艺、唐氏理筋手法、梁氏中医中风疗法、单氏中医诊疗方法非遗传承人把诊疗台搬到了吉克普林度假区,面向当地群众和游客开展义诊,将吉林传统康养文化从展厅“搬”到身边,让边疆群众直观感受传统中医药文化的多元魅力。

8月4日,“吉阿同心,冰雪同源”吉林省冰雪主题推介座谈会在阿勒泰地区举办。活动期间,代表团持续推进“吉林非遗健康行”行动,4位吉林中医药非遗传承人先后走进吉林援疆前方指挥部和阿勒泰地区哈萨克医院,通过义诊服务传递健康关怀,并向援疆干部送去慰问。义诊现场人头攒动,传承人的专业服务收获了广泛认可。同时,长春中医药大学附属第三临床医院与阿勒泰地区哈萨克医院签署了非遗共建合作框架协议,助力两地非遗活态传承与常态化惠民服务。当晚,两地联合举办吉阿联动非遗展演活动,持续营造文化交流的浓厚氛围。

本次活动是吉林深耕文化润疆、扎实推进对口援疆工作的重要举措。未来,两地将持续依托冰雪同源的文化纽带,常态化开展非遗巡展、巡回义诊、传承人互访等活动,持续深耕传统技艺,拓宽各民族文化互通、情感相融的渠道,以长久稳定的非遗协作夯实民族团结根基,让跨越千里的山海情谊在文化润疆的实践中生生不息。

『吉林非遗健康行』共绘冰雪援疆卷

匠心串起山海情

程侯薇

·广告·



活动现场 刘玉萍 摄