

人工智能时代艺术创作更需以人为本

吴士新

在AI时代,艺术创作必须确保人类处于主导地位。人类的想象力、批判性思维、哲学思辨以及对世界的独特感知,是算法无法替代的。

情感连接”。

因此,在AI时代,我们更需要深化“以人为本”的理念。在AI时代,以人为本应包含以下三个维度:一是坚守人类的主体性与自由意志。康德认为,人是目的,而非手段。在AI时代,艺术创作必须确保人类处于主导地位。人类的想象力、批判性思维、哲学思辨以及对世界的独特感知,是算法无法替代的。AI只能是拓展人类想象力的辅助工具,而绝不能成为支配创作者的异己力量。创作者的自由意志、批判性思维和独立人格,是艺术不可替代的基石。艺术创作应从“技艺主导”转向“思想主导”。二是强调真实的生命体验与情感深度。艺术本质上是入学。以人为本要求艺术创作必须根植于真实的人类生存状态、社会现实与个体情感。应坚守艺术的“生命体验”与“共情力”,无论是痛苦、欢乐、迷茫还是希望,这些基于肉身与灵魂的真实体验,才是构成艺术打动人心的基石。在AI时代,以人为本更加凸显了艺术作为人类情感避难所与精神栖息地的重要价值。三是倡导科技向善与伦理关怀。以人为本要求确立技术应用的人文边界,强调对人的尊严与价值的维

护。在AI艺术创作中,这体现为对版权的尊重、对数据隐私的保护,以及对算法偏见的警惕。艺术创作不应成为侵犯他人权益或传播不良信息的工具,技术的应用必须服从于增进人类福祉与促进文化多样性的根本目的。

可通过以下五种方式积极探索将以人为本融入AI艺术创作:一是构建“人机共创”的新型协作模式。人类负责提供核心创意、情感基调与价值判断,AI负责执行、拓展与优化。在这种范式下,以人为本不是技术的敌人,而是驾驭技术的舵手。比如,当代数字艺术家利用AI探索潜意识深处的意象,再通过人类的手工干预与二次创作,赋予作品不可复制的人文温度。二是强化创作者的“策展人”与“编辑”角色。在AI生成泛滥的时代,创作者的核心竞争力正从“技法”向“思想”转移。成功的AI艺术作品往往依赖于创作者深厚的文化底蕴与敏锐的洞察力。创作者需通过精准的提示词注入个人的哲学思考,使AI的输出内容成为人类思想的延伸。三是完善法律法规,构建包容且规范的数字艺术生态。政策制定者与行业组织应加快出台AI艺术相关的版权法规与伦理指南。建立透明的AI训练

数据授权机制,保护原创艺术家的合法权益;同时防止算法霸权导致的审美垄断。四是深化艺术教育改革,强化人文底蕴。艺术院校应大幅调整课程结构,减少对单一技法的过度依赖,增加艺术哲学、社会学、心理学及前沿科技伦理等课程。教育的目标不再是培养“熟练的画匠”,而是培养具有深厚人文情怀、敏锐时代触觉和跨学科思维的“新人文艺术家”,使其具备在AI时代提出问题、定义问题并赋予机器以方向的能力。五是回归生活与大众,重塑艺术的社会功能。AI技术应用降低艺术欣赏与创作的门槛,让更多人参与文化创造中来。通过艺术疗愈、公共数字艺术装置等形式,让AI艺术服务于人类的心理建设与社会联结,彰显艺术的人文关怀。

当前,人工智能的浪潮正以不可逆转之势重塑着艺术创作的生态。然而,技术越是发达,艺术就越需要以人为本。人工智能时代艺术创作更需要深化以人为本,不是对技术的盲目排斥,而是在深刻理解技术的基础上,始终将人的价值、尊严与情感置于核心地位。唯有如此,艺术才能在智能时代守住人类精神的底线,并在人机共创的交响中奏响最具人性温度的时代乐章。

艺海观潮·锐评
文化和旅游部艺术司 中国文艺报社 合办

杂技舞台要读懂观众的回响

金重庆

同样技艺精湛的杂技节目,为什么有的能够点燃全场,有的却反响平平?在剧场与文旅舞台上,不少演员把全部精力投入技术动作,却忽略了和台下观众的沟通。读懂观众、做好舞台互动,已经成为新时代杂技绕不开的现实命题。

海外马戏有着深厚大众基础,观众习惯于用全程喝彩回应舞台。在德国斯图加特世界圣诞马戏晚会、蒙特卡洛国际马戏节等现场,中国杂技节目《炼——倒立技巧》短短六分钟的演出,就出现10余次集体起立鼓掌。掌声不只是演出结束的评判,更是贯穿全程的对话,形成“演员投入表演—观众正向反馈—表演再度升华”的良性闭环。

反观国内,观众情绪表达更为克制,掌声大多集中在节目落幕。海外多由小丑承担情绪引导,用表演带动全场鼓掌欢笑;国内演出常依靠主持人串词,念稿间隙观众容易分心刷手机,注意力一旦流失很难重新聚拢。当然两种模式没有高下之分,严肃剧目与文旅秀的现场氛围本就不一样,需要因地制宜取舍,不能简单照搬海外经验。

舞台互动并不是天赋,是可以训练习得的专业本领。在欧美马戏教学中,情绪表达、现场交互属于必修课,学员很早就养成与观众对话的职业自觉。我国杂技长期沿用“团带班”“师带徒”模式,训练重心放在技巧完成,“怎么面向观众表演”的教学相对薄弱。许多教练明白互动的重要,但缺少表演学、舞台心理学系统训练,难以把经验转化成教学方法。这就造成演员水平两极分化,青年演员大多埋头完成技术,对现场氛围变化不够敏感;少数资深演员在实践中摸索出互动技巧,但属于个人感悟,缺少可复制的教学范式。

戏曲、舞蹈已经建立成熟的表演学科,杂技过去却以技巧难度为核心评价标准,表演理论、观众心理相关教学缺位,演员大多依靠漫长舞台试错完成成长。互联网时代,观众眼界不断拓宽,杂技固守“重技巧、轻表达”,很难适配多元演出市场。补齐互动能力短板,不能照搬海外套路,要立足本土实际多方协同发力。要凝聚行业共识,院团管理者、教练、演员须跳出“唯技巧论”,认清舞台控场是新时代演员必备本领,把观演关系纳入业务研讨,让改进落在实处,不止停留在口头。要重视教学源头,针对表演师资不足,可以借鉴戏曲、舞蹈的教学资源,外请表演教师进团投

课,把神态塑造、舞台交流、观众心理融入日常训练,帮助学员建立“表演即是和观众对话”的意识。在岗演员也要把互动能力纳入常态化业务提升。要强化案例研学,网络上优秀马戏资源十分丰富,但仅凭个人自学效果有限。院团要组织集体观摩研讨,拆解优秀节目的创作逻辑。利用排练厅屏幕展播优秀舞台素材,把专业学习融入日常,将观摩收获转化为实战能力。要深化内外交流,用好中国杂技、国家艺术基金的培训项目,选派骨干外出学习。抓住剧目创排窗口期,借外请编导驻团的机会开展业务讲座。引导演员带着真实问题请教,摒弃形式化提问,切实提升学习实效。

杂技的生命力既来自千锤百炼的技艺,也来自台下的阵阵回响。读懂观众的回响,不是一味模仿外来范式,而是扎根本土,取长补短,让台上下双向共情,推动杂技收获更多掌声。

微言大义

写戏前学一学写诗

高 昌

好的戏曲剧本唱词,本身就是一首好诗。比如《西厢记》中的“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晚来谁染霜林醉?总是离人泪”,又如《牡丹亭》中的“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣,良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院”,均耐得咀嚼,回味无穷。

京剧《穆桂英挂帅》中的“猛听得金鼓响角声震,唤起我破天门壮志凌云。想当年桃花马上威风凛凛,敌血飞溅石榴裙”,也非常典雅,韵味十足。现代京剧《沙家浜》中的“垒起七星灶,铜壶煮三江,摆开八仙桌,招待十六方”,浅白如话,却也俗中见雅,别有韵味和节律。

唱词与诗本是同根而生,各开一枝。剧本唱词,不过是让诗歌重返它最初被唱响的地方。让人听其声,又让人品其韵。名编剧罗癭公临终嘱托程砚秋,在墓碑上写“诗人罗癭公”几个字。一个写了许多名剧的文人,最看重的却是诗人的身份,这本身就说明,诗与戏的关系是多么血肉相连。写唱词的人若能把诗心融入戏中,唱词便添了神韵和风采,更能够让人在散场之后

有所感,有所悟,有所忆。我曾在现场欣赏过北方昆曲剧院王焱编剧的新编《桃花扇》和《清明上河图》,唱词优雅流畅,非常地道。王焱写得一手好诗词,用在编剧创作中便如锦上添花,处处见彩。不过,现在的剧作家,能写旧体诗词的并不是太多。我近年来也看过某些新编剧作,唱腔悦耳动听,唱词却粗陋甚至粗俗,缺少风雅气象。有的为了押韵,生硬凑字;有的为了浅白,一味俚语,结果失了那份凝练,也丢了那股醇厚。故事再好,演员再出色,唱词一弱,整部戏便像一袭华服上藏了几粒虱子,总叫人扼腕。

戏是演给人看的,也是唱给人听的。多一分诗的情怀,就会多一分风雅。祝愿我们的新编剧本里,也能多出现一些“碧云天,黄花地”那样的诗意笔墨,唱得响,传得远,留得住。

新闻图评

戏剧村落为什么广受关注

马潇倅



9月22日在看见阅宁·戏剧村落内拍摄的剧目《迁徙·新生》。

新华社记者 刘 海 摄

作为阅宁协作30年重点文旅项目,看见阅宁·戏剧村落,开园近3个月已累计接待游客超13万人次,总营收超1300万元。该项目位于宁夏回族自治区银川市永宁县阅宁镇,跳出传统演艺景区的固化框架,突破单一戏剧展演的功能局限,以多元融合业态探索西北文旅发展路。

相较于西北多数依赖自然山水、单一观光的文旅项目,阅宁戏剧村落最大的突破,是

构建了以戏剧为核心、多业态共生的全新文旅生态。其打造的“戏剧+农产品+研学+非遗”复合型文旅消费场景,打破了演艺与观光、教育与消费的行业壁垒,让静态的地域故事转化为沉浸式文化体验游。

更具价值的是,项目实现了社会效益与经济效益的统一。依托阅宁“山海情”的独特时代IP,项目盘活本土非遗、乡村旅游资源,既将脱贫攻坚、东西协作的宏大叙事转

化为大众可感知的实景课堂,也带动本地群众就业增收,让文化软实力转化为乡村振兴的发展硬实力。

戏剧村落的广受关注印证,文旅的核心竞争力,从来不仅是自然风光,更在于扎根土地的时代记忆与人文底蕴。以文化为内核、体验为载体的创新模式,为西部地区挖掘特色人文资源、走出特色文旅发展道路,提供了可资借鉴的新路经。

百年易俗社的时代价值

刘 茜

至今年8月,西安易俗社已经走过了114年的历程。在此之际,易俗社北京分社的成立,又为其扩大影响力增添了平台。作为世界艺坛三大古老剧院之一,易俗社的意义早已超越单个剧团范畴,不仅在中国戏曲发展史上留下特殊印迹,更因其承载着深厚的文化底蕴,具有极高的文化价值。

易俗社的时代价值,源于其无可替代的历史厚度与文化基因。自诞生之日起,李桐轩、孙仁玉等创社贤达便确立了“移风易俗、启迪民智、辅助教育、推陈出新”的办社宗旨,将戏曲视为“施教育之天然机关”,创立集创作、教学、演出为一体的现代剧社制度。这种与社会进步紧密相连的立社初心与主动变革,使其超越了当时传统江湖班社的局限,成为20世纪中国社会转型期戏曲行业的先行者。1924年,鲁迅到西安讲学时,五次在易俗社观戏,被其改良戏曲的探索所感动,题赠“古调独弹”匾额。业内有专家指出,清末秦腔曾逐渐式微,正是易俗社奋起改良,让秦腔逆

转颓势,在西北催生了几十个新型秦腔剧社,重新激活了秦腔的文化生命力。易俗社对其他剧种也产生影响,“现代豫剧之父”樊粹庭创办豫声剧社(狮吼剧团前身),受来自易俗社的办社理念启发。114年来,易俗社累计创作、改编剧本800余部,《三滴血》《夺锦楼》《柜中缘》等经典剧目不仅丰富了秦腔的艺术宝库,更在针砭时弊、倡导文明中弘扬了社会正气。这种深厚的文脉积淀,构成了易俗社最核心的价值底蕴,使其保持着独特的文化辨识度与文化感召力。

易俗社的时代价值,在于其始终与家国同频、与时代共振。从抗战时期演出《山河破碎》《还我河山》等爱国剧目,到新中国成立后深入抗美援朝前线开展600余场演出,再到当代积极拥抱时代审美与前沿传播手段,易俗社一直与时俱进。近年来,易俗社创排的《柳河湾的新娘》《昭君行》等作品,既坚守秦腔唱腔艺术特色又在主题上融入时代精神,实现了守正与创新的统一。同时,面对戏曲“失落”的困境,易俗社从田间地头

的惠民演出,到走进高校开展讲座,以实际行动延续着这一戏曲品牌,坚守着可贵的秦腔艺术。

在数字化浪潮中,易俗社亦在打造直播品牌,并将《三滴血》剧目开发为3D戏曲电影、多语种动画、微短剧。此外,依托易俗社文化街区,通过整理百年来积累的手稿、影像、戏服等各种档案文献,将“馆、展、演、商”融为一体,打破了传统剧场的物理边界,形成了完整的“文化艺术综合体”。

易俗社的时代价值,系于其面向未来的品牌使命。易俗社拥有全国重点文物保护单位、国家级非物质文化遗产保护单位两块国字号招牌,是陕西文化的一张名片,这一独特的地位赋予其独特的品牌使命。易俗社历经百年积淀,其核心价值已经升华为承载剧种记忆、城市记忆的“文化战略资源”。这种深厚的品牌资产,包含了极高的品牌知名度、感知质量以及品牌联想,构成了易俗社在当代以及未来不可替代的护城河。根据“品牌延伸与生态构建”理

念,一个成熟的文化品牌需要通过多维度的触点来增强受众黏性,实现从“知名度”到“忠诚度”的转化。易俗社能集“馆、展、演、旅游”体验互动”于一体,从“单一演艺品牌”向“综合文旅IP”的品牌延伸,面向未来依然有巨大的市场潜力。

然而,拥有深厚的品牌资产并不意味着任何一个品牌可以高枕无忧。易俗社如何将潜在的品牌资产转化为现实的市场竞争力,需要精准的战略指引。今年2月,中央宣传部、文化和旅游部等5部门联合印发的《戏剧振兴三年行动计划(2026-2028年)》,为易俗社等代表性院团提供了精准的政策锚点。该《行动计划》明确提出要“分类施策持续深化改革”,并强调“对于传统深厚、具有品牌价值的代表性院团,强化其文化传承、品牌保护的重要职责并给予支持”。显然,易俗社符合“传统深厚、具有品牌价值的代表性院团”这一表述指向。相信,一系列对戏剧扶持政策的执行,易俗社定会在新时代成为全国著名的文化IP。