

今天谈论戏曲“爆款”，我们的目光往往落在流量上。事实上，“爆款”并非新事物，一部中国戏曲史，也是一部“爆款”生成史。

从明太祖朱元璋称《琵琶记》“如山珍、海错，贵富家不可无”，到《牡丹亭》“家传户诵，几令《西厢》减价”；从《长生殿》令“朱门绮席，酒社歌楼，非此曲不奏”，到《滚楼》进京，“观者如堵，而六大班儿无人过问”……这些作品虽然出现在不同时期，却都造成了远超一般新作的轰动。它们为何能“爆”？

细加梳理不难发现，“爆款”作品大多提供了某种此前舞台上没有的创新体验。《琵琶记》将顺口可歌的南戏规范化，“用清丽之词，一洗作者之陋，于是村坊小伎，进与古法部相参”；《浣纱记》是明代梁辰鱼依魏良辅改革后的昆山腔所作，在戏曲史上具有标志性意义；《牡丹亭》以“生者可以死，死可以生”的至情，将传奇的文学表现力推到新的高度，被其后创作者不断模仿；《滚楼》通过踩跷、改良化妆等技艺革新和世俗化的噱头，给观众带来了前所未有的感官冲击。新的声腔、题材、思想或表演，构成了“爆款”最直观的吸引力。

这些新体验之所以能迅速引起关注，也是因为它们恰好弥补了原有形式或内容的缺口。当既有声腔、剧目或班社已不能满足大部分观众的审美需求，新作品、新风格便容易乘势而起。“令《西厢》减价”“非此曲不奏”“六大班儿无人过问”恰恰说明了，“爆款”不是对旧有套路的温和补充，而是具有排他性的影响，甚至重新建立了审美秩序。

当创新成为吸引观众的引线，能否“引爆”，还取决于作品是否能回应时代的集体情绪。以明代张岱改本《冰山记》为例，该剧写魏忠贤败亡后的时事，演出时，“观者数万人，台址鳞比，挤至大门外”，观众随着剧情，时而高喊，时而顿足，气势之盛，“汹汹崩屋”，台上台下声气相通，观众都积已久的情绪找到了宣泄的出口。再比如《琵琶记》以“全忠全孝”的伦理叙事回应了明初政权对教化的迫切需求；《桃花扇》“借离合之情，写兴亡之感”，《长生殿》将帝妃爱情与国家兴亡交织，满足了明清易代之际观众对历史叙事的复杂情感。“爆款”之所以能穿透不同阶层广泛地被接受，正是因为它们不仅敢于创新，更与时代情绪同频。

然而，轰动一时与传之久远，并非同一回事。《冰山记》随魏忠贤案的远去而淡出。作品依附于特定时事或一时风尚，一旦外部条件消失，作品本身便难以独立支撑持续的吸引力。而《琵琶记》《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》却在此后的数百年间不断被阅读搬演，其间分野，在于艺术密度与人文深度的差异。高明撰《琵琶记》，“阖关谢客，极力苦心”，相传他按节拍时脚点楼板，久之楼板皆穿；洪昇写《长生殿》，经十余年，三易其稿；孔尚任作《桃花扇》，足迹遍及江淮，访遗老、考故迹，“一句一字，快心呕成”。作者的反复修改锤炼，使作品具备了超越同期新作的艺术密度，经得起反复观演检验。但根本的原因在于，作品是否触及了恒常的人性命题。比如《牡丹亭》写至情，使明末俞二娘读之断肠，晚明冯小青挑灯夜叹，清代吴吴山的三位夫人先后为此书作评，最终合刊于世；直至今日，400多年后的读者仍能从杜丽娘身上得到共情。

论传奇，乐人易，动人难。回看这些戏曲史上的“爆款”，一时的声腔翻新、题材变化或形式猎奇，可以制造轰动、席卷市场；但流量会消退，风口会转移。唯有兼具艺术密度与人文深度，能够供不同时代反复咀嚼的作品，才能从“爆款”走向经典。

艺海观潮·对话

文化和旅游部艺术司 中国文艺报社 合办

古今

戏曲何以「爆」，又何以「传」

殷 娜

古今

戏曲如何走出「虚火」困境

任婷婷

传统戏曲与当代受众深度共鸣不是单纯地迎合流量，而是要精细化深耕。

当下，越来越多传统戏曲突破圈层壁垒，在网络空间收获超高热度，各类戏曲片段刷屏短视频平台，成为备受年轻人追捧的文化新风潮。但多数“出圈”热度局限于线上碎片化传播，难以落地为线下完整的舞台生命力，也难以真正与当代受众深度共鸣。由于短视频、社交平台等新兴媒介成为戏曲“破圈”的核心渠道，当下戏曲“爆款”天然带有流量化、碎片化的属性。如今大众熟知的戏曲热门内容，大多是高光唱段、绝技片段、谢幕镜头或是流量演员的舞台瞬间，短短数十秒的视听冲击极易收割流量，引发传播。但这种“出圈”模式存在天然短板：碎片化传播割裂了戏曲完整的剧情脉络、人物塑造和审美体系，观众记住了惊艳的唱腔和酷炫的身段，却难以读懂剧目背后的故事内核、人文精神与艺术底蕴。这也造成线上热度沸腾、线下遇冷沉寂的现象，而像婺剧《三打白骨精》这样线上引发热议、线下爆满，以完整剧目实现全域火爆的作品并不多。

戏曲如何走出“虚火”困境，首要路径是从堆砌网络元素，转向打造贴合青年审美、兼具艺术高度的经典作品。当下不少戏曲创作陷入误区，一味追逐网络热点、套用流行元素，只求快速“出圈”、博取流量，却忽视了戏曲本身的审美品格与艺术内核，最终导致部分“出圈”唱段热度极高，但整部剧目剧情单薄、立意浅显、质感粗糙，热度褪去后便无人问津。粤剧电影《白蛇传·情》坚守粤剧唱腔神韵与程式精髓，以年轻化叙事视角重构经典爱情故事，用细腻情感表达契合当代观众的审美与共鸣点，成为戏曲“破圈”后仍经得起回味的作品。因此，戏曲创新既要贴合当代人的情感共鸣点，贴合年轻化审美语境，又要坚守传统戏曲的艺术底线，摒弃低俗化、快餐式改编，让戏曲从流量升级为时代经典。

与此同时，戏曲发展要实现从“止于流量”到“用好流量”的转变，让流量热度转化为艺术传承的持久动力。婺剧《三打白骨精》是流量转化的优秀范本。该剧精彩武打片段在短视频平台刷屏、收获海量年轻粉丝后，主创顺势推动完整剧目全国巡演，引导线上观众走进剧场感受全本大戏的艺术魅力，实现了线上流量向线下受众与票房的有效转化。因此，应借助流量完成完整戏剧作品的打磨与推广，让年轻观众全方位感受戏曲的唱腔之美、程式之韵、剧情之妙，让流量热度真正转化为传统戏曲的传播力、影响力和生命力，培育稳定的青年戏曲受众群体。

更关键的是，戏曲创新要实现从“科技碎片”到“科技融合”的进阶，让现代科技赋能戏曲本体、重塑观演体验。以往部分戏曲的科技应用流于形式，仅在片段中叠加光影特效、网红镜头，为了博眼球而堆砌科技元素，与剧目内容、舞台表达脱节，沦为科技碎片，无法提升整体艺术质感。全新升级的河北梆子《钟馗》为科技赋能戏曲提供了可借鉴的范本，该剧坚守传统唱腔、经典程式和核心剧情不变，保留喷火、摔叉、三起三落等经典绝技，将全息投影、纱幕光影、威亚调度与中式幻术等现代舞台技术深度融入剧目叙事。剧中利用全息投影还原钟馗年画意象，以光影渲染人物心境，用科技特效将钟馗离魂、火焚奸邪等经典场面呈现于魔幻震撼的沉浸式舞台。这种科技与艺术的深度融合，让线下剧场拥有了线上无法替代的沉浸式体验，真正实现线上引流、线下留人的传播闭环。

摒弃碎片化、流量化的浅层创新，以年轻化表达打造艺术精品，以精准化转化用好流量红利，以深度科技融合升级舞台表达，才能让戏曲更好地走进当代青年生活，打造出更多既能刷屏网络更能扎根剧场的传世“爆款”。

群众文艺创作不能为了“专业”而丢掉“土味”

宾 阳

近日，2026年广西群众文艺原创作品展演复评在南宁市举行。图为其中一部参选作品剧照。

广西壮族自治区文化和旅游厅供图

别让碎片化“网感”遮蔽了文艺表达

何佳羽

人们打开短视频平台，看到的可能是半分钟歌曲副歌部分截取，可能是三分钟解说完成的一部电影，或者是将一部热门影视剧切割成数十段“高光时刻”轮番推送。这种推送形式不单影响着人们沉浸式感受艺术之美，也让一些文艺创作变得主动迎合这种碎片化传播的“网感”需求。

文艺创作有其必须尊重的逻辑框架与艺术规律。无论是舞台演出的人物群像塑造，还是音乐作品中的动机发展与织体构建，抑或影视剧里的整体性审美体验，都要求创作者倾注心力精心打磨，才能打造出一部蕴含深层文化价值的文艺作品。碎片化“网感”却促使舞台剧人物塑造被简化贴上“人设”标签，文学故事情节推进被压缩为“节点”排列，歌曲只剪辑“高潮”部分，影视剧里因果链条的叙事逻辑则被肢解为可供单独传播的“名场

面”。这类做法看似贴近短视频传播习惯，实则牺牲作品的完整性、深刻性为代价，来换取短期的流量回报。由于当下新的文艺生产方式与传播形态的快速迭代，短视频、社交媒体已深度嵌入文艺创作生态中，用网感逻辑为生产导向影响着大众审美趋向，这些问题便不再局限于流量推送与传播环节，而是悄然侵蚀了文艺创作本体。

创作碎片化倾向的症结，在于混淆了传播手段与艺术本体。传播手段聚焦推送内容与传播效应，艺术本体则讲究文化表达与逻辑构成。从表面上看，两者并无直接关联。事实上，大众接受碎片化视频的原因，多为时间约束下的策略性选择，既指向完整性欣赏的不可达，也指向渐进式理解的可行性。这也表明，传播手段中的“网感”与艺术本体中的“深度”并非本质上对立。关键在于，当“为了传播而创

作”取代了“因为有了好故事而创作”时，碎片化传播逻辑便从作品完成后的事后考量移位至创作过程中的“爽点”主导原则，致使文艺表达面临“碎片化”的危机。

要解决这个危机，我们可以围绕文艺作品的创作立意展开，文艺作品往往是创作者基于文化内涵与现代生活习惯而作。其作品的完整性见证着创作者是通过何种方式将其创作历程、逻辑结构、思想内涵转化为情感表达，从而引起观众共鸣。比如，小说或影视剧里故事情节何以扎根生活进而让叙事层层铺开，音乐作品中的曲式架构、节奏韵律、旋律线条如何影响演绎的技术应用，舞台剧中情节发展的起承转合为何能让舞美音乐与之协同，一出戏剧经由何种路径呈现出从矛盾积蓄到情感爆发的完整过程等，这些都需要创作者历经时间的沉淀和耐心的铺陈才能开花结果。这一创作

过程最终凝结成完整的文艺作品。

唯其如此，才会具有个性化与独立性，乃至成为经典，有着持久的感染力。它们存在的意义并不只是栖居于某个孤立的片段，而是生长在整体结构中。文化的传承与发展，终究依赖于那些经得起时光磨砺的完整文艺作品。回望中国文艺史，那些经典文艺作品之所以能穿越时光、打动人心，正是因为它们有着完整、厚重、有机的艺术生命。在信息碎片化的网络时代，我们需要从一部好作品的传播层面中找到与当代观众对话的方式，将专业内容与大众形式相结合，但不能无视网络媒介环境的生态变化，而要在保持专业内核的完整性及独立性的同时激发大众对作品的兴趣。从线上出发、走向线下，才能在喧哗的流量算法中为深度艺术表达保留空间，让文艺创作在叙事与情感表达中沉淀出真正的文化价值。

文艺的烟火气绝不等于市井粗鄙化，真正的现实题材创作，应当是于平凡中提炼诗意，于琐碎中照见人性的微光，而非在粗鄙与低俗的泥沼中打滚。

文艺的烟火气不等于市井粗鄙化

辛姣雅

近年来，部分现实题材影视作品打着“接地气”“还原真实”的旗号，将堆砌粗口、刻意制造极端冲突、渲染低俗桥段视为展现“人间烟火”的捷径。从网络微短剧中泛滥的“恶婆婆与弱勢儿媳撕扯”、动辄下跪打脸的狗血复仇，到某些长剧中为博眼球而设计的夸张伦理乱象，创作者似乎陷入了一种创作误区：以为只要把这些呈现给观众看，便是深刻的现实主义。然而，文艺的烟火气绝不等于市井粗鄙化，真正的现实题材创作，应当是于平凡中提炼诗意，于琐碎中照见人性的微光，而非在粗鄙与低俗的泥沼中打滚。

所谓烟火气，本质是文艺创作对生活的细腻观察与温柔提炼，是平凡人间独有的温度与底色。它藏在普通人的柴米油盐、悲欢得失里，是市井街巷的热闹喧嚣，是邻里相处的磨合包容，是小人物为生活奔波的劳碌，也是普通人直面生活困境的无奈与坦然。烟火气从不回避生活的琐碎，却始终坚守对生活本真的正向描绘，自带朴素的暖意与力量。那些口碑极佳的现实题材经典，从不用低俗内容博眼球。电视剧《人世间》娓娓道来平民家庭的数十年沉浮，没有刻意制造激烈冲突，却在家人相守、邻里帮扶、患难与共的日常细节中，道尽俗世烟火、人间温情。电视剧《山海情》扎根乡土大地，以质朴的镜头语言、真实的生活细节，记录乡村脱贫的艰辛与坚守，平淡朴素却直击人心。它们的动人之处，是生活本真的质感，是人性纯粹的溫度。

把粗鄙当真实，是对现实主义创作的严重误读。在流水线式的创作模式下，为了迎合碎片化的“爽感”需求，剧本被算法和流量裹挟，刻意放大人性之恶，将拜金主义、极端利己、性别对立包装成核心卖点。这种脱离现实逻辑的“悬浮剧”，不仅无法触及生活的本质，反而用极端的冲突消解了社会应有的公序良俗。真正的烟火气，不是满屏的污言秽语和无底线的互相伤害，而是像路遥在《平凡的世界》中描绘的那样，即便在最艰苦的环境中，平凡人依然保有对生活的坚韧与对理想的追求。那种扎根泥土、充满温度的力量，才是经得起时间考验的艺术底色。

微言大义

“真人感”的四条底线

高而已

术最湿润也最具穿透力的部分。

不让流量替代质量。AI微短剧在数据算法的强劲驱动下，追逐的不过是观众停留时长、互动数据与转化指标。哪种套路容易走红，便一拥而上竞相模仿；哪种情绪容易撩拨人心，便反复堆叠频繁加码。而作品本身的艺术价值反倒被抛诸脑后。然而，市场的真实生态已经给出了清晰的回答：那些慢下来、沉下去、真切切、热腾腾的温馨叙事，反而成为稀缺而宝贵的口碑根基。流量不该是目的，质量永远是根本。

不让共性替代个性。算法不过是对过往作品的特征和特色加以归纳，从而给出最不易出错、最迎合偏好的答案程序罢了。而艺术之所以为艺术，恰在于那种敢于跳出定式、制造意料之外、引发动心动情的禀赋。倘若创作者将情节推进、角色情感、意义表达统统交由算法去运筹生成，作品便丧失了“真人”的自主思考与探索勇气。好的作品，必须以自身的生命心法为尺度，以深切的人文感怀为根基。心法永远在算法之上，人的感发永远在数据之先。

不让烂熟替代烂漫。某些微短剧中的生成角色统一标配一张“AI脸”，眉眼口鼻皆有定数，一种严格规训和框定下的平庸便悄然蔓延开来。技术变得烂熟和烂俗，却永远无法刻不出那种天真烂漫的“真人”气息。而真正的“真人感”，从来不是技术上天衣无缝的假模假式，而是那些永远无法造假也无法计算的真情流露，这些来自生命深处的“烂漫”，才是艺

术最湿润也最具穿透力的部分。不让流量替代质量。AI微短剧在数据算法的强劲驱动下，追逐的不过是观众停留时长、互动数据与转化指标。哪种套路容易走红，便一拥而上竞相模仿；哪种情绪容易撩拨人心，便反复堆叠频繁加码。而作品本身的艺术价值反倒被抛诸脑后。然而，市场的真实生态已经给出了清晰的回答：那些慢下来、沉下去、真切切、热腾腾的温馨叙事，反而成为稀缺而宝贵的口碑根基。流量不该是目的，质量永远是根本。不让共性替代个性。算法不过是对过往作品的特征和特色加以归纳，从而给出最不易出错、最迎合偏好的答案程序罢了。而艺术之所以为艺术，恰在于那种敢于跳出定式、制造意料之外、引发动心动情的禀赋。倘若创作者将情节推进、角色情感、意义表达统统交由算法去运筹生成，作品便丧失了“真人”的自主思考与探索勇气。好的作品，必须以自身的生命心法为尺度，以深切的人文感怀为根基。心法永远在算法之上，人的感发永远在数据之先。不让烂熟替代烂漫。某些微短剧中的生成角色统一标配一张“AI脸”，眉眼口鼻皆有定数，一种严格规训和框定下的平庸便悄然蔓延开来。技术变得烂熟和烂俗，却永远无法刻不出那种天真烂漫的“真人”气息。而真正的“真人感”，从来不是技术上天衣无缝的假模假式，而是那些永远无法造假也无法计算的真情流露，这些来自生命深处的“烂漫”，才是艺

术最湿润也最具穿透力的部分。不让流量替代质量。AI微短剧在数据算法的强劲驱动下，追逐的不过是观众停留时长、互动数据与转化指标。哪种套路容易走红，便一拥而上竞相模仿；哪种情绪容易撩拨人心，便反复堆叠频繁加码。而作品本身的艺术价值反倒被抛诸脑后。然而，市场的真实生态已经给出了清晰的回答：那些慢下来、沉下去、真切切、热腾腾的温馨叙事，反而成为稀缺而宝贵的口碑根基。流量不该是目的，质量永远是根本。不让共性替代个性。算法不过是对过往作品的特征和特色加以归纳，从而给出最不易出错、最迎合偏好的答案程序罢了。而艺术之所以为艺术，恰在于那种敢于跳出定式、制造意料之外、引发动心动情的禀赋。倘若创作者将情节推进、角色情感、意义表达统统交由算法去运筹生成，作品便丧失了“真人”的自主思考与探索勇气。好的作品，必须以自身的生命心法为尺度，以深切的人文感怀为根基。心法永远在算法之上，人的感发永远在数据之先。不让烂熟替代烂漫。某些微短剧中的生成角色统一标配一张“AI脸”，眉眼口鼻皆有定数，一种严格规训和框定下的平庸便悄然蔓延开来。技术变得烂熟和烂俗，却永远无法刻不出那种天真烂漫的“真人”气息。而真正的“真人感”，从来不是技术上天衣无缝的假模假式，而是那些永远无法造假也无法计算的真情流露，这些来自生命深处的“烂漫”，才是艺